

مقد کامل ترمل برای گیتار کلاسیک

به همراه آثاری از تارگا، سور، جیولیانی، کاراکاسی

ولادمیر بُبری

ترجمه و گردآوری:

مسعود رحیمپور

Complete Study of tremolo for the Classic Guitar

By: Vladimir Bobri

Translation & Addition:
Masood Rahimpour

انتشارات چنگ

www.ChangPublications.ir

Chang Publication Music Training & Research Department

سرشناسه :	بوبری، ولادیمیر، ۱۸۹۸-۱۹۸۶ م. Bobri, Vladimir
عنوان و نام پدیدآور:	مقد کامل ترمل برای گیتار کلاسیک / ولادیمیر بوبری: ترجمه و گردآوری مسعود رحیمپور؛ به کوشش واحد آموزش و پژوهش موسیقی انتشارات چنگ
مشخصات نشر:	تهران: چنگ، ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهری:	۷۲ ص: پارتیشن.
شماره‌ی استاندارد بین‌المللی موسیقی:	979-0-802614-35-2
وضعیت فهرست نویسی:	فبیا
یادداشت:	عنوان اصلی: Complete Study of Tremolo, for the Classic Guitar, 1972
موضوع:	گیتار -- آموزش
شناسه‌ی افزوده:	رحیم پور، مسعود، ۱۳۶۲ - مترجم.
شناسه‌ی افزوده:	انتشارات چنگ.
رده‌بندی کنکره:	۱۳۸۹ م ۸۵/ب MT5۸۵
رده‌بندی دیویی:	۷۸۷/۸۷۰۷
شماره‌ی کتابشناسی ملی:	۱۹۷۶۳۰۴

Complete Study of Tremolo for the Classic Guitar

Author: Vladimir Bobri

Translation & Addition: Masood Rahimpour
Chang Pub. Music Training & Research Dep.
Notation: Chang
Typing & Page layout: Chang
Cover Designer: Chang
Cover Lithography: Compograf
Lithography & Print: Ghazal
First Print: 2011
Circulation: 1000
ISMN: 979-0-802614-35-2

Price: 5000 Tomans

All Rights Reserved for "Ali Brilliani"

مقد کامل ترمل برای گیتار کلاسیک

ولادیمیر بوبری

ترجمه و گردآوری: مسعود رحیمپور
واحد آموزش و پژوهش موسیقی انتشارات چنگ
نویسی: چنگ
واژه‌نگاری و صفحه‌آرایی: چنگ
طرح روی جلد: چنگ
لیتوگرافی جلد: کامپوگراف
لیتوگرافی و چاپ: غزال
چاپ یکم: ۱۳۹۰
شماره‌گان: ۱۰۰۰ نسخه
شابم: 979-0-802614-35-2

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

کلیه‌ی حقوق مربوط به ویرایش فنی، افزوده‌ها و غیره، برای «علی برلیانی» محفوظ است.

Chang Publications

www.ChangPublications.ir
Info@ChangPublications.ir

انتشارات چنگ

تلفن: ۸۸۵۶۶۴۴۳-۸۸۴۲۷۴۵-۸۸۲۱۷۷۶۴ (۰۹۸۲۱)

تلفن فکس: ۸۸۵۰۵۵۷۵

Chang Publication Music Training & Research Department

تهران، خیابان سه‌رودی جنوبی، خیابان ملایری پور غربی، خیابان نوبهار، شماره‌ی ۲۰

به علت گسترش روزافزون کاربرد ساز گیتار، به جرأت می‌توان آن را در زمره‌ی سازهای قرار داد که بیشترین آثار و متون موسیقی را به خود اختصاص داده‌اند. متدهای آموزشی متنوع در سطوح مختلف، بر گرایش هنرجویان و تنوع در نوازندگی آن، افزوده است. اغلب متدهای جدید، به سمت جزیی بودن پیش می‌روند و سعی می‌کنند هنرجو را با توجه به ویژگی‌های شناختی (Cognitive)، مهارتی (Psychomotor)، و عاطفی‌اش (Affective) تربیت کنند، نه بر اساس مجموعه قوانینی از پیش تعیین شده و غیر قابل تغییر. امروزه سعی می‌شود جنبه‌های فردی و شخصیتی هنرجویان ملاک عمل قرار گیرد. البته در متدهای مکتوب، بیشتر به مسایل کلی و تکنیکی می‌پردازند و برخورد با مسایل عاطفی را به عهده‌ی معلمان واگذار می‌کنند. در این مورد نقش معلم در ایجاد و برقراری رابطه‌ای صحیح برای آموزش هر سه حیطه (شناختی، مهارتی و عاطفی)، بسیار حساس و مؤثر است.

ناشر، در راستای رسالت خود ضمن فراهم آوردن امکان نشر آثار هنرمندان موسیقی، برای تمامی علاقه‌مندانی که کم‌بود کتب و آثار آموزشی و پژوهشی را احساس می‌کنند، اقدام به نشر و پخش آثار استادان و هنرمندان پویا می‌نماید و بر این باور است که از طریق اندیشه و یافته‌های صاحب‌نظران موسیقی، گامی اساسی در بهینه‌سازی و ترفیع سطح آموزش موسیقی کشور می‌توان برداشت و در نظر دارد با رعایت مقررات و استانداردهای انتشارات خود، زبان واحدی که هنرجویان را از هرگونه اشتباه در خواندن مصون می‌دارد، بسط و گسترش دهد. همین موضوع، ناشر اثرگزین و اثرآفرین را سال‌ها بر آن داشته است که آگاهانه، با تخصص، تعهد، همت و سرمایه‌گذاری شخصی خود، همچنان در حوزه‌ی فرهنگ و هنر ولای موسیقی، به آماده‌سازی و تولید فنی کتب تخصصی بپردازد.

در پایان، از تمامی کسانی که با واحد آموزش و پژوهش موسیقی انتشارات چنگ همکاری داشته‌اند، سپاسگزاری می‌شود.

علی برلیانی

مدیر واحد آموزش و پژوهش موسیقی انتشارات چنگ

درباره‌ی مؤلف

ولادیمیر بُری (بُرینسکی) تولد ۱۳ می ۱۸۹۸ اُکراین - وفات نوامبر ۱۹۸۶ نیویورک
بُری، تحصیلاتش را در مدرسه هنری سلطنتی خارکیو در رشته طراحی و گرافیک گذراند. پس
از انقلاب و تحمل مشکلات بسیار و آوارگی در کشورهای مختلف بالاخره در سال ۱۹۲۱ به امریکا
مهاجرت کرد و در چند شرکت مشهور تبلیغاتی به عنوان طراح مشغول به کار شد. او در امریکا به
تحصیلاتش در زمینه گیتار ادامه داد و در سال ۱۹۳۶ انجمن گیتار کلاسیک نیویورک را تاسیس کرد.
در طی این مدت با آندرس سگوویا آشنا گشت. این دوستی منجر شد تا سگوویا به ریاست انجمن
برگزیده شود.

در سال ۱۹۴۶، مجله مشهور "The Guitar Review" توسط این انجمن منتشر شد. بُری تا سال
۱۹۸۵ مسئولیت ویرایش و مدیریت هنری مجله را بر عهده داشت.

ولادیمیر در سال ۱۹۸۶ و طی یک حادثه آتش سوزی جان باخت. از آثار منتشر شده وی می‌توان
به موارد زیر اشاره کرد:

- طراحی روی جلد چندین آلبوم از سگوویا
- کتاب "تکنیک سگوویا" انتشار ۱۹۷۲
- کتاب "سفر موسیقایی" شامل ۶۴ قطعه دو نوازی از موسیقی ملل مختلف در ۳۴ کشور تا سال
۱۹۷۴ به چاپ رسیده است.
- کتاب "متد کامل ترُمُلُ برای گیتار کلاسیک" انتشار ۱۹۸۵ که در اینجا قطعات مختلف شامل
تکنیک ترُمُلُ با نگارش نت‌نویسی و اضافات در سال ۲۰۱۱ به این کتاب افزوده شده است.

به جرأت می‌توان گفت تکنیک ترمُل یکی از مشکل‌ترین و در عین حال افسونگرترین تکنیک‌های گیتار کلاسیک می‌باشد که اجرای آن هم برای نوازنده و هم برای شنونده بسیار لذت بخش است. بسیاری از نوازندگان علی‌رغم زحمات و تمرینات فراوان موفق به اجرای صحیح و صریح این تکنیک نمی‌شوند که مهمترین علت آن فقدان یک متد آموزشی و عدم تمرین مناسب است. گرچه تمرینات و روش‌های پراکنده‌ای در کتاب‌های منتشر شده به چشم می‌خورد ولی این‌ها کافی نبوده و حتی بعضاً موجب گم‌راهی نوازنده از مسیر اصلی می‌گردد که این عامل موجب ترجمه و انتشار این کتاب گردید. کتاب پیش رو تکنیک ترمُل را به طور تخصصی و با توجه کامل به جزئیات آموزش می‌دهد و متد کاملی را از مراحل ابتدایی تا پیشرفته در بر می‌گیرد که هم برای نوازندگانی که قصد فراگیری ترمُل را دارند قابل استفاده است و هم برای نوازندگانی که از قبل با ترمُل آشنایی و نیاز به اصلاح اجرای آن دارند. امیدوارم انتشار این کتاب نقشی هرچند ناچیز در راه اعتلای موسیقی کشورمان ایفا کند.

در خاتمه از آقای علی برلانی مدیریت محترم واحد آموزش و پژوهش موسیقی چنگ و هم‌چنین آقایان علی‌رضا کریم‌زاده، پیمان فری، یاشار شادپور، امیر برزگران، محمد مطیعی‌فر و نیما جداری‌سیفی نهایت قدردانی و سپاس را دارم.

مسعود رحیم‌پور

زمستان ۱۳۸۸ خورشیدی

masood.rahimpour@gmail.com

مقدمه‌ی مؤلف

گیتار در مقایسه با سازهای زهی-آرشفای، توانایی محدودتری در تولید صداهای ممتد و پایدار دارد. به عبارتی، صدای تولید شده (مخصوصاً در سیم‌های زیر) ویژگی میرایی سریع دارد. به همین دلیل و به منظور نواختن خط ملّدی با صدای ممتد (که گاهی به خاطر ذات آهنگسازی مورد نیاز است) تکنیک ترمل ابداع شده است.

علاوه بر هدف اصلی این تکنیک، که همانا تولید صداهای ممتد است، ترمل ویژگی‌های خاص خود را دارد و حالتی افسونگر به گیتار می‌بخشد.

ترمل در واقع، تکرار سریع یک نُت است که با انگشتان دست راست اجرا می‌شود. اجرای این تکنیک، مشکل و نیازمند هماهنگی کنترل شده هر دو دست بوده و البته مستلزم تمرین زیاد و پشت‌کار است.

اگرچه هر نوازنده گیتار می‌تواند بدون کمک مربی و با توجه و دقت بسیار به جزئیات، موفق به اجرای این تکنیک شود، (البته احتمال کسب عادات نادرست وجود دارد)، ولی به هر حال فراگیری گیتار و تکنیک‌های گوناگون آن باید تحت نظر یک مربی مجرب باشد. این کتاب و توضیحات و تمرینات آن طوری تنظیم شده است که هنرجو باید حتماً زیر نظر یک مربی مجرب بوده و از قبل بر مقدمات اساسی گیتار مسلط باشد؛ از جمله: نحوه گرفتن صحیح گیتار، امثال صحیح نوازندگی، موقعیت دست‌ها، ضربات (آپویاندو^۱ و تیراندو^۲)، نحوه‌ی شکل دهی درست ناخن‌ها که برای اجرای صحیح تکنیک‌ها به ویژه ترمل و ایجاد صدای شفاف ضروری است.

«ترمل»یی که درست اجرا شود، تأثیرگذار بوده و جذابیت زیادی خواهد داشت. تقریباً تمامی آهنگسازان بزرگ گیتار برای ترمل تمریناتی نوشته‌اند و یا از پاساژهای ترمل در آثار خود استفاده کرده‌اند. برای مثال: «خاطرات الحمراء» اثر «فرانسیسکو تارگا»^۳ و «ناقوس‌های سپیده دم» اثر «ادواردو دلامازا»^۴.

برای نواختن این گونه قطعات باید تمام تمرینات این کتاب را به طور مرحله‌ای و به دور از هرگونه شتاب و عجله انجام دهید. بدین گونه تا زمانی که به طور کامل بر تمرینی مسلط نشده‌اید سراغ تمرین بعدی نروید. جدّیت در استفاده از سرعتی (که بهتر است در ابتدا آهسته باشد) که بتوان با تبعیت از آن به راحتی صدایی شفاف تولید کرد بسیار بهتر از چالشی عجولانه و ناهماهنگ است که نتیجه‌ی آن تولید صدایی غیر شفاف، بی‌نظم و «ترمل»یی لُکنت‌دار خواهد بود. در واقع رمز اجرای یک «ترمل»ی خوب و منظم، صبر و حوصله و پشت‌کار بسیار است که البته نتیجه‌ی حاصل، ارزش آن همه صبر و تلاش را دارد.

نواختن فرم‌های گوناگون آرپیژیوها جهت آمادگی برای نواختن ترمل اهمیت زیادی دارد. این جمله وصیت گیتاریست بزرگ «آندرس سگویا»^۵ به نویسندگی کتاب است:

«ترمل را همانند آرپیژیو روی یک سیم فرض کنید».

1- Apoyando
۲- Recuerdos de la Alhambra
3- Campanas del Alba
۴- Andres Segovia

۲- Tirando
۳- Francisco Tarrega
۴- Eduardo Sainz de la Maza

۱۰	 راهنمای علایم به کار رفته در کتاب
۱۱	 حالت صحیح دست راست
۱۲	 تمرینات
۱۲	 ترملُ روی سیم اول
۱۲	 ترملُ روی سیم دوم
۱۲	 گام «د» ماژر با فرم ترملُ
۱۳	 گام کُرماتیک، با ضربه شست به همراه ترملُ
۱۳	 افزودن نت بم به ترملُ
۱۳	 نت بم به همراه آرپژیو و ترملُ
۱۳	 نت بم به همراه ترملُ در خط ملدی
۱۴	 ملدی در خط بم به همراه ترملُ
۱۴	 واریاسیونی از تمرین قبل
۱۴	 یک ملدی فلامنکو با فرم ترملُ
۱۵	 آکُرد کاسته با فرم ترملُ در سیم اول
۱۵	 آکُرد کاسته با فرم ترملُ در سیم دوم
۱۵	 تم «سولتارس» با فرم ترملُ
۱۶	 اتود ملدیک
۱۷	 تمرینی در پُزیسین‌های بالاتر
۱۷	 بم و ترملُ در فواصل ششم
۱۸	 رقص: ترملُ با ضربه شست تغییر می‌کند
۱۸	 ترملُ در نت‌های سه‌لاچنگ
۱۹	 ترملُ با سرعت‌های متفاوت
۲۰	 اتود متشکل از آرپژیو و ترملُ
۲۱	 اتودی از «پ. آگافوشین»
۲۲	 اتودی از «ف. هورتزکی»
۲۴	 واریاسیونی از یک قطعه محلی روسی
۲۶	 تمریناتی از «کارکاسی» و «جیولیانی»
۲۷	 تمرین ترملُ از «تارگا»

۲۷	 پاساژ ترمل از قطعه سُناتای بزرگ
۲۸	 تمرین ترمل از «سور»
۲۸	 پرفود: آرپژیر و ترمل
.....	
۲۸	 ترملی پنج نتی: واریاسیونی از «گرانادیناس»
۲۹	 تمرین ترمل از «کارل اوگدان»
۳۲	 پاساژ ترمل از «جیولیانی»
۳۴	 الگوهای ترمل با درجه سختی بالارونده
۳۵	 نکات پایانی

بخش ضمیمه

۳۷	 Recuerdos de la Alhmbra
۴۱	 Sueño
۴۷	 Campanas del Alba
۵۲	 Una Limosna Por Amor de Dios
۵۹	 Un Sueño en la Floresta

راهنمای علایم به کار رفته در کتاب

1 — 1,2 — 2,...

استفاده از همان انگشت با لغزش و بدون فشار (گلیساندو)^۱

1 --- 1,2 --- 2,...

نگه داشتن پُریسین انگشتی که اشاره شده است

دست چپ

i : اشاره

2 : میانی

3 : انگشتی

4 : کوچک

دست راست

p : شست (pulgat)

i : اشاره (indice)

m : میانی (medio)

a : انگشتی (anular)

e سیم اول

b سیم دوم

g سیم سوم

d سیم چهارم

a سیم پنجم

e سیم ششم

1

2

3

4

5

6

s : کوچک (small)

C : (بار ۵) گرفتن همه شش سیم با

انگشت اشاره

Cl,II,III,... : گرفتن همه شش سیم با

انگشت اشاره در پُریسین مشخص شده

φ : گرفتن نیم باره فقط برای سیم های

مورد نیاز

1 : باره گرفتن با بند اول انگشت اول یا

هر انگشت مشخص شده دیگر

2

باید تا انتهای خط روی سیم دوم اجرا شود

5

باید تا انتهای خط روی سیم پنجم اجرا شود

0 - سیم آزاد

har.8ve : هارمونیک^۱ اکتاو (مصنوعی)^۲

har.12(7,5,4) : هارمونیک در فرت های اشاره شده

3 : راسگوادو^۳، آگودی که با s,a,m,i نواخته می شود.

حالت صحیح دست راست

1- Harminic
4- Glissando

2- Artifical
5- Barre

3- Rasgueado