

پیشگفتار ۵

راهنمای علائم و نشانه‌ها ۸
نام و ارزش زمانی نت‌ها و سکوت‌ها ۹

فصل اول (کلیات)

تاریخچه کاخن ۱۱
نکاتی دربارب نحوه تمرین ۱۸

فصل دوم (فلامنکو)

فلامنکو ۲۱
پالیوس ۲۱
پالماس ۲۱
نواخت اول: تمرین‌های دست ۲۴
نواخت دوم: تمرین‌های تریوله ۳۴
نواخت سوم: کمپاس در فلامنکو ۳۸
کمپاس در فلامنکو ۳۹

فصل سوم (ریتم‌های فلامنکو)

رومبا ۴۳
تانگوس ۵۴
فاندانگوس د آتلوا ۶۰
سوییاناس ۶۶
بولریاس ۶۹
بولریاس آنیادیدو ۸۲
بولریاس مدیو کمپاس ۸۳
خالتو ۸۴
سولنا پور بولریا ۸۶
آلگریاس ۹۳
ثاپاته آدو ۹۷
سگریاس ۹۹
تانگیوس ۱۰۵

≡ پیشگفتار

بی‌تر دید در فرهنگ و موسیقی آمریکای لاتین و اسپانیا، ساز «کاخن» یکی از مهم‌ترین سازهای کوبه‌ای به‌شمار می‌رود و با گسترش این گونه‌های موسیقایی در پهنه‌های فرهنگی جهان، بدیهی است که گرایش به سمت این ساز بسیار ساده ولی پرتوان، به نحوی چشم‌گیر رو به فزونی است. در یک دهه گذشته، ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و روزبه‌روز تعداد علاوه‌مندان این ساز، فزونی گرفته است؛ ولی با توجه به فقدان شاخه تخصصی سازهای کوبه‌ای در مراکز عالی آموزش موسیقی، از یک سو، و کمبود چشم‌گیر اساتید فن از سویی دیگر، موفق به تدوین اسلوب مدون آموزشی برای این ساز نشده ایم تا بتوانیم در تربیت نوازنده‌گان ساز کاخن، پیشرفتی مقبول داشته باشیم.

مجلد اول و دوم کتاب پیش‌رو، به عنوان نخستین شیوه آموزشی ساز کاخن در ایران، تلاشی است در راستای آموزش روش‌مند این ساز بر مبنای اسلوب نوازنده‌گان پیشروی آمریکای لاتین و اسپانیا. در اینجا ذکر چند نکته در مورد ویژگی‌های فنی و آموزشی این کتاب لازم می‌نماید:

- این کتاب به نحوی تدوین شده است تا هم برای نوازنده‌گان سازهای کوبه‌ای که کاخن را به عنوان ساز دوم می‌نوازنند کاربردی باشد و هم نیازهای مبتدیان را به کلی مرتفع سازد.

- در این کتاب آگاهانه و عامدانه از آموزش تئوری ابتدایی موسیقی و مبانی ریتم پرهیز شده و آموزش این مباحث به مدرس مربوطه واگذار شده است.

- برای جلوگیری از یکنواختی ناشی از تمرینات ابتدایی ریتم، این کتاب به نحوی تدوین شده تا هنرجویان در هر مرحله از تمرینات ابتدایی تقویت دست‌ها بتوانند برخی از ریتم‌های اصلی مبک‌های معرفی شده را اجرا نمایند.

در کتاب پیش‌رو که مجلد دوم است، با ریتم‌های متنوعی آشنا می‌شوید و نگرشی بنیادی به نحوه نواختن کاخن در موسیقی فلامنکو پیدا خواهد کرد. ساختار هر بخش به صورت زیر است:

- معرفی: در این بخش به خصوصیات ریتم‌ها و دستگاه‌های موسیقی فلامنکو به اجمالی پرداخته می‌شود و برای درک بهتر شیوه‌های مختلف شمارش ضرب‌ها مشخص شده است.

- ریتم‌های پایه: در این بخش شما با حالت‌های بسیار ساده و رایج ریتم‌ها همراه با برخی از ترکیبات ریتمیک متنوع و برخی از واریاسیون‌های آنها آشنا می‌شوید.

- الگوهای ریتمیک پایانی و خرد کردن‌ها: در این بخش شما تا حدی با الگوهای خردشده و روش شکستن ریتم‌ها و کادنس‌ها و جملاتی برای پایان دادن به چند دور ریتمیک یا «پایان‌بندی نهایی قطعات» آشنا می‌شوید و می‌توانید در نوازنده‌گی خود (هم در تکنوازی و هم در گروه‌نوازی) از آن جملات استفاده کنید و طراوت و استحکامی بدیع و دلکش به هنر نوازنده‌گی خود بیفزایید.

لازم به ذکر است که با استفاده از سی‌دی ضمیمه کتاب، علاوه بر دسترسی به نمونه صوتی اکثر تمرین‌ها، می‌توانید در هنگام تمرین، از این نمونه‌های صوتی بهره فراوانی ببرید. ضمناً علاقه‌مندان می‌توانند به وب‌سایت شخصی نگارنده این کتاب به آدرس www.mohammadreza-raeesi.com مراجعه و از فعالیت‌ها و اخبار روز دنیای کاخن بهره‌مند شوند. هدف از انتشار این کتاب آن است که دوستداران موسیقی را با فنون متنوع و کاربردهای وسیع ساز کاخن آشنا کنیم و امیدواریم که در نهایت سهمی در اعتلای هرچه بیشتر این ساز در ایران داشته باشیم.

امید که مطالب و تمرین‌های این کتاب، دانسته‌های شما را در مورد انواع ریتم و دستگاه‌های موسیقی فلامنکو فزونی بخشد و هم‌چنین با کوشش و پشتکار، تغییراتی چشم‌گیر در هنر نوازنده‌گی مخاطبین حاصل شود و مهم‌تر از هر مطلبی، چشم دل باز شود برای لذت‌بردن هر چه بیشتر از نواختن ساز کاخن.

لازم به ذکر است با تلاش فراوانی که برای بی‌نقص و روزآمدبودن این کتاب به کار رفته، باز هم از نظرات اساتید و علاقمندان بی‌نیاز نخواهد بود و هر انتقاد و نظری، ما را در رسیدن به مقصد مان یاری خواهد کرد.

مراتب قدردانی خود را از اردوان رضای سلطان آبادی که پارس‌نگین صفحه آرایی را بر دوش داشت و پویان عبدالی که در ویرایش متن همراه من بود و هم‌چنین رعنا رسول‌زاده و پوریا نیک‌پناه که قبول زحمت کرده‌اند و ترجمة بخشی از متون و بازخوانی و مقابله آن با متون اصلی را انجام داده‌اند، ابراز می‌دارم، تذکرات و پیشنهادهای کارن کیهانی را پاس می‌نمم و به رسم ادب از استاد توانمند خود همایون نصیری که در آموزش این ساز به بندۀ از هیچ گوششی فروگذاری نکرد، سپاسگزاری می‌کنم.

در پایان قدردان خانواده صبور و مهربانم هستم و پاس می‌دارم زحمات اساتید و دوستان همراه و همدلی را که در تمام مراحل به ثمر رسیدن کتاب یاری ام کرده‌اند، به ویژه کمک و راهنمایی‌های محمد موذن‌باشی، اردشیر شهرابی فرهانی، مارال زیاری و حسن رحمنی.

سپاس خدای را که هرچه دارم از اوست
به امید آن که توفيق یابم جز خدمت به خلق او نکوشم

محمد رضا رئیسی

زمستان ۹۵

کاخن در لغت به معنای جعبه، صندوق و کمد است اما در مفهومی گسترده‌تر، شامل تمام سازهای کوبه‌ای چوبی می‌شود که ریشه در موسیقی آفریقا و آمریکای لاتین دارد. این ساز در سال‌های اخیر، رواج جهانی بسیاری ساقه‌ای یافته و در سبک‌های متعددی از موسیقی نقش‌هایی پذیرفته است. کاخن چه در مقام تنها ساز کوبه‌ای گروه، چه به عنوان عضوی از مجموعه بزرگ‌تر سازهای کوبه‌ای چه به عنوان یک ساز کوچک‌تر و جایگزینی قابل حمل برای ساز درامز، سازگاری و تطبیق‌پذیری خود را در جهان ثابت کرده است.

بر اثر سرکوب موسیقی بردگان در سده ۱۷ و ۱۸ میلادی در کشور پرو، موسیقی و به خصوص سازهای متعلق به بردگان آفریقایی اساساً غیرقانونی اعلام شدند. بردگان به سازی نیاز داشتند که بتوار به آسانی آن را مخفی کرد و برای این منظور کاخن - اغلب جعبه، صندوق یا چهارپایه‌ای که به این منظور اصلاح شده - یک درامز کاملاً استوار شده بود که با آن می‌توانستند ریتم‌های سنتی آفریقایی را اجرا کنند. آمد و شد پی‌درپی نسل‌ها، سبب گسترش موسیقی پرو-آفریقایی در راستای سبک‌ها گونه‌های موسیقایی مختلف گردید. استعمارگران اسپانیایی ساز گیتار را به پرو معرفی کرده بودند. از زمانی که سرکوب و توقیف موسیقی آفریقایی عملاً ناممکن شد، ریتم‌ها، رقص‌ها و آهنگ‌هایشان با سبک‌های اسپانیایی و اروپایی امتزاج یافت. بر جسته‌ترین گونه موسیقایی که از این هم‌جوشی ریشه گرفته، کریولا است، نوعی موسیقی با سرعت پایین مرکب از هارمونی‌های آوایی با همراهی گیتار ریتم‌ها با کاخن، چکو^۱ و صدای دست‌زدن مداوم نواخته می‌شوند. رقص کریولا، ترکیبی است از حرکت و جنبش پاهای در رقص اروپایی، تجلی تکنیک‌های فلامنکو و تحرک و چابکی رقص سبار^۲ غرب آفریقا. کاخن در این موسیقی رقص گونه با بهره‌گیری از نت‌های بم، علاوه بر نقش ساختاری، زمینه‌بداهه‌نوازی ریتم‌گونه را نیز مهیا می‌کند.

در طول سده ۱۹ میلادی کاخن در سراسر ممالک آمریکای جنوبی رواج یافت و جایگاه ویژه‌ای را در کنار سازهای بومی و سازهای اروپایی که در سبک‌های جدید و تلفیقی موسیقی مورد استفاده

^۱ Checo کدو یا صراحی توحالی و خشک، احتمالاً برگرفته از ساز کالاباش غرب آفریقا که توسط آفریقایی‌های پرو ساخته و نواخته می‌شود.

^۲ Sabar رقص محلی مردمان غرب آفریقا (بنگال).

فلامنکو (Flamenco) ≡

اصطلاحی موسیقایی که در مورد گونه‌ای خاص از موسیقی، آواز و رقص کولیان آندلوس کار می‌رود. این گونه، برخاسته از فرهنگ جنوب اسپانیا بوده و به طبقات فرودست جامعه اختصاص داشته است. ریشه‌های کهن فلامنکو را باید در موسیقی ایرانی جست که توسط هنرمند بزرگ اعضا پیشین، «ازریاب»، به جنوب اسپانیا رفته است. هم‌چنین بعضی بر این باورند که این کولیانی که صاحب اصلی فلامنکواند، همان لولیان هندی هستند که در عهد ساسانیان برای اجرای آثار موسیقایی در دربارها ایشان، به ایران فرستاده شده و پس از حمله اعراب به مرور به جنوب اسپانیا مهاجرت کرده‌اند. فلامنکو تنها یک گونه موسیقایی برای کولیان آندلوس است بلکه از بنیادهای فرهنگی و اسلوب‌های خاص زندگی ایشان است.

برای اجرای گونه‌های مختلف ریتم در موسیقی فلامنکو به غیر از کاخن، می‌توان به پالیوس پالماس اشاره کرد.

پالیوس

پالیوس یا کاستانت^۱ گونه‌ای از سازهای کوبه‌ای است که با دست نواخته می‌شود و از دو پرس مکعر که با نخ به هم وصل شده‌اند ساخته شده است. پوسته‌ها از سنگ، چوب و به صورت رایج تر فایبرگلاس ساخته می‌شوند و نوازنده برای نواختن، با الگوی تکرارشونده‌ای دو پوسته را به یکدیگر می‌زند.

معمولًاً از دو کاستانت با اندازه و کوک متفاوت در یک زمان استفاده می‌شود.

پالما(s)

پالماس در زبان اسپانیایی به معنای کف دست و یا در مواردی به عنوان خود دست به کار می‌رود؛ در فرهنگ واژگان فلامنکو به معنای دست زدن است که نقشی بسزا برای نوازندها، خوانندها و رقصنده ایفا می‌کند.

در این نواخت شما با تمرین های دست متفاوتی روبه رو می شوید که بر مبنای تقسیمات سه بر دو تریوله است. در ابتدا بیاموزید که چگونه در زمان دو نت، سه نت را اجرا کرده و سپس تمرین ها را آغاز کنید.

سوییانا (Sevillanas) یا Sevillana

سوییانا از رقصی کلاسیک در سده نوزدهم میلادی به نام «سِگدییاس بُلراس»^۱ سرچشمه گرفته است. خود «بُلراس» از رقصی به نام سِگدییاس مانچگاس^۲ که در منطقه «کاستیان»^۳ جنوبی واقع در مانچا^۴ شهرت داشته، بهره گرفته. سوییانا، رقص پرآوازه بزمی و فولکلور در سراسر آندلوس است از آمیختن چهار رقص کوتاه تشکیل می‌شود. در این گونه از رقص، ملودی سه دفعه خوانده یا نواخته شود، سپس با یک درنگ ناگهانی پایان می‌یابد؛ بدین صورت که رقصنده‌ها پاکوبه‌ای رفتارمند به نمایش گذارند.

چارچوبه قطعه سوییانا بدین صورت است:

بخش نخست: سالیدا

مقدمه به وسیله یک بخش، با معرفی یک ملودی کوتاه دنبال می‌شود که سالیدا نام دارد و اگر آنده آماده باشد در این لحظه ملودی را می‌خواند.

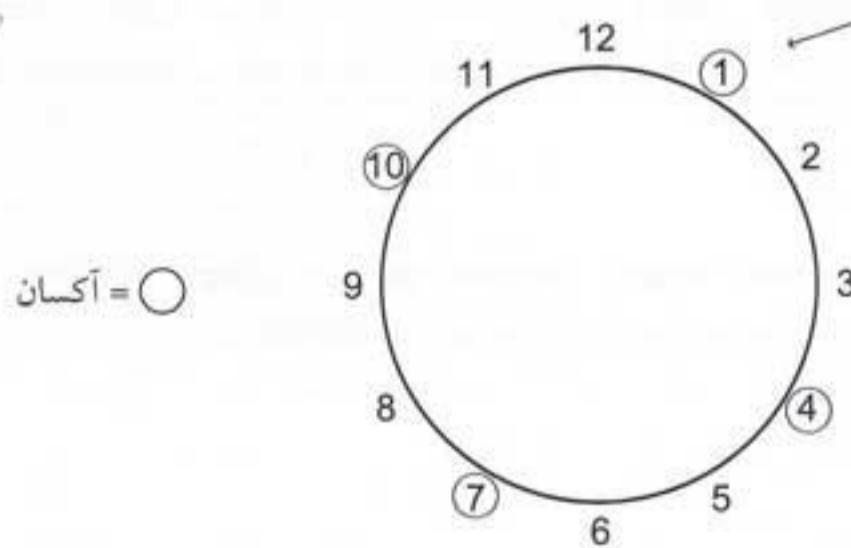
در بخش سالیدا، سه‌بار الگوی ۱۲ ضربی اجرا می‌شود.

بخش دوم: کوپلا

سالیدا به وسیله بخش کوتاهی از راسگوادو^۵ به کوپلا ملحق می‌شود و کوپلا با همان ملودی پایان می‌یابد.

در بخش کوپلا، هفده بار الگوی ۱۲ ضربی اجرا می‌شود.

آغاز شمارش

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲

سرعت معمول اجرای این دستگاه بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ bpm است.

^۱ Seguidillas Bolerias

^۲ Seguidilla Manchegas

^۳ Castilian

^۴ La Mancha

حالو (Jaleo) یا Jaleos

یکی دیگر از گونه های موسیقی فلامنکو، حالو است که یکی از قدیمی ترین فرم های موسیقی منکو به حساب می آید و ریشه در شهر «کادیس»^۱ دارد. این گونه موسیقا یی به نوعی زیر مجموعه نگاه بولریا است و با مترهای مختلفی از جمله $\frac{3}{8}$, $\frac{6}{8}$, $\frac{6}{4}$ نوشته می شود و یک دور آن به طور مول از به هم پیوستن دو یا چند میزان ساخته می شود که دوازده ضرب را تشکیل می دهند.

سرعت معمول این گونه موسیقا یی بین ۱۹۰ تا ۲۱۰ bpm است.

بالماس حالو

الگوی ریتمیک حالو

1

R L R L R L

2

R L R L R L

3

R L R L R L

4

R L R L R L