

خاطرات سبز

۷۵ قطعه برای ویولن و کمانچه

شامل:

پیش درآمد، دوزربی، رنگ و چهارمضرب

اثر: مهندس شاملوکار بند (شاملوکيا)

سرشناسه : شاملوکیا، شاملو، ۱۳۲۱ -
عنوان و نام پدیدآور : خاطرات سبز ۷۵ قطعه برای ویولن و کمانچه شامل
پیش درآمد، دوضربی، رنگ و چهارمضرب
تالیف شاملو شاملوکیا
موضوع : موسیقی ایرانی - ۷۵ قطعه برای ویولن و کمانچه -
پیش درآمد، دوضربی، رنگ و چهارمضرب
شابک : ۹۷۹-۰۰۸۰۲۶۲۴-۰۵-۴ (979-0-802624-05-4)

انتشارات پارت

آدرس انتشارات
خیابان انقلاب، روبروی در دانشگاه
ابتدای فخررازی تلفن: ۶۶۴۰۵۶۲۷

خاطرات سبز

شاملوکیا، شاملو

ناشر: انتشارات پارت

چاپ: مسافری: عاج

تیراژ: ۱۰۰۰ عدد

چاپ اول: تابستان ۱۳۹۵

نویسنده: کامپیوتری: نویسنده شاملو

صفحه آرا: علی اکبر فرزان

طرح روی جلد: رضا یزدانی

عکس: آرش ازرحیمی

مرکز پخش: تهران، ستارخان، نبش بهبودی، جنب پمپ بنزین، پارت ۱۸۰
آموزشگاه موسیقی گلپانگ شاملو

تلفن مرکز پخش: ۶۶۵۰۶۲۵۰

تمامی حقوق این اثر متعلق به مؤلف و نویسنده است.

قیمت کتاب و CD : ۲۸۰۰۰ تومان

مفتخرم با کمک و هم‌یاری دختر عزیزم نسیم شاملو که از موسیقیدانان برجسته است ۷۵ قطعه از آثارم را که در دهه ششم زندگی‌ام ساختم، تقدیم هنرمندان، به خصوص نوازندگان ویولن و کمانچه نمایم. توضیح این که در ساختن اغلب قطعات که در فرم‌های موسیقی ایرانی مانند پیش‌درآمد، دوزیری، رنگ و چهارمضراب می‌باشند، با سبکی جدید، از تلفیق موسیقی ایرانی و تکنیک کلاسیک غربی استفاده نموده‌ام. لذا توصیه می‌شود نوازندگان محترم علاوه بر فراگیری تکنیک‌های مخصوص ویولن ایرانی که دارای نکته‌ها و ریزه‌کاری‌های فراوانی است و باعث می‌شود بتوانند قطعات را به اصطلاح شیرین‌نوازی کنند، باید چندین سال ویولن کلاسیک غربی و کنسرتو ویولن‌های مختلف را بنوازند تا اجرای قطعات این کتاب و سایر آثاری که قبلاً نوشته‌ام آسان‌تر گردد.

این قطعات در ده سال اخیر که در ونکوور کانادا زندگی می‌کنم، تحت تاثیر محیط زیبا و سرسبز این شهر که در کنار اقیانوس آرام قرار گرفته، ساخته شده و امیدوارم توانسته باشم احساس خوبی را که تحت تاثیر آن بوده‌ام به هنرمندان عزیز انتقال دهم. با توجه به تجاربی که در چندین سال آموزش ویولن کسب نموده‌ام به نظر می‌رسد ویولنیست‌های ایرانی نواز اغلب بسیار شیرین می‌نوازند ولی از نظر تکنیک، به خصوص آرشه که بسیار مهم بوده و در حقیقت زبان ویولن است، کاستی‌هایی در کارشان دیده می‌شود که شاید انتشار این کتاب و سایر کتاب‌های ویولن که استادان عزیزم چون ابه "حسن صبا" و علی تجویدی نوشته‌اند و دیگر آثار من که قبلاً به چاپ رسیده بتواند راه‌گشا بوده و مورد استفاده هنرجویان محترم قرار گیرد. یادآوری می‌نمایم در نوشتن این قطعات و برخی از قطعاتی که قبلاً ساختم سعی شده علاوه بر این که حالت‌های زیبای موسیقی ایرانی را برای ویولن و کمانچه به تحریر درآورده باشم، از تکنیک کلاسیک غربی که برای ویولنیست‌های بزرگ نوشته شده و به نحو احسن اجرا گردیده و چون زیباترین جواهرات بر طارق موسیقی جهان می‌درخشند، استفاده کرده و سعی نموده‌ام این حالات رومانتیک و شاعرانه موسیقی ایرانی را با این تکنیک جهانی به خصوص با استفاده از انواع آرشه‌های مختلف و متنوع که در موسیقی کلاسیک غرب وجود دارند همچون *spiccato*، *staccato* و *salando* را با آرشه‌های مختلف که در موسیقی ایرانی وجود دارند مانند دُرآب و... آمیخته که جلوه زیباتری به موسیقی ایرانی می‌بخشد. در برخی قطعات مانند تپش عشق در مخالف سه‌گاه از تطابق آرشه با مضراب‌های سنتور و زخمه‌های سه‌تار که ساز دُرآب لاقه من می‌باشد و آن را می‌نوازم، استفاده کرده‌ام که این گونه سازهای اصیل را تداعی می‌نماید و نکته مهم آن است که آریزش انواع آرشه‌های کلاسیک غربی و ایرانی شکل خاصی به وجود آورده که عیناً مانند آرشه‌های کلاسیک غربی می‌باشد و باید در شنیدن این آثار تفاوت را احساس کرد که باعث ایجاد سبکی جدید و نو در ویولن ایرانی گردید، و شاید سرآغازی باشد که در آینده ویولنیست‌های جوان ایرانی این روش را ادامه داده و گسترش یابند که بتواند همچون موسیقی کلاسیک غربی در جهان درخشش داشته و مورد قبول و شنیداری تمام ملل جهان قرار گیرد.

شایان ذکر است که نت‌های این قطعات توسط خانم نسیم شاملو با همیاری آقای علی اکبر قربانی که از دوستان عزیز و آهنگسازان خوب می‌باشد، نگارش و به ثمر رسیده است. لذا سپاس و قدردانی خود را اعلام می‌نمایم. ضمناً این قطعات برای ویولن و کمانچه نوشته شده ولی نوازندگان پیانو با همراهی آکوردهای دست چپ و به خصوص ساز نی می‌توانند قطعات مذکور را به سادگی اجرا نمایند.

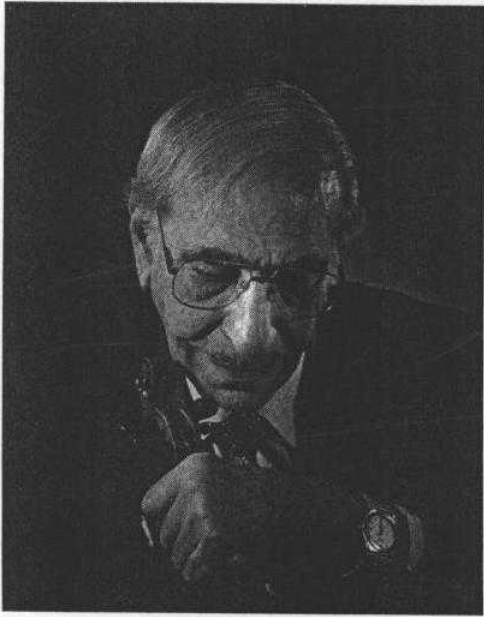
شاملو کاربند (شاملو کیا)

استاد شاملو کاربند (شاملوکیا) نوازنده، آهنگساز و مدرس دانشگاه، در اردیبهشت سال ۱۳۲۱ در خانواده‌ای هنرمند در شهر سمنان دیده به جهان گشود. مادر ایشان از شاگردان درویش خان و نوازنده تار و سه تار بود. استاد شاملو، سه تار را در ۵ سالگی از مادر و ویولن را در ۸ سالگی نزد اساتید محلی فرا گرفت. سپس در ۱۵ سالگی با عشق و علاقه فراوان برای ادامه یادگیری ویولن همراه خانواده به تهران آمد. در تابستان ۱۳۳۶ نزد استاد ابوالحسن صبا رفت و مدتی شاگرد ایشان بود. استاد صبا، قبل از وداع با این جهان، ایشان را به شاگرد برگزیده خود، استاد علی تجویدی معرفی کرد و استاد شاملو به مدت ۸ سال نزد این استاد برجسته کلیه آثار و ردیف‌های استاد صبا، تجویدی و سایر استادان قدیمی را فرا گرفت و بنا به توصیه استاد تجویدی و از طریق ایشان برای آموزش ویولن

کلاسیک غربی به اساتید نام‌آور آن زمان، ادیک هوسپیل، هریج مانوکیان و ژرژ مایتروسیان معرفی شد و ۶ سال در این زمینه آموزش دید و هم‌زمان موفق به اخذ لیسانس در رشته مهندسی شیمی از دانشگاه تهران گردید. سپس آهنگسازی و نوازندگی ویولن کلاسیک را در هنرکده موسیقی ملی نزد استادان خارجی ادامه داد و لیسانس موسیقی را نیز دریافت نمود. استاد شاملو از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۶۴ به عنوان آهنگساز نوازنده با ارکسترهای رادیو و تلویزیون به رهبری استادان مرتضی حنانه و فرهاد فخرالدینی همکاری و بیش از یکصد تاراج و قطعه بی کلام ساخته و اجرا نمود. سپس در سال ۱۳۶۲ آموزشگاه موسیقی گلپانگ شاملو را با همیاری همسرش تاسیس کرد. استاد شاملو صاحب تألیفات و آثار بسیاری در آهنگسازی و آموزش ویولن و سه تار هستند. در ضمن به پاس اجرای آثار بزرگان موسیقی ایران و تحقیق و بررسی گوشه‌های اصیل ایرانی برای ویولن و کمانچه و انتشار کتاب‌هایی در این زمینه و خلق آثار جدید خود به سبک نوین، گواهینامه درجه یک هنری معادل دکترا در موسیقی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نمودند. شایان ذکر است، تربیت شاگردان ممتاز و مطرح در عرصه موسیقی نیز یکی از اهداف اصلی فعالیت‌های ایشان در ایران و خارج از کشور بوده است.

”نوشته‌ای از زنده‌یاد استاد علی تجویدی درباره‌ی استاد شاملو کاربند“

استاد علی تجویدی
عکس از: فخرالدین فخرالدینی

خوشبختانه از آنجا که حقایق هرگز پنهان نمی‌ماند، پس از گذشت چندین سال که به ویولن ایرانی کمتر توجه می‌شد، جامعه به خصوص جوانان، تحت تأثیر جاذبه‌ی صدای ملکوتی این ساز قرار گرفته‌اند و تمایل زیادی برای آشنایی با نوازندگی این ساز به وجود آمده است. در این دوران همیشه من شاهد تلاش و زحمات دوست عزیز و هنرمند و هنرجوی پرتلاشم آقای مهندس شاملو کاربند (شاملوکیا) برای معرفی این ساز بودم. البته اینجانب هم در این زمان فرصت یافتم تا آثار و ردیف‌های خود را نوشته و به چاپ برسانم و همگام با من، ایشان نیز کتاب‌هایی تحت عنوان ردیف کامل ماسور، نوا و همایون و کتاب‌های طراوت شب‌نم، نسیم دل‌انگیز و قطعات و چهارمضراب‌ها که از ساخته‌های نامبرده می‌باشند و با مبنای نر و تکنیک بسیار قوی و

جدید خلق گردیده، توانستند به بازار عرضه نمایند که کمک درخشانی به پیشرفت و معرفی مجدد ساز ویولن ایرانی شد که جای تقدیر دارد. نامبرده در سال ۱۳۴۰ نوازندگی ویولن را نزد خودم شروع کردند و با توجه به استعداد شگرف ایشان، خیلی سریع کلیه آثار صبا و اینجانب را آموخته و بنا به پیشنهاد من سال‌ها نزد ادوارد هوسپیان، هراج مانوکیان و ژرژ ماتیروسیان ویولن کلاسیک غربی را فراگرفتند. آهنگسازی را در هنرکده موسیقی ملی ادامه دادند و با توجه به این که ایشان احاطه کامل به ردیف‌های موسیقی ایرانی داشته و نظر به خلاقیت و تکنیک فوق‌العاده‌ای که دارند، می‌توانند به خوبی سلوی ویولن ایرانی را نواخته و تک‌راز این ساز باشند. پیشرفت‌های روزافزونی برای ایشان آرزو مندم.

علی تجویدی

۴ دی‌ماه ۱۳۷۵

فهرست قطعات

دستگاه همایون (شوشتری)، آواز بیات اصفهان (چپ کوک) ۱۱

۱۲.....	بربال فرشتگان.....
۱۴.....	شکسته دل.....
۱۶.....	بهار دل انگیز.....
۱۹.....	سوز هجران.....
۲۲.....	عشق و التهاب.....
۲۵.....	نشاط زندگی.....
۲۸.....	برای تو.....
۳۰.....	ناز و عشوه.....
۳۴.....	گل ارکیده.....
۳۶.....	لبخند عاشقانه.....
۳۸.....	غروب و نکوور.....
۴۰.....	کرشمه پری.....
۴۲.....	دل نواز.....
۴۴.....	پیمان شکن.....
۴۶.....	یوسف و زلیخا.....
۵۱.....	پایان یک رویا.....
۵۲.....	آغازی دلپذیر.....
۵۴.....	شکوه بهاری.....
۵۶.....	شاپرک.....
۵۹.....	آرامش خیال.....
۶۲.....	ناشناس.....

دستگاه سه گاه ۶۵

۶۶.....	هجران.....
۶۷.....	سرو خرامان.....
۷۰.....	رقص شقایق.....
۷۳.....	گل مریم.....
۷۵.....	رقص لاله.....
۷۶.....	رقص دل انگیز.....
۷۸.....	رقص پرنده.....
۸۰.....	طپش عشق.....
۸۴.....	رقص عارفانه.....

دستگاه همایون (شوشتری)، آواز بیات اصفهان (راست کوک)..... ۹۱

۹۲.....	زمزمه عاشقانه
۹۴.....	غم تنهایی
۹۶.....	آرزوی دیدار
۹۹.....	تمنای عشق
۱۰۰.....	رقص آتش
۱۰۳.....	سخن عشق
۱۰۴.....	شکوه عشق
۱۰۶.....	شادی دیدار
۱۰۸.....	رقص در باران
۱۱۰.....	نیش و نوش
۱۱۳.....	ملودی عشق
۱۱۵.....	خاطرات سبز
۱۲۰.....	هستی من
۱۲۲.....	گل انتظار
۱۲۵.....	گم گشته
۱۲۶.....	قصه دریا
۱۲۷.....	گردباد
۱۲۹.....	فریاد عاشق
۱۳۴.....	گلشن مهر
۱۳۳.....	بوسه جام
۱۳۴.....	امواج خروشان
۱۳۶.....	امواج آبی دریا
۱۳۸.....	سراب آرزو

دستگاه چهارگاه..... ۱۴۱

۱۴۲.....	دو ضربی چهارگاه
۱۴۳.....	پرواز پرستوها
۱۴۵.....	رنگین کمان
۱۴۸.....	رقص پری
۱۵۰.....	پرواز سیمرغ
۱۵۳.....	سه ضربی چهارگاه
۱۵۴.....	چهارمضرب چهارگاه

دستگاه ماهور، آواز افشاری، ابوعطا و بیات زند..... ۱۵۷

- ۱۵۸..... گل ماگنولیا
۱۶۱..... گل اقا قیا
۱۶۲..... رقص گیسو
۱۶۴..... ندای عشق
۱۶۶..... چهار مضرب ابوعطا
۱۷۰..... رویای آیدر
۱۷۲..... دنیای اسرار آمیز
۱۷۴..... اسیر نگاه
۱۷۶..... رقص ماهی ها در امواج طوفانی
۱۷۹..... بهار
۱۸۰..... تابستان
۱۸۲..... خزان
۱۸۴..... زمستان

www.ketab.ir