

آوای فُلک ۲

قاره اروپا

تألیف و گردآوری: شهاب جعفری

به کوشش:

واحد آموزش و پژوهش موسیقی انتشارات چنگ

Folk Song 2

Europe Continent

By: Shahab Jafari

By the efforts of:

Chang Pub. Music Training & Research Dept.



انتشارات چنگ

www.ChangPublications.com

Chang Publications Music Training & Research Department

سرشناسه	جعفری، شهاب، ۱۳۷۰ -
عنوان و نام پدیدآور	آوای فلک/تألیف و گردآوری شهاب جعفری؛ به کوشش واحد آموزش و پرورش موسیقی انتشارات چنگ.
مشخصات نشر	تهران: چنگ، ۱۳۹۷ -
مشخصات ظاهری	ج: ۲۲ × ۲۹ س.م.
شابک	دوره: ۴-۱۰۹-۶۹۸۵۱-۰۰-۹۷۹؛ جلد ۱: ۰۰-۱۱۰-۶۹۸۵۱-۰۰-۹۷۹؛ جلد ۲: ۰۰-۱۱۱-۶۹۸۵۱-۰۰-۹۷۹
وضعیت فهرست نویسی	فیبا
یادداشت	ص.ع به انگلیسی: Shahab Jafari.Folk Song
مندرجات	ج. ۱. قاره آمریکا- ج. ۲. قاره اروپا
موضوع	موسیقی برای ویولن -- پارتیسیون
موضوع	Violin music -- Scores and parts
موضوع	موسیقی محلی آمریکایی
موضوع	Folk music -- United States
موضوع	موسیقی محلی -- اروپا
موضوع	Folk music -- Europe
شناسه افزوده	انتشارات چنگ
رده بندی کنگره	۱۳۹۷ ج/۷۲۶۵/MT۲۶۵
رده بندی دیویی	۷۸۷/۲۱۹۳
شماره کتابشناسی	۵۴۲۵۹۸۵

Folk Song 2 - Europe Continent
By: shahab Jafari
Chang Pub. Music Training & Research Dept.
Technical Edition: Chang
Page Layout: Chang
Cover Designer: Chang
Cover Design Accomplishment: Chang
Lithography & Print: Ghazal
First Print: ۱۳۹۸
Circulation: ۱۰۰
ISMN (Book II): ۰۰-۱۱۱-۶۹۸۵۱-۰۰-۹۷۹
ISMN (Vols. Set): ۰۰-۱۱۰-۶۹۸۵۱-۰۰-۹۷۹

آوای فلک ۲ - قاره اروپا
تألیف و گردآوری شهاب جعفری
به کوشش واحد آموزش و پژوهش موسیقی انتشارات چنگ
ویرایش فنی: غزال
صفحه آرای: چنگ
طرح روی جلد: چنگ
اجرای طرح روی جلد: چنگ
لیتوگرافی و چاپ: غزال
چاپ یکم: ۱۳۹۸
شمارگان: ۱۰۰ نسخه
شابم (کتاب دوم): ۰۰-۱۱۱-۶۹۸۵۱-۰۰-۹۷۹
شابم (دوره ای): ۰۰-۱۰۹-۶۹۸۵۱-۰۰-۹۷۹

Price: >> 65000 << Toomans

قیمت: << ۶۵۰۰۰ >> تومان

All Rights Reserved for "Ali Brilliani"

کلیه ی حقوق مربوط به ویرایش فنی، افزوده ها و غیره، برای «علی برلیانی» محفوظ است.

Chang Publications

www.ChangPublications.com

www.ChangPublications.ir



انتشارات چنگ

تلفن: (+9821)88317763-88832745-88766433

تلفن فکس: 88505575

Chang Publications Music Training & Research Department

تهران، خیابان سهروردی جنوبی، خیابان ملایری پور غربی، خیابان نویهار، شماره ی ۲۰

Chang Publications Music Training & Research Department

پیشگفتار

سفر ایرانی به سرزمین های ناشناخته ی ویُلن

• این که "ویُلن، امروز، سازی است متعلق به تمام فرهنگ های موسیقایی جهان"، سخنی است. بدیهی است که نه جای انکار دارد و نه نیازی به اثبات. این معجزه ذهن ایتالیای باستان که برخی افراد اختراع آن را به لئوناردو داوینچی نیز نسبت می دهند، اکنون زبان گویای تمام فرهنگ های موسیقایی در سراسر دنیاست. مگر فرهنگ هایی که از فرط بدویت یا بومیت، نیازی به صدای کشیده و ممتد سازهای زهی - آرشه ای نداشته باشند. ورود ویُلن به ایران، در اواسط دوره ی قاجار، ورودی نرم و موثر بود و در سال های نوسازی و اندیشه تجدد، به شکلی بسیار درخشان و نیرومند، بخش اعظم فرهنگ موسیقی شهری و بنیان ارکسترهای کوچک و بزرگ را شکل داد. تا حدود پنجاه سال، در این فرهنگ تازه مدنیت یافت و در عین حال بی ادعا، موسیقیدان بودن، مساوی بود با ویُلن نواختن، با ویُلن آهنگ ساختن و در ارکستری - چه به عنوان هم نواز و چه تک نواز، حضور داشتن. موسیقی ایرانی و ویُلن ایرانی، در پیشرفتی متقابل به جلو می رفتند، تا اینکه بنیادگرایی ای بی اندیشه و بیمار، ناگهان این ساز را "تحریم" (!؟) کرد و بیش از ده تا پانزده سال، تمام امکانات اجرا و آفرینش را در سطح اجتماع، از آن گرفت و خسارت این تهاجم درون نوازنگی را موسیقی و استعداد های موسیقی پرداختند. هنوز هم ماجرای ویُلن ایرانی "مثل" پیانوی ایرانی، شنوای و شناسایی درست نشده است و تازه هنوز هم مناقشه های عصر غلامحسین مین باشیان، بین نوازندگان موسوم به "ایرانی نواز" و "فرنگی نواز" در جریان است. اولی، دومی را برچسب بی هویتی فرهنگی می زند و دومی، اولی را عقب مانده می شمارد. هنوز هم شنوایی امروز موسیقی در ایران، ویُلن را با عنوان "کلاسیک" می شناسد و یا "ایرانی"، که هر دو عنوان، کلی گویانه و غیر دقیق هستند و در، بر - شن شنای می چرخد. تا شاید روزی روزگاری مجالی برای اندیشه و آرامش و بازسازی مفاهیم و اصطلاحات حوزه ی موسیقی شناسی امروز فراهم شود و امکانی پدید بیاید که معرف ها و شناسه های هر نوع (آرکستر) موسیقایی، در نزدیک ترین حد و حدود برگستره های معنایی و کاربردی هر کدام از آنها، تعریف شوند. تثبیت شوند و جا افتادگی لازم را در ذهن و زبان اهل موسیقی پیدا کنند.

• متفاوت با آن چه که تاکنون در ایران گذشته است، ویُلن در دنیای موسیقی جهان امروز، زبان های اجرایی گوناگون، سبک های اجرایی رنگارنگ و حتی صدادهی های متفاوت با یکدیگر دارد. این بخش از رنگارنگی های ویُلن و قابلیت های شگفت انگیزش، که هنوز هیچ ساز دیگری اعم از آکوستیک یا الکترونیک - با آن برابری نمی کند. در ایران شناخته شده نیست. در غرب قرن بیستم، شاید برای اولین بار، استاد بزرگ، یهودی منوهین (۱۹۹۸-۱۹۱۵ م) بود که تابوهای زمانه را شکست، مرز بین تقدس نوازنده کلاسیک و عامه گرایی نوازندگان فولک و جیپسی و را از بین برد و به عنوان هنرمندی که از هفت سالگی مشکل ترین قطعات کلاسیک اروپایی را نواخته بود. با شادمانی و فروتنی در کنار نوازندگان بزرگ ویُلن از فرهنگ های مختلف، نشست و نواخت و ضبط کرد. در ایران، شاید تنها مجتبی میرزاده (۱۳۸۴-۱۳۲۵ ش). نابغه نوازندگی و تنظیم ارکسترال در موسیقی سال های ۱۳۷۰-

۱۳۵۰ بود که چنین مشربی را داتست و در اجرا نیز توانا بود. با این حال، به نظر می‌آید که شرایط این وسعت مشرب، در دهه ۱۳۹۰ شمسی، فراهم تر از هر زمان دیگری است و وقت آن رسیده که هنرجویان این ساز، بعد از گذراندن دوره‌ی مقدماتی کلاسیک، اگر میل داشته باشند، با این بخش از جهان رنگارنگ ویلن آشنا شوند.

• تا جایی که من می‌دانم، پیشگام این کار در ایران، آقای شهاب جعفری، موسیقیدان جوان برآمده از کرمان است. شهاب، ویلن نواخته و استاد دیده و درس خوانده است. ذوق نوازندگی و نیروی پژوهش‌گری را با هم دارد. صاحب تألیف است و هنوز سی سال هم ندارد، که در دیار خود این همه کار کرده و تاثیر گذاشته است. نت نویسی‌های او از زیر قلم ویرایش آقای سیاوش حمیدی (فارغ‌التحصیل آهنگسازی از دانشگاه هنر تهران) گذشته و خود ایشان، غیر از نظارت بر نگارش نت‌ها و آرتیکولاسیون صحیح آنها، به صلاح دید خود، آگردهایی را بالای نت‌ها اضافه کرده‌اند که برای نوازندگان سازهای دیگر قابل نواختن و قابل استفاده باشد. نمودارهای اجرایی را نیز از ضبط‌های اصیل (آرژینال) نوازندگان هر دیار گردآوری کرده‌اند. چرا که شناسه‌های موسیقایی در سطوح بالا از جمله تاج (نحوه لمس)، سُریتنه (صدادهی و صداگیری)، نوانس (نواختن)ها، کاراکترهای فرهنگی هر منطقه در نحوه بیان و را آنها باید از راه شنوایی دقیق شنید و صدایی، ادراک موسیقایی و تربیت شنوایی در لاله گوش تا پرده‌ی صریح صدایت نمی‌گیرد! شنود پی‌درپی و آگاهانه همراه با درونمایه‌ای از ذوق و احساس است که نوت نویسی را دو چندان می‌کند و سطح ادراک زیبایی‌شناسی را بالا می‌برد.

میرعلیرضا میر علی نقی

پژوهشگر و تاریخ‌نگار موسیقی شهری

(معاصر) ایران. روزنامه نگار و منتقد.

تهران ۹۷/۳۰

فهرست

فصل اول - اروپای شرقی

Jo Ci Powidom	۲۸
Sztajer	۲۸
Oberek from Pulawi	۲۹
Trezesionka	۳۰
Bandura Waltz	۳۱
I la Toe Divcha Liubiu	۳۲
Dumka	۳۲
Russian Song Tune	۳۳
Korobushka	۳۳
Katyusha	۳۳
Sherele	۳۴
Alan Bern's Freylekhs	۳۵
Tanz, Tanz Yidelekh	۳۶
Avram bughici's Freylekhs	۳۷
Prelude	۳۸
Zemer Atik	۳۹
Khusidi -1	۳۹
Khusidi -2	۴۰
Jewish-Hungarian Wedding Dance - 1	۴۰
Jewish-Hungarian Wedding Dance - 2	۴۱
Jewish-Hungarian Wedding Dance - 3	۴۱
Yoska	۴۲
Ritka Magyar from Bonchida	۴۳

فصل دوم - اسکندیناوی

Stures Schottis	۵۳
Emma fran Finland	۵۴
Uti Grona Lunden	۵۵
Lilla Orevals	۵۵
Flickan Hon Gar i Dansen	۵۶
Polska fran Fagelvik	۵۶
Polska fran Ostra-Ryd	۵۷
Dans i Hagen	۵۸
Et To Tre	۵۸
Pols fran Bergen	۵۹
Stensele Polska	۶۰
Polska fran Tarnsjo	۶۱
Varvindar Friska	۶۲
Pols after Jon Andersson	۶۳
Gruvan	۶۴
Schottis fran Malung	۶۵
Schottis fran Lima	۶۶
Vals fra agerkrog(No.39)	۶۷
Harjedals schottis	۶۸
Polska efter Ludvig Olsson (No.52)	۶۹

فصل سوم - روسیه

Po Muromskoi Dorozhke	۷۶
Tum-Balalaika	۷۸
Khorovod	۷۹
Karabushka Dance	۸۰
Tonkaia Riabina	۸۲
Korobeiniki	۸۴
Yablochko	۸۶
Ukhar Kupets	۸۷
Russia Polka	۸۸
Biriuzovye Kolechki	۸۹
Devochka Nadia	۹۰
Ochi Chyornye	۹۴
Kai o Bergi	۹۸
Ochi Chyornye	۱۰۰

Drive the Cold Winter Away	۱۱۶
Kettldrum	۱۱۶
Maiden Lane	۱۱۶
The Seven Stars	۱۱۷
The Month of May	۱۱۷
Dribble of Brandy	۱۱۸
Flaxley Green Dance	۱۱۸
Astley's Ride	۱۱۹
Rochdale Coconut Dance	۱۱۹
The Abbots Bromley Horndance	۱۲۰
The Peacock Followed the Hen	۱۲۰
Bang Up	۱۲۱
The Hurling Boys	۱۲۱
Sir Roger De Coverley 1	۱۲۲
The Long Room in Scarborough	۱۲۲
Jacob	۱۲۳
Gypsy's Hornpipe	۱۲۳
The Savage Hornpipe (G)	۱۲۴
The Savage Hornpipe (Bb)	۱۲۴
The Sportsman's Hornpipe	۱۲۵
Kershaw's Hornpipe	۱۲۵
Ashley's Hornpipe	۱۲۵
England's Glory	۱۲۵
Wednesday Night	۱۲۷
Iron Legs	۱۲۷
Alonby Lasses	۱۲۸
William Pitt	۱۲۸
Willie Is a Bonny Lad	۱۲۹

Devil in a Bush	۱۲۹
Hod the Less till I run at Her	۱۲۹
Trip to Cartmell	۱۳۰
The steamboat	۱۳۰
Small Coals and Little Money	۱۳۱
The Wonder	۱۳۱
The Cage	۱۳۲
The Hifh Level Bridge	۱۳۳

فصل پنجم - اسکاٹلند

Sitting in the Stern of a Boat	۱۴۲
Roslin Castle	۱۴۲
Neil Gow's Lament for the Death of his Brother	۱۴۴
Bovaglie's Plaid	۱۴۵
Neil Grow's Lament for the Death of his Second Wife	۱۴۶
John Cameron has Lizzie Steel Again his Wife	۱۴۷
Tulchan Lodge	۱۴۷
Sir Charles Forbes of Newe and Edinglassie	۱۴۸
Silverwells	۱۴۸
Cropie's Strathpey	۱۴۹
The Smith's a Gallant Fireman	۱۴۹
Earl Grey	۱۵۰
Captain Keelers	۱۵۰
Rothiemurcus Rant	۱۵۱
Argyle Bowling Green	۱۵۲
The Warlocks	۱۵۲
Andrew Carr	۱۵۳
Ferintosh	۱۵۳
Lord MacDonald's	۱۵۴

The Braes of Tulliemet	۱۵۵
The Lads o' Duns	۱۵۵
The Old Reel	۱۵۶
Tail Toddle	۱۵۶
The Stool of Repentance	۱۵۷
Mrs A. MacGlashan	۱۵۸
Miss Sally Hunter of Thurston	۱۵۸

فصل ششم - فرانسه

La Crousado	۱۶۲
Bourree	۱۶۲
Brandle a Six de la Chatre	۱۶۲
Bourree	۱۶۳
La Marianno	۱۶۳
Bourree Droite	۱۶۳
Ai Tant Montat	۱۶۳
Bourree	۱۶۴
Tente Redde	۱۶۴
Bourree De Fenou	۱۶۴
Auuetz, Auuetz	۱۶۵
Valse a Louis	۱۶۵
Valse du Polyte	۱۶۶
Brezon Valse	۱۶۶
Bourree "en Coule	۱۶۷
Valse de St. Salvadour	۱۶۷
La Polka des Costoubis	۱۶۷
La Polka a Bonal	۱۶۸
Toca la Velha	۱۶۸

Polka Piquee	178
Polka "Chas nos aviam un troc de bela-maire	179
Tai To (Polka Piquee)	179
La Perte D'un Amand (Mazurka)	179
Borombondo	180
Mazurka de Trapenard	180
Conscrit Quand tu Partiras	181
La Barca Vira	181
Rigodon de Saint-Firmin	181
Rigodon de Saint-Bonnet	182
Rigodon du Solon	182
Rigodon de Drailles	182
Rigodon du mas de laye	182
Rigodon du Manse	183
Rigodon du Valgaudemar	183
Son Bleu	183
Don't Va Sognar	183
La Boiteuse	184
Farandole des Bordes du Rhone	184
Marche "La Rezoule	184
La Galinette	185
Farandole de Var	185
L'acabarem Prou	186
Marche de Conscrits de Pelussin	186
Valse de Sarreguemines	186
Valse de Sarreguemines No.2	187
Valse Coupee	187
Le Porchet	187
Quand la Fantasie me Prend	188

Kochersberjer Buredanz	۱۷۸
Les Voltigeurs (Scottish Alsacienne)	۱۷۸
Neunhaus	۱۷۹
Schwawelhelza	۱۷۹
Larides No.1 (Laride de la cote)	۱۸۰
Larides No.2	۱۸۰
Larides No.3	۱۸۰
Larides No.4	۱۸۰
Onnemey: Valse Assymetrique	۱۸۱
Handelsmann	۱۸۱
March No.1	۱۸۱
March No.2	۱۸۲
March No.3	۱۸۲
Rond de St. Vincent	۱۸۳
A la Rochelle	۱۸۳
Il y a Bien Dix Ans	۱۸۳
La Grenouille	۱۸۳
Hunter Dro No.4	۱۸۴
Hunter Dro No.5 (Hanser Kervignac)	۱۸۴
Hunter Dro No.6	۱۸۴
An Dro No.1	۱۸۵
An Dro No.2	۱۸۵
An Dro No.3	۱۸۵
An Dro No.4	۱۸۵
Plinn No.1	۱۸۶
Plinn No.2	۱۸۶
Plinn No.3	۱۸۶
Plinn No. 4 Ton Double	۱۸۶
Plinn No. 5 Ton Double	۱۸۷

Gavotte de Scrignac	۱۸۷
Gavotte 2	۱۸۷
Gavotte Montagne	۱۸۷
Gavotte de Huelgot	۱۸۸
Ton Simple	۱۸۸
Ton Kenta	۱۸۸
Tamm Kreiz	۱۸۹
Ton Double	۱۸۹
Tamm Kreiz	۱۹۰
Ton Double	۱۹۰
Danca deu Veire	۱۹۰
Lo Segoner	۱۹۱
Los Segoner	۱۹۲
Matelota	۱۹۲
Pantelon	۱۹۲
La Piga	۱۹۲
Pieroton	۱۹۳
Debat deu Pe	۱۹۳
Fandango No.1	۱۹۳
Fandango No.2	۱۹۴
A l'entorn de ma Maison	۱۹۴
a Bordeu	۱۹۴
Bourree No.1	۱۹۵
Bourree No.2	۱۹۵
Bourree No.3	۱۹۵
A Grenade	۱۹۶
L'Aute Jorn, me Promenavi	۱۹۶
Branle des Chevaux	۱۹۶

Congo de Capieux (Bearn)	۱۹۷
Congo de Capieux (Tarn)	۱۹۷
Cogno a Dubetat (Gascony)	۱۹۷
Branle des Lavandieres	۱۹۸
Branle d'Ecosse	۱۹۸
Scottish a'Dujardin	۱۹۸
Scottish de Sept	۱۹۹
Marguerite a Bourgeolet	۱۹۹
Scottish a Dumesnil	۲۰۰
Mazurka a Pierre Chene	۲۰۰
Pas d'ete a Merlet	۲۰۱
Espertas vous Bezerienes	۲۰۱
Madi Gras	۲۰۲
Parpalhon	۲۰۲
Lo Camel de Besiers	۲۰۲
Polca di Pedigrisgui	۲۰۳
Scurtiscia	۲۰۳
Waltz No. 1	۲۰۴
Waltz No. 2	۲۰۴
Waltz No. 3	۲۰۵
Waltz No. 4	۲۰۵
Waltz No. 5	۲۰۵