

برگزیده آثار لودویکو ایناودی برای پیانو (جلد اول)

گزینش و گردآوری
آرش صانعی

نشر خنیاگر
تهران ۱۳۹۵

سرشناسه	: ایناودی، لودوویکو، ۱۹۵۵-م.
	Einaudi, Ludovico
عنوان و نام پدیدآور	: برگزیده آثار لودوویکو ایناودی برای پیانو/ گزینش و گردآوری آرش صانعی.
مشخصات نشر	: تهران: خنیاگر، ۱۳۹۵-
مشخصات ظاهری	: ج. ۱: مَصَوِّر. همراه با یک لوح فشرده
شابم	: ۱۸۰۰۰۰ ریال: ج. ۱. ۶-۶-۴۵۹۳-۰۹۰۱-۹۷۹
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا
موضوع	: موسیقی برای پیانو
موضوع	: موسیقی برای پیانو--پارسیون
شناسه افزوده	: صانعی، آرش، ۱۳۶۲- گردآورنده
رده بندی کنگره	: ۱۳۹۵ ب۴ ص/ MT۲۲۵
رده بندی دیویی	: ۷۸۶/۲
شماره کتابشناسی ملی	: ۴۲۱۲۸۵۲

نشر خنیاگر

تلفن: ۶۸۹۲۳-۴۱ (لفکس) و ۰۹۱۹۱۲۶۸۱۰۶

Email: khonyag_Publishers@mail.com

برگزیده آثار لودویگو اینازاری برای پیانو (جلد اول)

آهنگسازی لودویگو اینازاری

گزینش و گردآوری آرش ربیعی

نت نویسی کامپیوتری آرش صانعی خاطره کاوه

ویرایش فنی و صفحه بندی نت نویسی کامپیوتری شهاب مینا

تصحیح ترجمه و تلفظ اصطلاحات و نام ها مانی نعیمی، امید معین افشاری

طرح جلد برگرفته از طرح جلد کتاب *in a time lapse*

اجرای طرح جلد امیرمهدی مصلحی

چاپ جلد چاپ صنوبر

چاپ متن و صحافی کاوه گرافیک

چاپ اول ۱۳۹۵

تعداد ۵۰۰ جلد

© حق چاپ برای ناشر محفوظ است.

شابم: ۶-۶-۹۰۱۴۵۹۳-۰۹۷۹ ISMN: 979-0-9014593-6-6

قیمت به همراه لوح فشرده: ۱۸۰۰۰ تومان

درباره آهنگساز^۱

لودوویکو ایناودی^۲، آهنگساز و پیانیست موسیقی معاصر ایتالیایی، در دوازدهم نوامبر ۱۹۵۵ میلادی (برابر نوزدهم مهرماه ۱۳۳۴ خورشیدی) در شهر تورین در شمال غربی ایتالیا دیده به جهان گشود. پدرش ناشر بود و با نویسندگان مهمی، از جمله ایتالو کالوینو^۳ و پریمولوی^۴، کار کرده بود و پدر بزرگش طی سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۵ رئیس جمهور ایتالیا بود. مادرش در کودکی برایش پیانومی نواخت و نقش مهمی در یادگیری پیانو در سنین کودکی اش ایفا کرده است. ایناودی در نوجوانی اولین آهنگش را در سبک فولکلور ایتالیایی برای گیتار نوشت. او موسیقی را در کنسرواتوار وردی^۵ در شهر میلان آموخت و در سال ۱۹۸۲ موفق به کسب دیپلم آهنگسازی شد و در همان سال تحت نظر لوچینو بریو^۶ تحصیل آهنگسازی کرد و در جشنواره موسیقی تَنگِل وود^۷ موفق به کسب بورسیه تحصیلی شد. وی چندین سال را صرف آهنگسازی در فرم‌های سنتی^۸ کرد. فضای موسیقی او متفکرانه، درون‌گرا و تصویری، و در سبک‌های نئوکلاسیک، نیوایج، موسیقی فیلم، مینیمالیستی و پاپ معاصر است. آثار ساخته شده او در - بطله موسیقی فیلم او را موفق به کسب چهار جایزه بین‌المللی کرده است. او موسیقی متن سریال تلویزیونی «دکتر ژیراگ» در ریتانیا و فیلم سینمایی آمریکایی مشهور «قوی سیاه»^۹ و فیلم فرانسوی «این‌تاجیلز» (طردشدگان)^{۱۰} را که موفق‌ترین فیلم سال ۲۰۱۲ در فرانسه لقب گرفت ساخته است.

۱. برگرفته از ویکی‌پدیا، با تلخیص توسط گردآورنده. با سپاس از آقایان مانی نعیمی و امید معین‌افشاری که ناشر را به ترتیب در کنترل و تصحیح ترجمه و تلفظ نام‌ها و اصطلاحات ایتالیایی و انگلیسی به کاررفته در کتاب حاضریاری کردند.

2. Ludovico Einaudi
3. Italo Calvino
4. Primo Levi
5. Conservatorio Verdi
6. Luciano Berio
7. Tanglewood Music Festival
8. Traditional forms
9. Doctor Zhivago
10. Black Swan
11. The Intouchables

سبک شناسی

موسیقی ایناودی زیرمجموعه سبک های نئوکلاسیک^۱ (کلاسیک نو)، مینیمال^۲ و نیوایج^۳ است که به طور خلاصه بدین قرارند:

سبک نئوکلاسیک (کلاسیک نو)

ریشه این سبک از موسیقی باروک و کلاسیک نشئت می گیرد که زیرشاخه موسیقی کلاسیک محسوب می شود و در واقع موسیقی کلاسیکی است که آهنگساز ممکن است در ساخت آهنگ از تنظیم های مدرن استفاده کند یا عناصر مدرن و کلاسیک را با یکدیگر ترکیب کند. آهنگسازان این سبک همگی پرورده و دانش آموخته سبک موسیقی کلاسیک هستند.

موسیقی مینیمال

موسیقی ای است که از عناصر محدود و کوتاه با سرعت (تمپو) ثابت استفاده می کند؛ اغلب طولانی است ولی از یک جمله یا دو جمله کوتاه موسیقی بیشتر استفاده نمی کند. حتی گاهی حاوی دو موتیف^۴ موسیقی است که در دایره بی انتهای تکرار می شوند؛ و سبکی در شایه تکرار صدای رودخانه است. مهم ترین آهنگسازان این سبک فیلیپ گلاس^۵، مایکل نیمن^۶ و استیورایا^۷ هستند.

نیوایج

موسیقی آرامش بخشی است که معمولاً با صدای الکترونیک و ریتم های الکترونیک ساخته می شود. در این نوع موسیقی صداهای پد^۸ غالب می باشند و هدف از این نوع ساز آرامش دادن به مخاطب است. مخاطبین این نوع موسیقی، که اغلب نیز فضای صلح آمیز دارد، یوگا کارها، ماساژورها و کسانی که مدیتیشن (مراقبه) یا ریلکسیشن می کنند هستند.

1. Neoclassical

2. Minimal

3. New Age

5. Philip Glass

6. Michael Nyman

7. Steve Reich

۴. موتیف کوچک ترین بخشی یک ملودی یا جمله (Phrase) است.

۸. پد (Pad) در موسیقی زیر صداهایی اند که برای همراهی ملودی ها ساخته می شوند. این زیر صداهای آکوردهایی با نت های کشیده و طولانی تشکیل شده اند که معمولاً با صدای سازهای زهی (استرینگ) اجرا می شوند.

مقدمه گردآورنده

طی دو دهه نوازندگی و تدریس پیانو همیشه شاهد میل هنرجویانی بوده‌ام که به دنبال آهنگ‌های زیبا و ژمانتیکی هستند که از نظر تکنیکی نیز دشوار نباشند؛ آهنگ‌هایی از آهنگسازانی همچون یانی یا ریچارد کلایدرمن، مایکل نیمن^۱؛ آهنگسازانی که سبکشان مرتبط با موسیقی کلاسیک باشد و در عین حال به دشواری کارهایی همچون شوپن، مورتسارت و بتهوون نباشد و چهارچوب و فرم موسیقایی‌شان هم امروزی تر باشد؛ موسیقی‌ای که با تصاویر روزمره زندگی امروزی مردم همخوانی بیشتری داشته باشد. یکی از آهنگسازان معاصر که واجد این ویژگی‌هاست لودوویکو ایناودی^۲ است. قطعات ایناودی بسیار ساده و به دور از هرگونه پیچیدگی فنی ولی بسیار لطیف، شیرین و زیبا هستند و به قول روزنامه‌های ایندپندنت^۳ و چستر میوزیک^۴ ایناودی وارث موسیقی احساسی شوپن و اریک ساتی است و توانسته به قلب مردم جهان راه پیدا کند.

زندگی و محیط پیرامون ایناودی و انسان‌های هم عصرش کاملاً مرتبط‌اند. به همین دلیل، شنوندگان حتی وقتی اولین بار ساخته‌هایش را می‌شنوند می‌گویند چقدر ملودی آهنگ‌ها برایشان آشناست؛ گویی قبلاً جایی آنها را شنیده‌اند؛ انگار که واقعاً ایناودی این آهنگ‌ها را از متن زندگی انسان‌های پیرامونش برگرفته است.

لودوویکو ایناودی خود را «گرید آلبوم «یک صبح»^۵ مجموعه‌ای داستان‌گونه از اشیای خانه‌اش. مثل فرش پرتقالی رنگ، پیانویش، کتاب‌هایش، فرزندانش (جسیکا^۶ و لئو^۷)، تصاویری که از پنجره خانه‌اش می‌بیند. خاطراتش و کسانی را که در زندگی دوست دارد و به یادش است.

یناودی آهنگسازی طبیعت‌گراست و در آخرین آلبوم موسیقایی‌اش، «عناصر»^۸، به عناصر طبیعت می‌پردازد و موسیقی‌اش بیشتر تصویری است. به همین دلیل کتاب روزانر موسیقی فیلم موفق بوده بسیاری از آثارش را تحت تأثیر تابلوهای نقاشی ساخته است.

کتاب حاضر حاوی پانزده آهنگ برگزیده از شش کتاب ایناودی است که طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۳ میلادی انتشار یافته‌اند:

- کتاب موج‌ها (Le onde, 1999, Casa Ricordi-BMG music publishing, Milan)
- کتاب باغ عدن/بهشت (Eden Roc, 1999, Fonit cetra music publishing, Milan)
- کتاب روزها (i Giorni, 2001, Fonit cetra music publishing, Milan)
- کتاب یک صبح (una mattina, 2004, Chester music limited, London)
- کتاب تبدیل شدن (Divenire, 2006, Chester music limited, London)
- کتاب در یک وقفه زمان (in a Time Lapse, 2013, Chester music limited, London)

1. Michael Nyman
2. Ludovico Einaudi
3. independent
4. Chester Music
5. una mattina
6. Jessica
7. Leo
8. Elements

در میان آثار کتاب حاضر، آلبوم Leonde (موج‌ها)ی او برگرفته از ژمان The waves (موج‌ها)، اثر ویرجینیا وُلف^۱، و آهنگ I Giorni (روزها) تحت تأثیر سفر به آفریقا نوشته شده است.

درباره سی دی همراه کتاب

اکثر قریب به اتفاق سی دی‌های کتاب‌های پیانویی موجود در بازار ایران با استفاده از سمپل‌های کامپیوتری ارائه شده‌اند که بر آنها دو ایراد وارد است:

۱. ضرب‌آهنگ در هیچ قسمتی از قطعه براساس ریتم درونی و احساس شخصی فرد اجرا نمی‌شود و مانند یک ماشین دقیق با سرعت ثابت تعیین شده کامپیوتر اجرا می‌شوند،

۲. از احساس انسانی مُبَرّا هستند. اگر انسان آهنگی را بنوازد، بنا بر برداشت احساسی آن لحظه از قطعه و شخصیت فردی و درونی‌اش، برای هر جمله یا ملودی و ممکن است حتی هر نت شستی‌های پیانو را به طرز متفاوتی لمس کند ولی برای کامپیوتر کاملاً از قبل تعیین شده است که مثلاً از میزان ده تا شانزده را با دینامیک ضعیف، و از شانزده را بیست را قوی اجرا کند.

به همین دلایل، شننده معمولاً نمی‌تواند با این قبیل آثار صوتی ارتباط خوبی برقرار کند و ضبط کامپیوتری با سمپل‌های صوتی نمی‌تواند الگوی مناسبی برای هنرجویان باشد.

امروزه در ضبط‌های حرفه‌ای (مانند کار نیلز فرام^۲) میکروفون‌های اضافه‌ای هم نزدیک چکش‌های پیانو، و حتی در برخی دیگر آثار (مانند آثار لودویگو وینچینی^۳)، میکروفون‌های اضافه‌ای نزدیک پدال‌های پایین پیانو تعبیه می‌شود چرا که معتقدند همه صداهایی که یک پیانو تولید می‌کند باید ارائه شوند و برای طبیعی بودن بیشتر آهنگ باید همه روندها ضبط هم طبیعی باشد و حتی سعی می‌کنند در استودیو، بی‌بی که اتاق مرده دارند ضبط نکنند.

در ضبط این سی دی سعی کرده‌ام هیچ عملی انجام ندهم که صداها را از جریان طبیعی حرکتشان خارج شوند و صدایی را حذف نکنم و همه چیز کاملاً طبیعی باشند.

در پایان، به هنرجویان عزیز پیشنهاد می‌دهم که قطعات کتاب را به آرامی و خشک و بی‌احساس نوازید و در نواختنشان تا می‌توانید لطافت به خرج داده حتماً از قوه تخیل خود بهره‌گیری و سعی کنید تصاویر درون ملودی‌های خلق شده را ببینید. برای این کار می‌توانید از نام قطعات استفاده کنید، چرا که موسیقار این‌اودی کاملاً توصیفی است؛ توصیف بهار، موج‌های یک دریای خروشان، ابرهای سفیدی که هر روز از بالای سرمان می‌گذرد، دوشنبه، سوختن...^۳

آرش صانعی

خرداد ۱۳۹۵، تهران

1. Virginia Woolf

2. Nils Frahm

۳. خوانندگان می‌توانند نظرها و پیشنهادهای خود را درباره این کتاب به نشانی الکترونیکی mahsaaz.ins@gmail.com ارسال کنند.

فهرست قطعات

شماره و نام قطعه.....	شماره صفحه	نام کتاب مأخذ
۱. در زندگی دیگر (In un'altra Vita)	۱۱	روزها (i Giorni, 2001)
۲. بهار (Primavera)	۱۹	تبدیل شدن (Divenire, 2006)
۳. روزها (i Giorni)	۲۵	روزها (i Giorni, 2001)
۴. یک صبح (una mattina)	۳۰	یک صبح (una mattina, 2004)
۵. نفلی (Nefeli)	۳۴	باغ عدن / بهشت (Eden Roc, 1999)
۶. دوشنبه (Monday)	۳۹	تبدیل شدن (Divenire, 2006)
۷. پشت خانه (Dietro Casa)	۴۶	یک صبح (una mattina, 2004)
۸. برادرها (Brothers)	۵۰	در یک وقفه زمان (in a Time Lapse, 2013)
۹. پرواز (Fly)	۵۵	تبدیل شدن (Divenire, 2006)
۱۰. ابرهای سفید (Nuvole bianche)	۶۱	یک صبح (una mattina, 2004)
۱۱. گذر (Passagio)	۶۱	موج‌ها (Le onde, 1996)
۱۲. ساراباند ^۱ (Sarabande)	۷۶	در یک وقفه زمان (in a Time Lapse, 2013)
۱۳. تبدیل شدن (Divenire)	۸۷	تبدیل شدن (Divenire, 2006)
۱۴. ملودی آفریقایی (۴) (Melodia Africana (IV))	۹۷	روزها (i Giorni, 2001)
۱۵. سوختن (Burning)	۹۷	در یک وقفه زمان (in a Time Lapse, 2013)