

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

شناخت سازهای ارکستر سمفونیک (۱) (سازهای زهی آرشهای)

پایه دهم

دوره دوم متوسطه

رشته‌های موسیقی (نوازندگی ساز ایرانی -
نوازندگی ساز جهانی - مبانی آهنگ‌سازی)

گروه تحصیلی هنر

زمینه خدمات

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۱۴۰۷

۷۸۴/۱۸	ضرابی، تقی
۷۲۲۶	شناخت سازهای ارکستر سمفونیک (۱) (سازهای زهی آرشهای)/ مؤلفان : تقی ضرابی ... [و دیگران] .
۱۳۹۶	- تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۶.
۹۴	ص. : مصور. - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۱۴۰۷)
	متون درسی رشته‌های موسیقی (نوازندگی ساز ایرانی - نوازندگی ساز جهانی - مبانی آهنگ‌سازی) گروه تحصیلی هنر، زمینه خدمات.
	برنامه‌ریزی و ناظارت، بررسی و تصویب محتوا : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشی وزارت آموزش و پرورش.
۱	. سازها. ۲. ارکستر سمفونیک. الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشی. کمیسیون برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی رشته موسیقی.
	ب. عنوان. ج. فروست.

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادها و نظرهای خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران- صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

tvoccd@roshd.ir

پیام نگار (ایمیل)

www.tvoccd.medu.ir

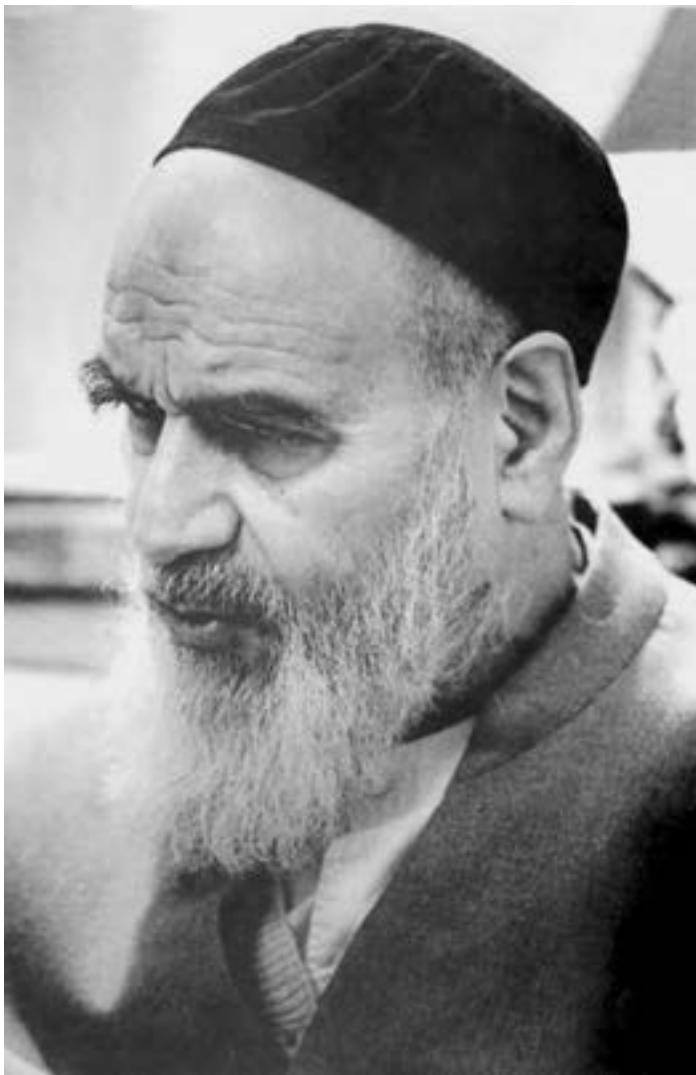
وب‌گاه (وب‌سایت)

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نام کتاب :	شناخت سازه‌ای ارکستر سمعونیک (۱) (سازه‌ای زهی آرشه‌ای) - ۲۱۰۶۶
پدیدآورنده :	سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :	دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف :	مجرب : دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری - معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مدیریت آماده‌سازی هنری :	عبدالمجید کیانی، شاهین فرهنگ، فریدون شهریازیان، رضا مهدوی و احمد نوری (اعضای شورای برنامه‌ریزی)
شناسه افزوده آماده‌سازی :	عیسی کشاورز، میترا استادقاسم و حسین سروی (اعضای کمیسیون دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری)
تلقی ضرایب، اتابک الیاسی (اعضای گروه تألیف) - محمد افتخاری (ویراستار ادبی)	تقی ضرایب، اتابک الیاسی (اعضای گروه تألیف)
شناسه افزوده آماده‌سازی :	اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
تلقی ضرایب، اتابک الیاسی (اعضای گروه تألیف)	مریم نصرتی (صفحه‌آرا) - سینا برومند (طراح جلد)
شناسه افزوده آماده‌سازی :	تهران: خیابان ایرانشهر شمالی- ساختمان شماره ۴ آموزش و پژوهش (شهید موسوی)
تلقی ضرایب، اتابک الیاسی (اعضای گروه تألیف)	تلفن: ۰۹۱۶۱-۸۸۸۳۱۱۶۱، ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
تلقی ضرایب، اتابک الیاسی (اعضای گروه تألیف)	و بگاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir
ناشر :	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخن)
چاپخانه :	تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۳۷۵۱۵-۱۳۹
سال انتشار و نوبت چاپ :	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران (سه‌ماهی خاص)
چاپ دوم ۱۳۹۶	

کلیهی حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
وزارت آموزش و پژوهش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن بهصورت چاپی
و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه،
عکسبرداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز منوع
است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

تو آمدی و به خاطر تو یک لحظه ستاره‌ها بخفتند
آن شب ز تو از برای مهتاب تا وقت سپیده، قصه گفتند

* * *

امروز که رفته‌ای دوباره در جمیع ستاره‌ها هیاهوست
خورشید نشسته سرد و خاموش گل نیز به روی شاخه بی بوست

فهرست مطالب

مقدمه

۱	فصل اول : سازه‌ای زهی آرشه‌ای (زه صداها)
۱	۱-۱- مقدمه : خانواده ویولن
۲	۱-۲- ساختمان سازه‌ای خانواده ویولن
۴	۱-۳- کوک سیم‌های سازهای زهی
۵	۱-۴- انگشت‌گذاری
۶	۱-۵- اجرای دوبل نت‌ها و آکوردها
۷	۱-۶- تقسیم سازهای زهی
۱۱	۱-۷- ویراتو
۱۱	۱-۸- گلیساندو
۱۲	۱-۹- پُرتامنتو
۱۲	۱-۱۰- گلیساندو روی بیش از یک سیم
۱۲	۱-۱۱- آرشه
۱۵	۱-۱۲- مواردی که در آرشه‌گذاری باید در نظر گرفت
۱۸	۱-۱۳- آرشه‌کشی روی سیم
۲۴	۱-۱۴- آرشه‌کشی جدا از سیم

۱۵	- تریل‌ها و دیگر افکت‌های رنگی با استفاده از آرشه	۲۶
۱۶	- موارد دیگر استفاده از آرشه	۳۰
۱۷	- افکت‌های رنگی بدون آرشه	۳۳
۱۸	- صدای گرفته یا خفه	۳۸
۱۹	- کوک تغییر یافته	۳۹
۲۰	- هارمونیک‌ها	۴۱
۲۱	- تکنیک‌های جدیدتر سازهای زهی	۴۸
۲۲	فصل دوم : اعضای خانواده سازهای زهی آرشه‌ای	۵۰
۲۳	- ویولن	۵۱
۲۴	- ویولا	۶۶
۲۵	- ویولن سل	۷۵
۲۶	- کنtrapas	۸۴
۲۷	بررسش	۹۰
۹۴	فهرست منابع	

مقدمه

کتاب حاضر با این هدف تدوین شده است که هنرجویان موسیقی را با سازهای ارکستر سمفونیک و قابلیت این سازها، با استفاده از مثال‌های کتاب آشنا کند.

بدیهی است این کتاب نه تنها در هنرستان‌های موسیقی، بلکه در دوره‌های عالی تحصیلی و موسیقی نیز قابل استفاده است.

لازم به ذکر است که در تدریس مطالب کتاب بهتر است از نمونه‌های صوتی مناسب و در ارتباط با مثال‌های متن بهره جست. هر آینه جهت درک بهتر سازها استفاده از نوازنگان به صورت زنده و یا در صورت نبود از فیلم‌های اجرای موسیقی جهت بحث و بررسی تکنیک‌های سازها نتیجه خوبی خواهد داد.

تجزیه و تحلیل مثال‌های موجود در کتاب و تعمیم آن در دیگر آثار موسیقی ادبیات جهان به منظور آموختن کاربرد سازها و تشویق هنرجو در جهت ایجاد خلاقیت‌های شخصی در به کارگیری مثال‌های در آثار موسیقی ایران و جهان خود بهترین راه برای ایجاد انگیزه در هنرجو می‌باشد. چرا که این امر سبب می‌گردد تا هنرجو روش شناخت و ارتباط سازها را در آثار موسیقی پیگیری کند.

ارایه تکالیف در طول تدریس در جهت آشنایی با نحوه سازیندی در آثار موسیقی ایرانی سبب می‌گردد تا هنرجو همواره با روش‌های ارایه شده به پیشرفت‌هایی در زمینه سازیندی و رنگ‌آمیزی صوتی ارکستر دسترسی پیدا نماید.

امید است که این کتاب در جهت بارور نمودن رنگ‌آمیزی‌های صوتی در موسیقی ایرانی به جویندگان این راه یاری نماید.

با تشکر

مؤلفان

هدف کلی

شناخت تکنیک‌های سازهای زهی به منظور تنظیم قطعات موسیقی و درک جایگاه هریک از این سازها در ارکستر سمفونیک

فصل اول

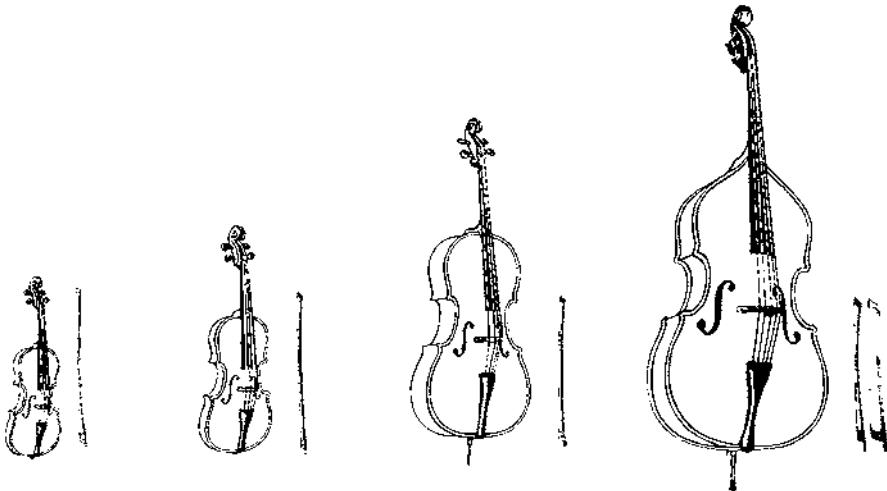
سازهای ذهنی آرشهای

(زه صداها)

هدف‌های رفتاری : در پایان این فصل، از فراگیر انتظار می‌رود :

- ۱- ساختمان سازها و نحوه تولید صدا در سازهای ذهنی را توضیح دهد.
- ۲- تکنیک‌های آرشه‌کشی در سازهای ذهنی را بیان کند.
- ۳- اجرای گلیساندوها، پیتریکاتوها و ... در سازهای ذهنی را توضیح دهد.

۱-۱- مقدمه : خانواده ویولن

ویولن

ویولا

ویولن سل

کنترباس

ارکستر سمفونیک دارای چهار بخش است : زهی‌ها، بادی‌های چوبی، بادی‌های برنجی و سازهای ضربی یا کوبهای.

سازهای زهی آرشهای شامل ویولن، ویولا، ویولن‌سل و کنتریاس هستند و در اصطلاح، کوردوфон (chordophone) یا «زه صدا» نامیده می‌شوند. ویژگی‌ها و عواملی که باعث می‌شوند آهنگسازان از خانواده بزرگ ویولن استفاده کنند عبارت اند از :

۱- محدوده صوتی وسیع این خانواده، از کنتریاس تا ویولن.

۲- هماهنگی رنگ صوتی این سازها که با تغییرات کوچک در مناطق مختلف می‌توانند رنگ آمیزی متفاوتی داشته باشند.

۳- محدوده دینامیک گسترده این خانواده، از *ppp* تا *fff* که در گروه سازهای دیگر به سختی امکان‌پذیر است.

۴- کیفیت ^{تون} غنی این خانواده که دارای گرمای خاصی است.

۵- قابلیت‌های ویژه در اجرای صدای آرشه با آرشه یا بدون آرشه، ضربه زدن، اجرای پاسازهای تند، ملودی‌های آرام یا کشیده، پرش‌ها، تریل‌ها، دوبل‌ناتها، آکوردهای گوناگون و ....

۶- اجرای صدای ممتد و طولانی بدون نیاز به نفس‌گیری که از این نظر از سازهای بادی متمایزند.

سازهای زهی در ارکسترها سمفونیک سازمان یافته و متداول، به شرح زیرند :

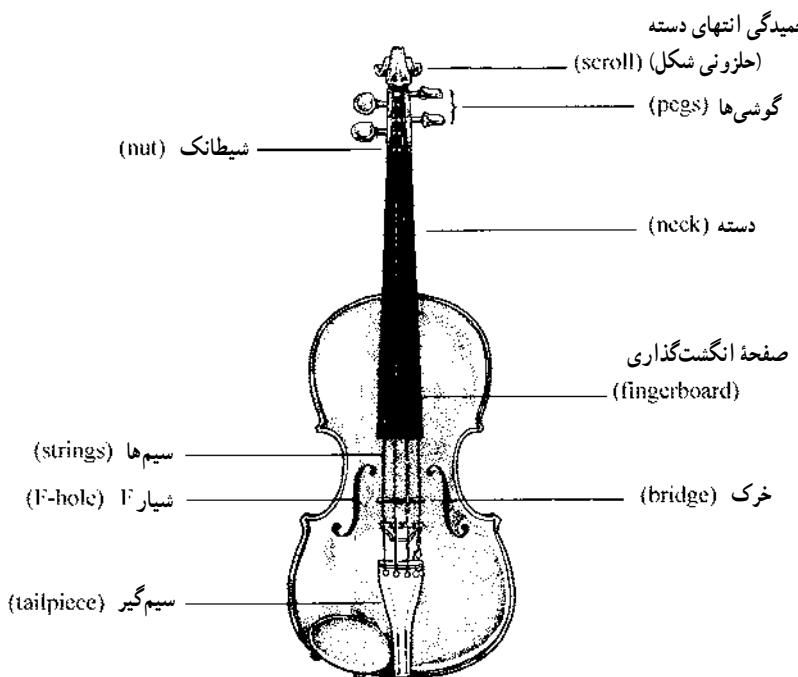
ویولن اول	۱۶ تا ۱۸ نوازنده	۹ یا ۸ پویستر
ویولن دوم	۱۴ تا ۱۶ نوازنده	۸ یا ۷ پویستر
ویولا	۱۰ تا ۱۲ نوازنده	۶ یا ۵ پویستر
ویولن سل	۱۰ تا ۱۲ نوازنده	۶ یا ۵ پویستر
کنتریاس	۸ تا ۱۰ نوازنده	۵ یا ۴ پویستر

۱- ساختمان‌های سازهای خانواده ویولن

تمام سازهای زهی آرشهای، مانند یک خانواده واقعی، ویژگی‌های مشترک بسیاری دارند و ساختمان و خواص آکوستیکی مشابه، تکنیک‌های مشترک و نیز برخی مشکلات و خصوصیات ویژه در آنها دیده می‌شوند.

صرف‌نظر از اندازه هر ساز که آنها را از یکدیگر متمایز می‌کند. ساختمان همه سازهای این

خانواده شبیه به ساختمان ویولن در شکل زیر است.

هر ساز از دو قسمت اصلی بدن و دسته تشکیل شده است و معمولاً هر دو قسمت از چوب ساخته می‌شوند. شکل کلی بدن، به نحوی شبیه بدن انسان است. بالای سطح بدن را شکم (belly) یا table sound board می‌نامند و پایین سطح بدن، پشت (back) نامیده می‌شود. هر دو قسمت (بدنه و دسته) خمیدگی خاصی دارند.

پشت و سطح روی این ساز و جدارهای دو طرف آن، یک جعبه توخالی را شکل می‌دهند که به عنوان رزوناتور عمل می‌کند و طبیعی سازهای زهی را افزایش می‌دهد.

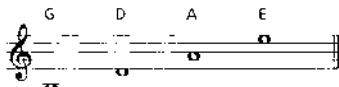
داخل بدن، قطعه چوبی به نام soundpost قرار دارد که باعث انتقال صوت می‌شود. دسته ساز که محل انگشت‌گذاری است fingerboard نامیده می‌شود و در قسمت بالای آن جعبه گوشی scroll قرار دارد که محل نگهداری گوشی‌های کوک است. انتهای دسته دارای انحنای است که scroll نام دارد. روی محل انگشت‌گذاری چهار سیم کشیده شده‌اند. در کنتریاس گاه تعداد سیم‌ها به پنج عدد نیز افزایش می‌یابند. سیم‌ها هر کدام دور یک گوشی کوک پیچانده می‌شوند و پس از عبور از روی شیطانک و خرک، به انتهای ساز که سیم‌گیر می‌نامند وصل می‌شوند. محل کشیدن آرشه روی

سیم معمولاً بین فضای خالی دسته و خرک است. خرک، هم سیم‌ها را نگه می‌دارد و هم باعث انتقال ارتعاش به بدنه می‌شود. روی بدنه دو شیار وجود دارند که شیارهای F نامیده می‌شوند (چون شبیه به حرف f هستند). این شیارها باعث می‌شوند بدنه ساز به راحتی مرتعش شود و ضمناً انتقال دهنده صدا از بدنه ساز نیز هستند.

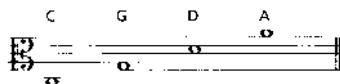
۱-۳- کوک سیم‌های سازهای زهی

کوک سیم‌های سه ساز از این خانواده (ویولن، ویولا، ویولن‌سل) به فاصله پنجم درست از یکدیگرند. ولی سیم‌های کنتریاس با فاصله چهارم درست از یکدیگر کوک می‌شوند. در اینجا نت‌های دست باز که کوک سیم‌های سازهای زهی هستند نوشته شده‌اند. واژه دست باز برای این سازها، به این معناست که سیم‌ها با انگشت‌ها لمس نمی‌شوند و حرکت آرشه بر روی سیم‌ها همان کوک‌ساز را مرتعش می‌سازد.

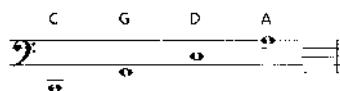
مثال ۱-۱- کوک سیم‌های ویولن

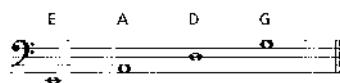
مثال ۲-۱- کوک سیم‌های ویولا

مثال ۳-۱- کوک سیم‌های ویولن‌سل

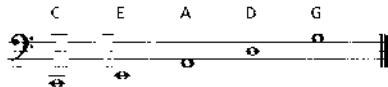

مثال ۴-۱- کوک سیم‌های کنتریاس

کنتریاس پنج سیم، یک سیم دو (C) به اضافی دارد و کوک استاندارد آن، چنین است : در بعضی از موارد سیم اضافی را به جای دو (C) نت سی (B) نیز کوک می کنند.

مثال ۱-۵

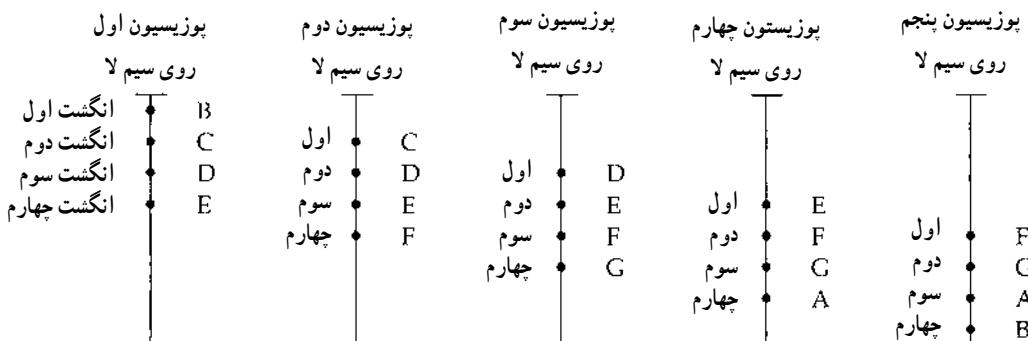
صدادهی کنتریاس، برخلاف بقیه اعضای این خانواده، یک اکتاو بهتر است (یک اکتاو بهتر از نت نویسی معمولی آن).

۱-۶- انگشت‌گذاری

برای تولید نتهای بالاتر از دست‌باز، نوازنده انجشتان دست چپ خود را به نرمی روی محل انگشت‌گذاری قرار می‌دهد و با حرکت دادن انگشت‌ها به طرف بالا (صداهای زیرتر) تولید می‌شوند و انگشت‌ها از یک پوزیسیون به پوزیسیون دیگر حرکت می‌کنند. این تغییرات یا جابه‌جایی در مثال زیر نشان داده شده‌اند (مثال زیر روی سیم «لا» در نظر گرفته شده است) :

مثال ۱-۶

شماره‌های بالای نتهای مربوط به انگشت‌گذاری هستند. شماره صفر (°) مربوط به سیم دست‌باز، شماره ۱ انگشت اول (اشاره)، شماره ۲ انگشت دوم (میانی) و به همین ترتیب ... شماره ۴ انگشت چهارم (انگشت کوچک) است. در اینجا انگشت‌گذاری تا پنج پوزیسیون برای ویولن و ویولا نشان داده شده‌اند :

اصول انگشت‌گذاری در تمام سازهای این خانواده تقریباً یکسان است اما در بعضی سازها، مانند ویولنسل و کنترباس کمی متفاوت است.

۱-۵- اجرای دوبل نت‌ها و آکوردها

نواختن دو یا چند نت، به طور همزمان روی سیم‌های مجاور، آکورد نامیده می‌شود. دوبل نت‌ها

دو نوع هستند :

۱- یکی از نت‌ها یا هردوی آنها روی سیم دست باز نواخته می‌شوند.

۲- هردو نت، با انگشت‌گذاری روی دو سیم نواخته می‌شوند.

در همه انواع سازهای زهی نواختن دو نت، به طور همزمان در دو سیم مجاور، با انگشت‌گذاری روی دو نت و سپس آرشه کشیدن روی هر دو سیم، امکان‌پذیر است.

۳- نواختن آکوردهای سه صدایی یا چهار صدایی روی سیم‌های مجاور، بهویژه در ویولن و ویولا امکان‌پذیر است و آنها را آکوردهای سه صدایی یا چهار صدایی یا دینامیک *p* یا *pp* برای نوازنده خالی از اشکال نیست. باید فشار بیشتری با آرشه روی سیم‌ها آورد تا تقریباً تمام نت‌ها همزمان شنیده شوند. اجرای آکوردهای سه صدایی در صورتی خوب شنیده خواهد شد که با دینامیک نسبتاً بالا (*f* و *ff*) صورت گیرد. اجرای آکوردهای سه و چهار صدایی با دینامیک *p* یا *pp* برای نوازنده خالی از اشکال نیست.

۴- آکوردهای چهار صدایی معمولاً به صورت آریز نواخته می‌شوند زیرا آرشه قادر نیست بیش از دو نت را همزمان به صدا درآورد. آرشه‌های قرن هفده و هجده خمیده‌تر از آرشه‌های قرن بیست بودند و امکان همزمان نواختن آکوردهای چهار صدایی، بیشتر فراهم بود. احنای چوب آرشه، بیشتر به طرف بیرون بود، در حالی که احنای آرشه‌های کنونی، بیشتر به طرف داخل است. موفق‌ترین

دوبل نت‌ها و آکوردهای سه صدایی یا چهارصدایی، آنهایی هستند که یک یا دو نت آنها دست باز اجرا شوند. در اینجا مثال‌هایی از دوبل نت‌ها و آکوردهای سه صدایی یا چهارصدایی برای هر چهار ساز خانواده زهی آورده شده‌اند و مثال‌هایی را نیز مشاهده می‌کنید که نواختن آنها به‌طور همزمان امکان‌پذیر نیست: (لازم به ذکر است که در صفحات آینده در معرفی هرکدام از اعضاء خانواده زهی‌ها این موضوع جداگانه بررسی می‌گردد).

مثال ۱-۷

مثال ۱-۸

مثال ۱-۹

مثال ۱-۱۰

۱-۶- تقسیم سازهای زهی

It. (ایتالیایی). Fr. (فرانسه). Ger. (آلمانی).

divisi

divisés

geteilt

با توجه به تعداد نوازنگان سازهای زهی، در مقابل هر بویستر دو نوازنده قرار دارند. برای

اجرای دوبل نت‌ها نوازنده سمت راست، نت‌های بالایی، و نوازنده سمت چپ، نت‌های پایینی را اجرا می‌کند. برای مشخص شدن این تقسیم‌بندی، از واژهٔ *divisi* (یا به‌طور خلاصهٔ *div.*) استفاده می‌شود.

اگر واژهٔ *divisi* بالای بخش نباشد هر نوازنده باید به صورت «دوبل» نت بنوازد. در بعضی مواقع نیز عبارت *non div.* نوشته می‌شود تا نوازنده مطمئن شود که باید به صورت «دوبل» نت را اجرا کند. زمانی که *divisi* پایان می‌پذیرد، از واژهٔ *unison* (یا به‌طور خلاصهٔ *unis.*) استفاده می‌شود.

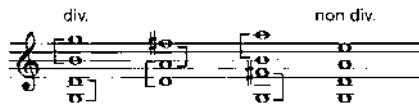
مثال ۱۱-۱

دبوسی : *Nuages*, ۱۸۶۲-۱۹۱۸ (Mizan‌های ۷-۱۵ (فقط زمینه‌ها)

Modéré

چگونگی تقسیم‌بندی آکوردهای سه‌صدایی یا چهار‌صدایی باید کاملاً مشخص باشد:

مثال ۱۲

اگر آهنگساز بخواهد آکوردهای سه‌صدایی، بهوسیله سه نوازنده مختلف اجرا شوند لازم است بالای آن بخش، از علامت a3. div. یا در تقسیمات چهارتایی، از علامت a4. div. استفاده کند.

اگر تقسیم‌بندی، بهوسیله پوییتر باشد، پوییتر اول نتهای بالایی را اجرا می‌کند و پوییتر دوم نت پایین‌تر و به همین ترتیب ... تا پوییتر آخر. بهترین شکل این است که سه یا چهار خط در هر بخش نوشته شوند و تقسیم‌بندی با عبارت divide by stand مشخص شود. این اصطلاح در زبان‌های دیگر

چنین است :

It.

Fr.

Ger.

da leggii

par pupitres

pultweise (pult.)

در مثال زیر، آهنگساز، نه تنها تقسیم‌بندی با پوپیتر، بلکه (در سمت چپ پارتیتور) علامت را نیز برای هر پوپیتر مشخص کرده است :

مثال ۱۳

CD1 – TR.2   Also sprach Zarathustra, 1864 – 1949 : ریچارد آشتراوس

The musical score consists of multiple staves for different string instruments. The first section, titled "Like a dance", starts with "Vln. 1" and "Vln. 2". The second section starts with "A stand". The third section starts with "2nd & 3rd stands". The fourth section starts with "Solo". The fifth section starts with "2nd & 3rd stands". The score includes various dynamics such as "div.", "pp", "p", and "f", and expression markings like "(with expression)" and "allegretto". The instruments involved are Violin 1, Violin 2, Viola, and Cello/Bass.

اگر در اثری آهنگساز نیاز داشته باشد نصف یک بخش از سازهای زهی بوازند، آن بخش باید با واژه half علامت‌گذاری شود. این اصطلاح در زبان‌های دیگر چنین است :

It.

Fr.

Ger.

la metà

la moitié

die Hälfte

در این حالت نوازنده‌گانی که سمت چپ پویتر نشسته‌اند باید بنوازنده و اگر لازم باشد بنوازنده‌گان یک بخش با هم بنوازنده، از یکی از واژه‌های all (انگلیسی)، tutti (ایتالیایی)، tous (فرانسه) و alle (آلمانی) در پارتيتور استفاده می‌شود.

۱-۷ - ویراتو (vibrato)

پیشتر نوازنده‌گان سازهای زهی برای زیباتر کردن نُتی که کشیده می‌شود از ویراتو استفاده می‌کنند. ویراتو با فشار دادن انگشتان به نرمی روی سیم و روی نت موردنظر و با عقب و جلو بردن انگشت در طول سیم صورت می‌گیرد. این تکنیک باعث افزایش سور و هیجان صدا می‌شود بدون آن که فرکانس نت تغییر کند. وقتی آهنگساز صدای رنگ پر بد و خشک بخواهد، از اصطلاح non vibrato استفاده می‌کند.

۱-۸ - گلیساندو (glissando)

یکی دیگر از تکنیک‌های مشترک بین تمام سازهای زهی، گلیساندو است. این تکنیک با سُر دادن انگشت روی سیم از یک نت به نت دیگر صورت می‌گیرد و معمولاً با یک خط که دو نت اول و آخر مورد نظر را به هم وصل می‌کند و با واژه glissando (.) گلیساندو در بالای خط و یا بدون ذکر این واژه مشخص می‌شود. وقتی گلیساندو در یک آرشهٔ طولانی لگاتو (legato) یا متصل اجرا شود تمام فواصل بین اولین و آخرین نت شنیده می‌شوند. سُر دادن انگشت، هم به صورت بالارونده و هم پایین رونده امکان‌پذیر است.

مثال ۱-۱۴

راول : CD1 – TR.3 La Valse ، 1875 – 1937

Mouvement de valse viennoise sur Sol

The musical score shows a single violin (Vln. I) part. The key signature is B-flat major (two flats). The time signature is common time (indicated by '4'). The tempo is marked as 'très lent' (très lent). The dynamic is 'mf espressif'. The score consists of several measures of music, with specific glissando markings indicated by horizontal lines connecting notes. The first glissando starts on the second note of the first measure and ends on the third note. Subsequent glissandos occur at the beginning of the second and third measures, spanning multiple notes. The notes are primarily eighth and sixteenth notes.

مثال ۱-۱۵

بارتوک : CD1 – TR.3 Music for String, percussion and Celesta and celesta. 1881 – 1945 مومنان دوم

$\text{♩} = 138$

The musical score shows a single violin (Vln. I) part. The key signature is A major (no sharps or flats). The time signature is common time (indicated by '4'). The tempo is marked as '♩ = 138'. The dynamic is 'mf'. The score includes various bowing techniques: 'pizz.' (pizzicato), 'arco' (arco), and 'pizz. arco' (pizzicato with arco). There are also slurs and grace notes. The notation is in 3/4 time for most of the piece, with a change to 2/4 time in the middle section. The overall style is rhythmic and percussive.

* (باید روی سیم سوم (D) نواخته شود)

۱-۹ پُرتامنتو (portamento)

پُرتامنتو، دو نتی را که از یکدیگر فاصله زیاد دارند، طبیعی تر و با بیان بهتر بهم وصل می‌کند. این تأثیر به ندرت در پارسیتورها وجود دارد. وقتی port در پارسیتور می‌آید نشان می‌دهد که نوازنده حداقل سُردادن را بین دو نت ایجاد می‌کند اما وقتی نوازنده می‌خواهد gliss. را اجرا کند سُردادن انگشت را باید با حجم زیادی از صدا توانم نماید. پُرتامنتو با همین معنی در موسیقی آوازی اجرا می‌شود، در صورتی که در موسیقی سازی، مانند پیانو و غیره معنی کاملاً متفاوتی دارد. اجرای پُرتامنتو در موسیقی سازی، به مفهوم آن است که نوازنده $\frac{3}{4}$ ارزش نت را اجرا و $\frac{1}{4}$ باقی مانده را سکوت کند.

۱-۱۰ گلیساندو روی بیش از یک سیم

اجرای گلیساندو روی بیش از یک سیم گلیساندو واقعی نیست و به محض این که به سیم دست باز رسید حرکت سُر خوردن باید شکسته شود و در سیم بعد ادامه یابد تا نت موردنظر به دست آید.

مثال ۱-۱۶

CD1 – TR.4

مالر : ۱۹۱۱-۱۸۶۰، میزان‌های ۱۵۱-۱۵۲ Symphony No. 10.

۱-۱۱ آرشه (bow)

سازهای خانواده ویولن با آرشه (کمان) نواخته می‌شوند و علت این نام‌گذاری، شباهت آرشه به کمانی است که در تیراندازی از آن استفاده می‌شود. امروز در ویولن‌های شرق دور و یا عربی هنوز آرشه‌هایی شبیه به آنچه اروپایی‌ها تا قرن شانزده با آن می‌نواختند مرسوم است. سیصد سال بعد از آن زمان تجربیات گوناگونی در اروپا روی شکل آرشه انجام شد و آرشه به شکل کنونی درآمد. کُرلی، ویوالدی و تارتنی از آرشه‌هایی استفاده می‌کردند که خمیدگی آن کمی به طرف بیرون (دور از موی آرشه) بود. شکل نهایی آرشه که خمیدگی آن به طرف داخل بود، در آرشه فرانسو تورت (دور ۱۷۴۷-۱۸۳۵) به تکامل رسید.

آرشه از قسمت‌های زیر تشکیل شده است :

۱- چوب آرشه که خمیدگی آن به طرف داخل است (به طرف موی آرشه) و از چوب پر نامیبو کو

(pernombuco) ساخته شده است.

۲- محافظ نوک آرشه که از جنس فلز یا عاج است.

۳- موی آرشه که از دم اسب یا مواد مصنوعی مشابه آن است.

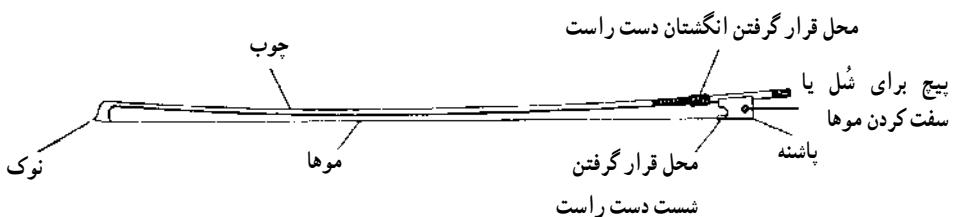
۴- بست فلزی انتهای آرشه که موها دور آن حلقه می‌شوند و نگهدارندهٔ موها است.

۵- پیچ فلزی که با آن موها را شُل یا سفت می‌کند.

کشیدگی موها اهمیت زیادی دارد زیرا وقتی موها سفت باشند کیفیت ارتجاعی چوب به تمام آرشه خاصیت ارتجاعی می‌دهد و امکان اجرای هر نوع ضربه را فراهم می‌کند.

آرشه به صورت نرم و قابل انعطاف، بین چهار انگشت و شست دست راست نگه داشته می‌شود.

وضعیت‌های نگهداری آرشه در ویولنسل و کنتریباس کمی متفاوت است.

تکنیک‌های آرشه: آرشه معمولاً به طور طبیعی، روی سیم بین انتهای محل انگشت‌گذاری و خرک کشیده می‌شود اما برای تغییر دادن صدای ساز، نوازنده ممکن است در قسمت‌های دیگر سیم نیز آرشه کشی کند.

دو علامت مربوط به آرشه را باید به خاطر سپرد: □ (آرشه راست) که آرشه از انتهای طرف نوک کشیده می‌شود، و V (آرشه چپ) که آرشه از نوک به طرف انتهای کشیده می‌شود.

هر قطعهٔ موسیقی برای سازهای ذهنی را می‌توان به روش‌های گوناگون آرشه‌گذاری کرد و این امر، به نوع موسیقی، تمپو و دینامیک قطعه بستگی دارد.

non legato : در قطعه‌ای که نت‌ها با خط اتصال به یکدیگر وصل نشده‌اند اجرا به وسیله‌ی سازهای ذهنی، به صورت non legato است، یعنی هر نت با تعویض مسیر آرشه همراه است. این موضوع ارتباطی به سرعت قطعهٔ موسیقی ندارد.

مثال ۱-۱۷

الگار : Pomp and Circumstance No.1. 1857 - 1934

CD1 - TR.5

Molto maestoso

اگرچه در مثال بالا تعویض آرشه صورت می‌گیرد اما به گوش شنونده این تعویض‌ها محسوس نیست (البته در دستهای نوازنده ماهر).

legato : وقتی نت‌ها در قسمتی از قطعهٔ موسیقی با خط اتصال به یکدیگر وصل شده‌اند تمام نت‌های داخل خط اتصال با یک آرشهٔ نواخته می‌شوند.

مثال ۱-۱۸

شوپرت : Symphony No.5, 1797 - 1828

مومنان دوم، میزانهای ۸-۱

Andante con moto

۱۲-۱- مواردی که در آرشه‌گذاری باید در نظر گرفت

۱- اگر قطعهٔ موسیقی با ضرب بالا شروع شود معمولاً نوازنده‌گان سازهای زهی به طور طبیعی آن را با آرشهٔ چپ (V) اجرا می‌کنند، مگر این که آهنگساز ضرب بالا را با آرشهٔ راست نشانه‌گذاری کند.

۲- در مثال بعد، در ضرب دوم میزان اول، دو آرشهٔ چپ (V) به نحوی کنار هم قرار گرفته‌اند که ضرب اول (آکسان‌دار) میزان بعدی با آرشهٔ راست اجرا می‌شود. این یکی از انواع معمول آرشه‌گذاری است.

۳- در این مثال، دو نت کشیده که با خط اتحاد به یکدیگر وصل شده‌اند با یک آرشهٔ راست (V) و سپس یک آرشهٔ چپ (V) نشانه‌گذاری می‌شوند. این تعویض آرشه، اجرای نت را خیلی سریع از آرشهٔ راست به آرشهٔ چپ می‌رساند و سپس آماده یک ۶ بر روی آکورد سه صدایی ضرب اول میزان بعدی می‌شود. اگر این دستورها صحیح اجرا شوند تعویض آرشه، به سختی قابل تشخیص است.

مثال ۱۹

CD1 - TR. 7

بتهون: ۱۸۲۶ - ۲۷۶، میزان‌های Coriolanus Overture, 1770

۴- نوازنده‌گان سازهای زهی، هنگام نواختن از طرف پاشنه آرشه – در مقایسه با طرف نوک آرشه – بلندتر و سنگین‌تر آرشه‌کشی می‌کنند زیرا نوازنده با دست راست قادر است فشار بیشتری روی آرشه وارد کند. بنابراین، استفاده از دست راست برای افزایش فشار روی آرشه، از انتهای آن، روش مؤثری برای تولید کرشندو با آرشهٔ چپ است. برعکس، اجرای دیمینوئندو (diminuendo) با آرشهٔ راست امکان‌پذیر است.

آهنگساز در این مورد باید در آرشه‌گذاری آگاه باشد و بدون استفاده مکرر از نشانه‌گذاری، فقط مسیر آرشه‌ها را – وقتی از نوازنده کارهای دیگری می‌خواهد – مشخص کند.

۵- در بخش‌های سازهای زهی نباید فرازهای طولانی با خطوط اتصال بزرگ نشانه‌گذاری شوند زیرا این خطوط اتصال، نه تنها کمکی به اجرای بهتر قطعه نمی‌کنند بلکه نوازنده را گیج می‌کنند. خطوط اتصالی که باید در بخش‌های سازهای زهی استفاده شوند فقط آنها بایی هستند که در یک آرشه اجرا می‌شوند. تعداد نت‌هایی که معمولاً در یک آرشه اجرا می‌شوند نسبی و محدود است و بستگی به تمپو و دینامیک قطعه دارد.

مثال ۱-۲۰

مندلسون : CD1 – TR. 8 موزیک اول، میزان‌های ۳۷۸ – ۳۸۸ Symphony No. 4, 1847 –

در قطعاتی که تمپو آهسته و دینامیک پایین دارند باید احتیاط‌های لازم در مورد استفاده از آرشه با خطوط اتصال درنظر گرفته شوند تا موسیقی با بیان صحیح اجرا شود. بهویژه در ویولن سل و کنتراباس این امر بسیار مهم است چرا که آرشه‌های آنها کمی کوتاه‌تر از ویولن و ویولا است. در مثال بعدی، خطوط اتصالی که آهنگساز درنظر گرفته، اجرای صحیح را غیرممکن کرده است.

مثال ۱-۲۱

لیست : ۳۴-۳۰، میزان‌های Les Preludes، 1811 – 1886

Adagio

در مثال زیر، دو راه حل برای اجرای مثال ا前任ه شده‌اند: یکی تقسیم بخش‌ها و دیگر استفاده از خطوط اتصال کوتاه‌تر.

مثال ۱-۲۲

لیست : ۳۴-۳۰، میزان‌های Les Preludes، با آرشه‌گذاری ممکن

مثال ۱-۲۳

لیست : ۳۴-۳۰، میزان‌های Les Preludes، 1811 – 1886، با آرشه‌گذاری ممکن

half the players

p/i cresc.

half the players

علاوه بر اجراهای non legato و legato انواع دیگر حرکت آرشه نیز وجود دارند که اجرای آنها بستگی زیاد به سرعت، دینامیک، سبک و شخصیت قطعه موسیقی دارد و هر کدام نشانه با اصطلاح مشخصی دارند. البته بعضی از این اصطلاح‌ها هنوز به طور استاندارد در همه جا پذیرفته نشده‌اند. مثلاً ممکن است برای نوع خاصی از آرشه کشیدن، چند اصطلاح وجود داشته باشند. در اینجا با توجه به نوع دسته‌بندی، به برخی از آنها می‌پردازیم:

۱- آرشه‌کشی روی سیم

۲- آرشه‌کشی جدا از سیم

۱۳- ۱- آرشه‌کشی روی سیم

دتاشه (Fr.) détaché : در اجرای «دتاشه» هر نت با آرشه مجزا نواخته می‌شود. اساس آرشه‌کشی non legato در تمام سازهای زهی، با تعویض مسیر آرشه برای هر نت است که به آن آرشه مجزا نیز می‌گویند. این حرکت، نت‌های بدون ایجاد تأکید (آکسان) اجرا می‌کند، مگر این که در قطعه تأکیدها (آکسان‌ها) مشخص شده باشند.

در سرعت‌های بالا با دینامیک‌های بالا (*mf* و *f*) از قسمت وسط تا نوک آرشه استفاده می‌شود و برای تولید صدای قوی‌تر، از قسمت وسط یا پاشنه آرشه استفاده می‌کنند.

۱۴- مثال

CD1 – TR. 10

چایکوفسکی: Romeo and Juliet, 1840 – 1893

Allegro giusto

142

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

D.B.

گاه آهنگسازان ترجیح می‌دهند برای ایجاد صدای شفاف‌تر و ظرفی‌تر، قطعه با نوک آرشه (tip) اجرا شود که نشانه‌آن عبارت است از :
 at the point (En.), a punta d'arco (It.), à la pointe (Fr.) an der spitze (Ger.)

مثال ۱-۲۵

بارتوک : ۱۹۴۵ - TR. 11 CD1 ، مومن پنجم، میزان‌های ۸-۱۳

Allegro con fuoco

Vln. 2
Div.

punta d'arco
pp

punta d'arco
pp

گاه نیز آهنگسازان ترجیح می‌دهند برای ایجاد تأثیرات قوی و سنگین، قطعه با پاشنه آرشه (frog) نواخته شود که نشانه‌آن عبارت است از :

at the frog (En.), al tallone (It.), au talon (Fr.) am Frosch (Ger.)

مثال ۱-۲۶

کلوک : ۱۷۸۸ - ۱۷۱۴ ، Iphigenia in Aulis ، مقدمه، میزان‌های ۱۹-۲۹ CD1 - TR. 12

Andante

Vln. 1
au talon ten.
ff
sf
ten.

Vln. 2
ff
sf
ten.

Vla.
ff
sf
ten.

Vc.
D.B.
ff
sf
ten.

ten.

افکت‌های سنتگین و قوی با آرشه (弓) راست ایجاد می‌شوند. در این عمل از قسمت پاشنه آرشه استفاده می‌شود.

مثال ۱-۲۷

CD1 – TR.13

چایکوفسکی : Symphony No. 6 , 1840 – 1893

Allegro molto vivace

لوره یا پُرتاتو (Fr.) louré (It.) : این آرشه کشی لگاتو، با جدا کردن نت‌ها، در حالی که آرشه در طول سیم کشیده می‌شود صورت می‌گیرد و بیشتر برای همراهی استفاده می‌شود که تأثیر بسیار روشنی دارد. این نوع آرشه کشی، با خطوط کوتاه در زیر و بالای نت‌ها و خطوط اتصال برای نشان دادن تعویض آرشه مشخص می‌شود و با آرشه راست و چپ قابل نواختن است.

مثال ۱-۲۸

Larghetto

هندل : Messiah, Comfort Ye. 1685 – 1759

میران‌های ۴-۱

CD1 – TR. 14

استاکاتو (It.) staccato : استاکاتو از واژه ایتالیایی Staccare به معنی جدا کردن گرفته شده و با نقطه بالا یا پایین نت مشخص می‌شود و معمولاً در سرعت‌های متوسط و آرام از آن استفاده می‌کند. استاکاتو با هر دینامیکی قابل اجرا است و دونوع آن در سازهای زهی عبارت‌اند : استاکاتو با آرشه‌های جدا : این تکنیک با نواختن کوتاه با حرکت‌های جدای آرشه اجرا می‌شود.

مثال ۱-۲۹

Moderato

CD1 – TR. 15

چون این نوع آرشه‌کشی بین نت‌ها فضای خالی ایجاد می‌کند مثل قبل این گونه صدا می‌دهد :

مثال ۱-۳۰

Moderato

استاکاتو با خطر اتحاد : در این نوع آرشه کشی تعدادی از نت‌ها با یک آرشه و یک ضربه برای هر نت اجرا می‌شوند. قاعده بر این است که نصف ارزش زمانی نت اجرا و مابقی سکوت باشد.

CD1 – TR. 16

مثال ۱-۳۱

یک استاکاتو مانند مثال بعد خیلی شبیه به پُرتاتو اجرا می‌شود، با این تفاوت که در استاکاتو، نت‌ها کوتاه‌ترند و فضای خالی بین آنها بیشتر است.

مثال ۱-۳۲

CD1 – TR. 17

استراوینسکی : Symphony in Three Movements, 1882 – 1971

دو نوع دیگر استاکاتو با یک آرشه بسیار معمول است :

۱- نت‌های معمولاً به این شکل اجرا می‌شوند :

در نت‌نویسی استاکاتو باید توجه داشت که نقطه در زیر و یا بالای نت گذاشته شود. اگر برای هر دو نت نقطه گذاشته شود، نت بلند در اجرا کوتاه‌تر می‌شود.

مثال ۱-۳۳

CD1 – TR. 18

هیندمیت : Symphonic Metamorphoses, 1895 – 1953

۲- برای این که این فیگور صدای روش نرم و صریحی داشته باشد آهنگساز اغلب از خط اتصال استفاده نمی‌کند اما مشخص می‌کند که فیگور با آرشه‌های جدا نواخته شود. در اکثر موارد این حرکت‌ها در نوک آرشه یا به طرف نوک آرشه، با یک نت طولانی روی آرشه چپ (V) اجرا می‌شود.

مثال ۱-۳۴

CD1 - TR.19

ویرانه، مقدمه Euryanthe. 1786 – 1826 :

پاید توجه داشت که پیشتر تمیو ها برای نواختن استراکاتو متوسط هستند.

مثال ۳۵

CD1 - TR.20

بروکنر : symphony No.9، 1824 – 1896 میزان‌های ۵۲ – ۵۸

A musical score for three string instruments: Vln. 1, Vln. 2, and Vla. The score is in 2/4 time, key signature is B-flat major (two flats), and the tempo is Lively. The section starts with a dynamic of *ff*. The violins play eighth-note patterns, while the cello provides harmonic support with sustained notes. Measure 53 concludes with another *ff* dynamic.

۱۴-۱- آرشه‌کشی جدا از سیم

اسپیکاتو (It. spiccato) : در سرعت‌های معتدل و یا کم، نوازنده برای پرش آرشه روی سیم کوشش آگاهانه‌ای می‌کند. این تکنیک شبیه به استاکاتو است و با یک ضربه سبک در وسط آرشه اجرا می‌شود و علامت آن نیز مانند استاکاتو است، یعنی با نقطه روی نت.

مثال ۱-۳۶

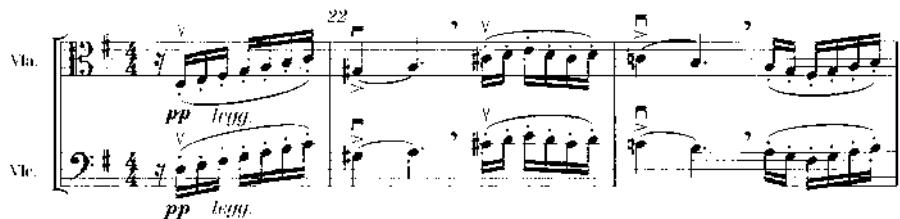
استراوینسکی : CD1 - TR.21 دومان اول، Dumbarton Oaks Concerto, 1882 - 1971

اسپیکاتو با خط اتصال (slurred spiccato) : در مثال بعد تعدادی از نت‌ها به صورت اسپیکاتو در یک آرشه اجرا می‌شوند.

مثال ۱-۳۷

مالر : CD1 - TR.22 میزان‌های ۲۱-۲۳، Symphony No.4, 1860 - 1911

رُته یا ریکوچت (Fr. jeté), ricochet (En.) : اجرای رُته معمولاً با آرشه راست است. در این اجرا یک سوم بالای آرشه روی سیم پرش می‌کند و یک گروه دو تاشن نتی را به صدا درمی‌آورد. رُته با حرکت آرشه چپ غیرقابل اجرا است. اگر تعداد نت‌ها در یک آرشه بیشتر از معمول باشد اجرای رُته ممکن نیست. معمولاً در ارکستر پیشنهاد می‌شود بیشتر از سه نت پرش دار در یک آرشه نباشد. البته نوازنده‌گان خوب و توانا قادرند بیش از سه نت را نیز در یک آرشه اجرا کنند. از آنجا که آرشه‌های ویولن‌سل و کنتراباس کوتاه‌ترند، سه و یا حداقل چهار نت را اجرا می‌کنند.

مثال ۱-۳۸

CD1 - TR.23

کورساکف : Capriccio espagnol، موومان سوم، میزانهای ۱۹-۲۲

مثال ۱-۳۹

CD1 - TR. 24

شوستاکوویچ : Symphony No. 8، موومان دوم، میزانهای ۶۷-۷۲

آرپیاندو (arpeggiando) : اجرای آرپیز با خط اتصال در یک تمپوی معنده را آرپیاندو می‌گویند.

CD1 - TR. 25

مثال ۱-۴۰

در تمپوهای بالا آرشه روی سیم جهش می‌کند و این به خاطر حرکت میج دست راست است و آریزباندو به طور طبیعی در اجرا اتفاق می‌افتد. این تکنیک بیشتر در کارهای سولو و ارکستر مجلسی دیده می‌شود، مانند سولوی ویولن در مثال زیر:

مثال ۱-۴۱

CD1 – TR.25

مندلسون: موسیقی اول، میزان‌های ۲۲۸–۲۳۶، Violin Concerto, 1809 – 1847

Allegro molto

328 Vln. solo *ff* *poco a poco dimin.*

331 *segue* *al*

334 *pp*

۱۵-۱-۱۵- تریل‌ها و دیگر افکتهای رنگی با استفاده از آرشه

تریل (trill): از تریل در سازهای زهی، مانند سازهای دیگر استفاده زیادی می‌شود. برای اجرای تریل، یک نت را بانت بعدی یا قبلی خود پیوسته و با بیشترین سرعت ممکن می‌نوازند. اجرای یک نت با نت بعدی و یا قبلی (همجوار) معمولاً به وسیله آهنگساز مشخص می‌شود. اجرای تریل با استفاده از سیم دست باز زیاد تأثیرگذار نیست زیرا کیفیت سیم دست باز و سرعت حرکت انگشت در این نوع تریل با نت گرفته شده کاملاً متفاوت است. زمانی که گروه ویولن‌ها یا دیگر سازهای زهی تریل را اجرا می‌کنند تأثیر آن کاملاً با اجرا به وسیله یک ساز تنها تفاوت دارد. علامت تریل این گونه است که در بالای نت قرار می‌گیرد.

مثال ۱-۴۲

CD1 - TR.26

هیندمیت : Mathis der Maler، 1895 – 1953، مومان سوم

eilen

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vcl.

D.B.

zurückhalten

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vcl.

D.B.

ترمولو (tremolo) (اجرای یک سری ریتم‌های فرموله شده) معمولاً دو نوع ترمولو اجرا می‌شود :

- ۱- ترمولو با آرشه
- ۲- ترمولو با انگشت
- ۳- ترمولو با آرشه و یا با انگشت که بسیار تند اجرا می‌شود «مواج» stormy و یا Trembliny می‌نامند.

ترمولو با آرشه (bowed tremolo) : تکرار یک نت با ارزش زمانی معین، با حرکت آرشه راست و چپ را ترمولو با آرشه می‌گویند. در مثال زیر «وردی» (۱۸۱۳-۱۹۰۱) از ترمولو برای ایجاد تأثیری خاص استفاده کرده است :

CD1 - TR.27

مثال ۱-۴۳

Allegro agitato (♩ = 80)

استفاده‌های دیگر از این نوع ترمولو در آثاری مانند کارمن اثر بیزه، سمفونی فانتاستیک اثر برلیوز و کنسرتو پیانو در سل مینور اثر مندلسون دیده می‌شوند.

ترمولو با انگشت (fingered tremolo) : ترمولو با انگشت، تکرار سریع دو نت با فاصله سوم و بزرگ‌تر از آن است. آهنگساز معمولاً برای اجرای ترمولو ارزش زمانی کوچک را در نظر می‌گیرد، یعنی تکرارها به صورت دولاحنگ، سه لاحنگ و یا حتی کوتاه‌ترند. نت‌های تکرار شونده، برای اطمینان از حرکت لگاتو آرشه، با خط اتصال مشخص می‌شود.

مثال ۱-۴۴

CD1 - TR.28

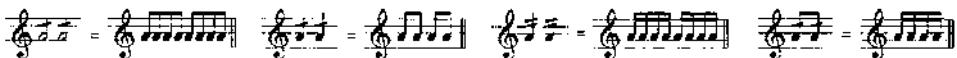
دبوسی : La Mer, 1862 - 1918، موومان اول

Modéré

در مواردی که لازم است ترمولو با آرشه، به صورت دتاشه (جدا جدا) اجرا شود، در نت‌نویسی از خط اتصال استفاده نمی‌کنند.

افکت‌های با اندازه مشخص : در بعضی شیوه‌های نت‌نویسی قسمت‌هایی که با خط تیره کوتاه بر روی نت مشخص شده‌اند برابرند با تکرار معینی از نتها، مانند مثال زیر :

مثال ۱-۴۵

مثال ۱-۴۶

CD1 – TR.29

واگن : ۲۱۹ – ۲۲۴، مقدمه، میزان‌های Der Fliegende Holländer، 1813 – 1883

دومین افکت با اندازه مشخص، حرکت مواجه دو نت بر روی دو سیم هم‌جوار است که در مثال زیر نشان داده شده است :

مثال ۱-۴۷

CD1 – TR.30

مارتینو : ۱۹۵۹ – ۱۸۹۰، مومنان اول، Symphony No.1.

Moderato (♩ = 54)

این تکنیک (مربوط به مثال قبل) می‌تواند متصل یا جدا جدا اجرا شود.

۱-۱۶ موارد دیگر استفاده از آرشه

برای تغییرنگ، آرشه ممکن است روی سیم در قسمت‌های مختلف آن، مانند محل انگشت‌گذاری یا تزدیک خرک کشیده شود. در بعضی موارد نیز برای تغییرنگ، چوب آرشه را به جای موی آرشه، روی سیم می‌کشند.

It. Fr. Ger.

sul tasto aur la touche am griffbrett

این تکنیک برای ایجاد صدایی نقره‌ای شبیه به فلوت است و منظور آرشه‌کشی روی محل انگشت‌گذاری (گریف) است و برای نشان دادن آن، از یکی از اصطلاحات بالا استفاده می‌شود.

مثال ۱-۴۸

دبوسی : ۱۹۱۸ – ۱۸۶۲، قسمت دوم، Ibéria.

♩ = 92
sur la touche (*resserratif et doucement soutenu*)

It. Fr. Ger.

sul ponticello au chevalet om steg

این افکت، نواختن با آرشه در تزدیک خرک، به جای نواختن بین محل انگشت‌گذاری و خرک است که محل معمول نواختن در سازهای زهی است و برای نشان دادن آن، از اصطلاحات بالا استفاده می‌کنند :

مثال ۱-۴۹

CD1 – TR.32

پوچینی : 1924 – Madam Butterfly، بردۀ اول

Allegro (♩ = 144)
sul ponticello

Vln. 1

The musical score shows a single violin part. It starts with a measure in common time with a key signature of one flat. The dynamic is marked *mf*. The next measure shows a transition to a dynamic of *pp*, indicated by a horizontal line through the notes. The final measure is marked *f*.

این افکت معمولاً با ترمولو، با آرشه و با انگشت ترکیب می‌شود و آن را با اصطلاحات زیر نشان می‌دهند :

It. Fr. Ger.

col legno   avec le bois   mit holz

col legno به معنای نواختن با چوب آرشه است که به دو طریق اجرا می‌شود :
col legno tratto : برای اجرای این افکت قسمت چوبی آرشه را روی سیم می‌کشنند.
 صدای حاصل از این افکت نسبتاً ترسناک است. از این تکنیک برای اجرای ترمولو و گاه نواختن لگاتو نیز استفاده می‌شود.

مثال ۱-۵۰

CD1 – TR.33

ریچارد اشتر اووس : Also sprach, Zarathustra. 1864 – 1949

Sehr langsam

Vln.

The musical score shows a single violin part. It starts with a dynamic of *col legno* and *p*. The notes are played with a wood-block technique, indicated by vertical lines through the notes.

col legno battuto : در این افکت، نوازنده با چوب آرشه روی سیم ضربه می‌زند و از افکت قبلی بیشتر معمول است. صدای ضربه‌ای این افکت شبیه به اسپیکاتوی کوتاه و خشک است.

مثال ۱-۵۱

CD1 - TR.34

برلیوز : ۱۸۶۹ - ۱۸۰۳، میزان‌های ۴۴۲ - ۴۵۵، موومان پنجم، Symphonie Fantastique.

Allegro

frappez avec les bois de l'archet

frappez avec les bois de l'archet

frappez avec les bois de l'archet

(col legno battuta)

pizz.

pizz.

pp

447

450

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vlc. 1

Vlc. 2

D.B.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vlc. 1

Vlc. 2

D.B.

هنگام استفاده از افکت‌هایی مانند col legno, sul tasto, sul ponticello اگر لازم باشد نوازنده بدون این افکت‌ها با آرشه به اجرا پیردادزد، از اصطلاحات naturale, modo ordinario و normale در پارتیتور استفاده می‌کنند. واژه انگلیسی natural گاهی در پارتیتورهای امریکایی استفاده می‌شود.

۱۷- افکت‌های رنگی بدون آرشه

پیتزیکاتو (pizzicato): نوع دیگر از تکنیک‌های تولید صدا در سازهای زهی، کندن یا زخمه زدن با انگشت روی سیم است که پیتریکاتو نامیده می‌شود و کاربرد زیادی دارد. نوازندهٔ ویولن یا ویولا انگشت شست خود را بر گوشِ محل انگشت‌گذاری می‌گذارد و با انگشت اشاره یا سایر انگشتان سیم را می‌کند. گاه ممکن است نوازنده با انگشت شست، سیم را بکند که در این صورت این عمل را با حرف D مشخص می‌کنند. نوازندهٔ ویولن سل یا کنترباس به راحتی با انگشت اشاره بدون تکیهٌ شست، سیم را می‌کند (بعضی نوازندگان ویولن و ویولا نیز این روش را در اجرای پیتزیکاتو به کار می‌گیرند).

در نواختن پیتزیکاتو، آرشه را معمولاً با سه انگشت دیگر در دست راست نگه می‌دارند. اگر لازم باشد تمام قطعه یا قسمت طولانی آن، با پیتزیکاتو اجرا شود باید با استراحت‌های طولانی همراه باشد. گاه نیز نوازنده، آرشه را روی پوسته می‌گذارد تا پرای اجرای پیتزیکاتو کنترل پیشتری داشته باشد.

وقتی قرار است پیتزایکاتو نواخته شود، واژه pizzicato (یا کوتاه شده آن : pizza) در پارت‌ها و پارتیتورها نوشته می‌شود و وقتی نوازنده دوباره بخواهد با آرشه بنوازد، واژه arco نوشته خواهد شد.

هنگام اجرای بیت‌بکاتو نوازنده باید وقت کافی برای آماده شدن برای کندن و بعد دوباره، با آرشه زدن را داشته باشد. اگرچه مواردی در کارهای ارکستری و کارهای سولو وجود دارند که در آنها وقتی پرای این کارهای نیست اما این موارد نادرند.

مثال ۱-۵۲

برامس: Symphony No. 1, 1839 – 1897، مومن چهارم، میزان‌های ۱۷-۱ CD1 – TR.35

string. poco a poco

Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.

12

Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.

پیتزيکاتوی دست چپ (Left – hand pizzicato): اين افکت بيشتر در کارهای تک نوازی و ارکستر مجلسی رایج است تا در کارهای ارکستر سمفونیک هنگامی که علامت + بالای نتی نوشته می شود، سیم را با یکی از انگشتلان دست چپ می کنند. این سیم غالباً دست باز است و از انگشت کوچک برای کندن استفاده می شود. در بعضی موارد تعدادی از نت‌ها با دست چپ کنده می شوند.

مثال ۱-۵۳

spiccato pizz. pizz. pizz. pizz.

همه پیتزيکاتوها با انگشتان دست چپ اجرا می شوند.

در مثال قبل (۱-۵۳)، نت «سی» با آرشه اسپیکاتو نواخته می‌شود و سپس انگشت چهارم نت «لا» را می‌کند، انگشت سوم نت «سل» را می‌کند، انگشت دوم نت «فا» را می‌کند و اولین انگشت سیم دست باز «می» را می‌کند.

مثال ۱-۵۴

CD1 – TR. 36

بارتوک : ۱۹۴۵ – مومنان سوم، میزانهای ۵۶ – ۵۷

Alla bulgarese
a tempo

پیتزیکاتو با ناخن (snap or fingernail pizzicato) : این روش نواختن پیتزیکاتو، از نوآوری‌های قرن بیستم است که در کارهای بلا بارتوك دیده می‌شود. علامت پیتزیکاتو با ناخن (↖) بالای نتی که کنده می‌شود قرار می‌گیرد و با کندن سیم با ناخن روی محل انگشت‌گذاری اجرا می‌شود. پیتزیکاتوی دیگری که در کارهای بلا بارتوك دیده می‌شود، عبارت است از گرفتن و رها کردن سیم به نحوی که به صفحه انگشت‌گذاری برخورد کند، علامت این پیتزیکاتو چنین است. ل

مثال ۱-۵۵

CD1 – TR. 37

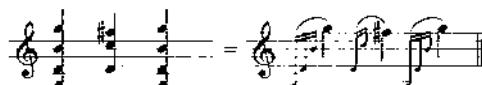
بارتوک : ۱۹۴۳ – مومنان چهارم، میزانهای ۵۶ – ۵۷

Allegretto

A musical score for string instruments (Violin 1, Violin 2, Viola, Cello) in 60 time. The score shows four measures where each instrument plays a chord by plucking the strings. The first measure is labeled 'cresc.' and the fourth measure is labeled 'f'.

پیتزيکاتوی آکوردی (pizzicato chord) : در بعضی موارد ممکن است یک آکورد، به جای اجرا یا آرشه، با پیتزيکاتو اجرا شود.

مثال ۱-۵۶

گاه آهنگساز می خواهد آکورد از بالا به پایین نواخته شود و یا در موارد تکرار، آکورد ممکن است متنوع اجرا شود، یعنی از بالا به پایین و پایین به بالا. در این موارد، از علامت $\begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array}$ در کنار آکورد استفاده می کنند و اصطلاح a la chitarra quasi chitarra یا در بالای آکورد نوشته می شود.

مثال ۱-۵۷

بارتوک : 1945 – TR.38 Concerto for Orchestra, 1881 – مومنان پنجم، میزان های ۹-۵

A musical score for strings (Violin 2, Viola, Cello, Double Bass) in 2/4 time. The score shows a dynamic sequence: *accel.*, *al.*, *Presto* ($\text{♩} = \text{c. } 134-146$). The strings play pizzicato chords. The violins play eighth-note patterns. The bassoon provides harmonic support. The score includes instructions like 'put the bow aside' and 'sempr. sim.'. Dynamics include *p*, *f*, *dim.*, *pp*, and *puncta d'arco*.

وقتی پیتزیکاتوها سریع و طولانی هستند بهتر است در تقسیم بین ویولن اول و دوم یا ویولا و ویولن سل، به نوازنده، با سکوت‌های کوتاه، استراحت داده شود. در اینجا مثالی از اجرای طولانی پیتزیکاتو با استراحت‌های مناسب آورده شده است:

مثال ۱-۵۸

CD1 – TR.39

چایکوفسکی: Symphony No. 4, 1840 – 1893, مومن سوم، میزان‌های ۱۷-۱

Allegro

pizzicato sempre

Vln. 1

p

Vln. 2

pizzicato sempre

Vla.

v pizzicato sempre

Vcl.

v pizzicato sempre

D.B.

p

9

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vcl.

D.B.

باید توجه داشت که صدای حاصل از پیتریکاتو کم دوام است و اجرای آن در مناطق زیرتر سازها صدای بسیار کمی خواهد داشت.

۱-۱۸- صدای گرفته یا خفه (mutes)

It. Fr. Ger.

con sordino   avec sourdine   mit dämpfer

در تمام سازهای زهی اجرای نت‌ها با سوردين امکان‌پذیر است. سوردين وسیله کوچک پلاستیکی، چوبی یا فلزی است که روی خرک می‌گذارند و باعث تولید صدای کمتر و تغییر کیفیت تُن می‌شود. اگرچه اجرا با سوردين، نرم خواهد شد ولی امکان اجرای *f* و یا *ff* هم امکان‌پذیر است.

۱-۵۹ مثال

CD1 - TR.40

ویر : ۱۷۸۶- ۱۸۲۶، میزان‌های ۱۳- ۲۱

Adagio

con sordino   avec sourdine   mit dämpfer

senza sordino   senza sordino

1.   2.

D.B. tacet

It.

Fr.

Ger.

senza sordino   sans sourdine   ohne dämpfer

هنگام اجرای صدای خفه یا غیرخفه باید به نوازنده فرصت کافی برای گذاشتن و یا برداشتن سوردين داده شود. گذاشتن سوردين معمولاً زمان بیشتری لازم دارد تا برداشتن آن. برای گذاشتن سوردين از اصطلاح ایتالیایی con sordino و برای برداشتن آن از senza sordino استفاده می‌شود.

بعضی از نوازنگان از گیرهای استفاده می‌کنند که به راحتی به پشت خرک می‌لغزد اما بعضی هنوز از سوردين‌های قدیمی استفاده می‌کنند که روی خرک نصب می‌شود و گذاشتن یا برداشتن آن نیاز به وقت کافی دارد.

۱۹- کوک تغییریافته (scordatura)

برای ایجاد افکت‌های رنگی با منظورهای دیگر، سیم دست‌باز تمام سازهای زهی را می‌توان تغییر داد. این عمل scordatura نامیده می‌شود که واژه‌ای ایتالیایی، به معنای کوک تغییریافته است. کوک تغییریافته، از قرن هفدهم برای آسان نواختن قطعات مشکل در تالیته‌های غیرمرسوم، اجرای آکوردهای غیرمعمول، تغییر رنگ ساز و همچنین اضافه نمودن وسعت ساز در صدای به زیر به کار گرفته شده است.

زمانی که کوک تغییریافته، مدنظر باشد آهنگساز باید کوک هر چهار سیم را، هم در پارتیتور و هم در بخش هر ساز در ابتدای قطعه یا در قسمت لازم مشخص کند. برای بازنگشت به کوک اولیه نوازنده به وقت کافی نیاز دارد که با اصطلاح accordatura یا accord مشخص می‌شود.

۱- مثال

CD1 – TR.41

سن سانس : ۲۵-۲۶، Danse macabre، 1835 - 1921

کوک و بولن

Vln. solo

مثال ۱-۶۱

CD1 - TR.42

مالر : ۱۸۶۰ - ۱۹۱۱، Symphonie No.4، میزانهای ۶ - ۱۸

کوک ویولن

In gemächlicher bewegung
Ohne hast

مثال ۱-۶۲

استراوینسکی : Le Sacre du Printemps, 1882 - 1971، میزان آخر

Descendez le "la" un
demi-ton plus bas

Vcl.

non arpeggiato

در آخر قطعه پرستش بهار، استراوینسکی از نوازنده ویولن سل می خواهد که سیم A را کوک کند تا آکورد آخر را بنوازد. این آکورد به طور معمول قبل اجرا نیست مگر این که از کوک تغییر یافته استفاده شود.

در مثال سمفونی مالر، کوک تغییر یافته، برای تولید صدای شفافتر استفاده شده است – کوک تغییر یافته برای چنین منظورهایی امروزه زیاد استفاده می شود و در سالهای گذشته این امر باعث آسانی اجرا در تالیته های سخت شده است. در بخش ویولای تنها در سمفونی کنسرتانت که در تالیته «می بمل ماژور» نوشته شده، موتسارت از کوک تغییر یافته برای آسان تر شدن اجرا استفاده کرده است تا ویولا در خشنگی بیشتری یابد. سیم های ویولای نیم پرده نسبت به کوک معمول خود بالاتر کوک شده است.

۲۰-۱- هارمونیک‌ها

En.	It.	Fr.	Ger.
harmonics	armonici	harmoniques	flageolettäne

تاکنون درباره تولید صدا، با استفاده از سیم دست‌باز و یا فشار سیم با انگشت بحث کرده‌ایم اما تمام سازهای زهی قابلیت تولید دو نوع دیگر از صدای را نیز دارند که اصطلاحاً «هارمونیک‌های طبیعی» و «هارمونیک‌های مصنوعی» نامیده می‌شوند.

در انتخاب اصطلاحات و واژه‌های کتاب از متون و زبان انگلیسی استفاده شده و البته در این جا «فلاروله» که معادل آن در زبان دیگر است آورده شده. باید توجه داشت که از همین کلمه «هارمونیک» در سازهای دیگر مانند بادی برنجی‌ها استفاده می‌شود و بهتر است که هنرجو با معنی واحد و یکسان این واژه در همه‌جا آشنای شود.

هارمونیک‌های طبیعی (natural harmonics) : هارمونیک‌های طبیعی نت‌هایی هستند که با لمس آهسته سیم آزاد در نقاط مختلف تولید می‌شوند. سری هارمونیک‌های نت G در مثال زیر نشان داده شده‌اند :

مثال ۱-۶۳

هارمونیک‌های بعد از شانزدهم معمولاً در نت‌نویسی محاسبه نمی‌شود و علامت × در زیر نت‌ها به معنای آن است که کوک این نت‌ها کمتر از نت‌نویسی آنها است.

۱- اگر قسمت وسط (یک دوم) سیم لمس شود، نت هارمونیکی که تولید می‌شود یک اکتاو بالاتر از تُن سیم دست‌باز خواهد بود. در این حالت، محل لمس، نت اکتاو بالاتر از سیم دست‌باز است.

۲- اگر یک سوم طول سیم از هر طرف (بین شیطانک و خرک) لمس شود، یعنی محل لمس، یک پنجم درست بالاتر از نت سیم دست‌باز باشد، نت هارمونیکی که تولید می‌شود یک فاصله دوازدهم (یک اکتاو به علاوه یک پنجم) بالاتر از نت سیم دست‌باز خواهد بود.

۳- اگر یک چهارم طول سیم از هر طرف (بین شیطانک و خرک) لمس شود، یعنی محل لمس، یک چهارم درست بالاتر از نت سیم دست‌باز باشد، نت هارمونیکی که تولید می‌شود، دو اکتاو بالاتر

از نت سیم دست باز خواهد بود.

۴- اگر یک پنجم طول سیم از هر طرف (بین شیطانک و خرک) لمس شود، یعنی محل لمس، یک سوم بزرگ بالاتر از نت سیم دست باز باشد و یا دو پنجم طول سیم از هر طرف (ششم بزرگ یا دهم بزرگ بالاتر از نت سیم دست باز)، نت هارمونیکی که تولید می‌شود، دو اکتاو و یک سوم بزرگ بالاتر از نت سیم دست باز خواهد بود. تولید هارمونیک‌های طبیعی بالاتر از این نیز امکان‌پذیر است ولی معمولاً در ارکستر کاربردی ندارند.

در این جا سری هارمونیک‌های روی سیم‌های ویولن نشان داده شده‌اند:

مثال ۱

تولید هارمونیک‌های بالاتر از هارمونیک ششم، هفتم، هشتم و نهم در ویولن و ویولا، همچنین تولید هارمونیک‌های تا شانزدهم در ویولن‌سل و کنترباس امکان‌پذیر است زیرا طول سیم‌ها و ضخامت آنها بیشتر است. البته هارمونیک‌های طبیعی دیگری را نیز با روش‌های مختلف دیگر می‌توان در سازهای زهی تولید کرد.

نت‌نویسی هارمونیک‌های طبیعی: برای نگارش هارمونیک‌های طبیعی از دو روش استفاده می‌شود.

قرار دادن یک دایرهٔ توخالی کوچک در بالای نتی که لازم است به صورت هارمونیک تولید شود و یا استفاده از شکل یک نت، با سر لوزی شکل در محلی که باید سیم لمس شود. بعضی هارمونیک‌ها ممکن است از دو سیم تولید شود: که این را هم می‌توان از سیم G و یا سیم D تولید کرد. بنابراین گاه لازم است سیمی را که باید هارمونیک طبیعی از آن تولید شود مشخص کرد. مثلاً اگر نت هارمونیک روی سیم G مدق نظر باشد، از واژه *sul* به معنای «روی سیم سل» استفاده می‌شود و یا سیم را با اعداد رومی مشخص می‌کنند که در اینجا IV (پایین‌ترین سیم) است.

نمودار صفحهٔ بعد، اعداد رومی را برای هر ساز و هر سیم در خانوادهٔ زهی آرشهای مشخص کرده است:

ویولن violin	ویولا viola	ویولن سل cello	کنترباس double bass
I = E	I = A	I = A	I = G
II = A	II = D	II = D	II = D
III = D	III = G	III = G	III = A
IV = G	IV = C	IV = C	IV = E

نمودار بعدی، شیوه‌های مختلف نت‌نویسی هارمونیک را تا هارمونیک چهارم روی سیم‌های دست‌باز هر ساز نشان می‌دهد.

ویولن

روی سیم «می»

روی سیم «لا»

روی سیم «ر»

روی سیم «سل»

ویولا

روی سیم «ر»

روی سیم «سل»

روی سیم «دو»

ویولن سل

2   3   4   5

کنتریاس

2   3   4   5   6   7   8   9   10

هارمونیک‌های مصنوعی : هارمونیک‌های مصنوعی نیز مانند هارمونیک‌های طبیعی صدایی نقره‌فام، مانند فلوت دارند. معمول‌ترین روش تولید اصوات هارمونیک مصنوعی عبارت است از لمس آهسته یک نت با فاصله چهارم درست بالاتر از نتی که با انگشت دیگر گرفته شده است. این هارمونیک تولید شده، دو اکتاو بالاتر از نت گرفته شده، صدایی دهد. در ویولن و ویولا نوازنده با

انگشت اول نتی را می‌گیرد و همزمان، نت چهارم درست بالاتر از نت گرفته شده را با انگشت چهارم لمس می‌کند.

در ویولن سل تولید هارمونیک‌های مصنوعی، به این صورت است که نوازنده، به جای انگشت اول، نت واقع بر روی سیم را با انگشت شست می‌گیرد و با انگشت سوم یا چهارم فاصله چهارم درست از شست را لمس می‌کند.

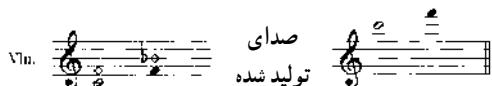
از آنجا که تولید هارمونیک‌های مصنوعی در کنتریاس، به دلیل بزرگ بودن فواصل انگشت‌گذاری دشوار است چنین کاری پیشنهاد نمی‌شود. البته بعضی آهنگسازان معاصر در کارهای سولو از آن استفاده کرده‌اند.

نت‌نویسی هارمونیک‌های مصنوعی

۱- استفاده از شکل معمول نت‌نویسی و قرار دادن یک نت با سر لوزی شکل، به فاصله چهارم

درست بالاتر از نت با شکل معمولی :

مثال ۱-۶۵

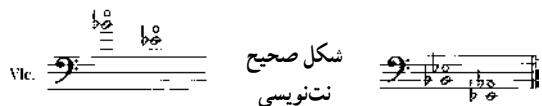
۲- استفاده از شکل معمول نت‌نویسی و قرار دادن یک نت با سر لوزی شکل، به فاصله چهارم درست بالاتر از آن و قرار دادن نت هارمونیک موردنظر در داخل پرانتز در بالای آنها :

مثال ۱-۶۶

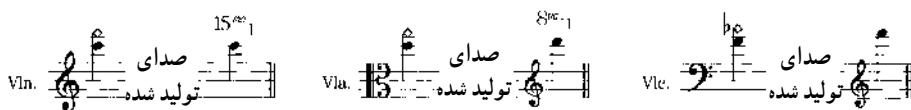
۳- قرار دادن یک دایره کوچک روی نتی که قرار است هارمونیک شنیده شود :

مثال ۱-۶۷

سؤالی که مطرح می‌شود این است که بالاترین نتی را که می‌توان به صورت هارمونیک نوشت چیست. به صورت تئوریک در این مورد محدودیتی وجود ندارد اما در عمل، محدودیتی منطقی وجود دارد، به خصوص در استفاده‌های ارکستری. در مثال زیر، هارمونیک‌های مصنوعی بالاتر از این نت‌ها مطمئن نیستند:

مثال ۱-۶۸

در اینجا به بعضی قطعاتی که در ادبیات موسیقی، از هارمونیک‌های مصنوعی بهره گرفته‌اند اشاره می‌شود:

مثال ۱-۶۹

CD1 – TR.43

دبوسی: 1918 – 1862، Ibéria، قسمت اول

مثال ۱-۷۰

CD1 – TR.44

سن سانس: 1921، موومان دوم، Violin Concerto, 1835 – 1836

مثال ۱-۷۱

بورودین: String Quartet No. 1, 1834 - 1887، مومنان سوم، تریو، میزان‌های ۱ - ۲۰

Moderato ($\text{♩} = 92$)

1
Vln. 1 arco
Vln. 2 *pp*
Vla. con sordino
Vlc. arco
2
Vln. 1 *pp*
Vln. 2 *dolce*
Vla. Solo *dolce*
Vlc. *pp*
3
Vln. 1 arco
Vln. 2 con sordino
Vla. arco
Vlc. *pp*
4
Vln. 1 flag. Sul D
Vln. 2 sul A - D
Vla. sul G - D - A - D
Vlc. G - D - A - D
5
6
7
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
8
9
10
11
12
p *dolce*
13
Sul A - D - - G - D - A - D - - A - - -
14
15
16
17
18
19
20
D - - - G - D - A - - - D - A - - - D -

۲۱-۱- تکنیک‌های جدیدتر سازهای زهی

در طول پنجاه سال گذشته ابداعات زیادی در تکنیک سازهای زهی انجام گرفته‌اند. در اینجا به برخی از آنها که بیشتر معمول هستند اشاره می‌شود:

۱- کشیدن آرشه در پشت خرک، بین خرک و سیم‌گیر.

نواختن تمام چهار سیم پشت خرک

سه سیم

دو سیم

یک سیم

می‌توان پشت خرک col legno نیز نواخت.

- ۲- کشیدن با موی آرشه یا ضربه زدن با چوب آرشه که علامت آن $\text{F}^{\#}$ است. اگر از نوازنده خواسته شود که روی سیم‌گیر با چوب آرشه بنوازد باید واژه battute در پارتیتور ذکر شود.
- ۳- ضربه زدن یا ضربه آهسته روی بدنه ساز با انگشت یا بندانگشت که علامت آن $\text{E}^{\#}$ است.

۴- اجرای لرزش‌های زیاد که علامت آن $\text{E}^{\#}$ است.

۵- نواختن با انگشت بدون آرشه کشیدن در طول سیم.

۶- اجرای پیترزیکاتو با مضراب یا شانه موی آرشه که علامت آن $\text{E}^{\#}$ است.

۷- آرشه کشیدن نزدیک شیطانک تا نزدیک خرک، برای تولید صدای شبیه به ویولا. این

تکنیک، معمولِ جرج کرامب (Gerge Crumb) است و بعضی آهنگسازان نیز اخیراً از آن استفاده کرده‌اند. در این تکنیک، انگشت‌گذاری نیز معکوس می‌شود. کرامب، شروع نت روی محل انگشت‌گذاری را با گچ مشخص می‌کند. این افکت در *Black Argle* وی که برای کوارت زهی استفاده شده، دیده می‌شود. از این تکنیک در کارهای ارکستری باید استفاده شود زیرا همهٔ نوازندگان قادر به اجرای آن نیستند.

هر کدام از این تکنیک‌ها، چه در پارتیتور و چه در کارهای ارکستری باید توضیح داده شوند.

فصل دوم

اعضای خانواده سازهای زهی آرشه‌ای

هدف‌های رفتاری : در پایان این فصل، از فراگیر انتظار می‌رود :

- ۱- اصطلاحات خاص در سازهای زهی را بیان کند.
- ۲- آکوردهای دو، سه و چهار صدایی در ویولن، ویولا، ویولن‌سل و در صورت امکان بر روی کنتریاس را شرح دهد.
- ۳- هارمونیک‌های طبیعی و مصنوعی را توضیح دهد.
- ۴- جایگاه ویولن I و II ، ویولا، ویولن‌سل و کنتریاس در کوارت را توضیح دهد.

۱-۲- ویولن

En.

It.

Ger.

Fr.

violin (v.,vl.)   violino (v.,vl.,vln.)   violine (v.,vl., vln.)   violon (v.,vl., vln)

خانواده : سیمی‌ها (کوردوфон chordophone

گروه : زهی‌ها

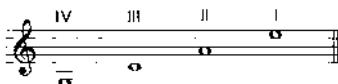
چگونگی ارتعاش هوا : با کشیدن آرشه روی سیم، هوا مرتعش و صدا تولید می‌شود.

ویولن شاید معروف‌ترین ساز در بین تمام سازهای ارکستر سمفونیک باشد. این ساز که کوچکترین عضو خانواده سازهای زهی آرشه‌ای است حدود ۱۵۵° م. با اقباس از فیدل (کمانچه)، ریبک و «لیرادابرآچیو» ای قرون وسطی ابداع شد. جزئیات تکامل این ساز کاملاً روشن نیست اما ویولن‌های اولیه هم دارای چهار سیم، گوشی کوک در کنار دسته، جدارهای کنگره‌دار و شیارهای صوتی $\#$ مانند بودند و اختلاف زیادی با ویولن‌های امروزی نداشتند. در ایتالیا از قرن شانزدهم ساختن ویولن آغاز شد و بعدها توسط استرادیواری (Stradivari)، گوارنری (Guarneri) و آماتی (Amati) به اوج شکوفایی خود رسید. در طول قرن هجدهم نوازنده‌گان چیره‌دست و آهنگسازانی چون ویوالدی و تارتینی، گستره وسیعی به تکنیک نواختن این ساز بخشیدند.

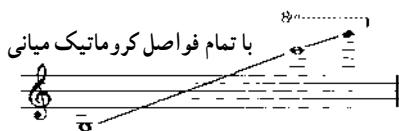
ویولن در محدوده سوپرانوی بخش سازهای زهی آرشه‌ای است و هنگام نواختن، آن را روی شانه چپ می‌گذارند و با سمت چپ چانه، و از قسمت پایین با بازو و دست چپ، آن را (از گردن ساز) نگه می‌دارند. تمام تکنیک‌ها و افکت‌های رنگی گفته شده، در این ساز قابل اجرا هستند.

کوک، محدوده صوتی و انگشت‌گذاری : موسیقی برای ویولن در کلید سُل نوشته می‌شود.
اعداد رومی بالای خطوط حامل در شکل زیر، نشان‌دهنده سیم‌های ویولن هستند :

مثال ۱-۲ - کوک ویولن

مثال ۲-۲

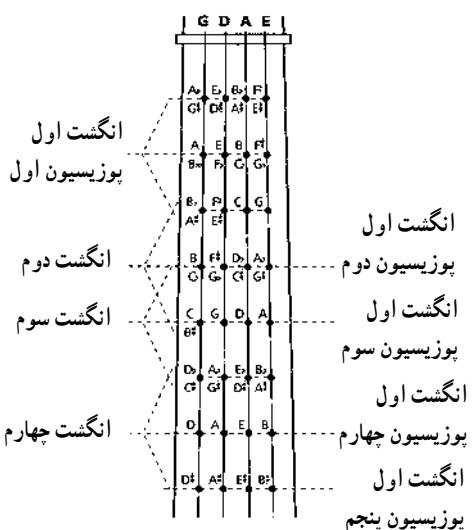

محدوده صوتی : محدوده کاربرد ویولن (بدون استفاده از هارمونیک‌ها) از G تا E^7 است اما در موسیقی‌های تک‌نوازی یا در ارکستر مجلسی تا B^7 یا حتی بالاتر از آن نیز امکان‌پذیر است. باید توجه داشت که کترل کوک دقیق در محدوده خیلی بالا در هر نوع ساز زهی مشکل است. در دوره کلاسیک، محدوده ویولن تا A بود.

بعد از پوزیسیون هفتم، جایی که نت «لا» بالاترین نت است فضای بین انگشت‌ها کوچک‌تر می‌شود.

انگشت‌گذاری (fingering) :

انگشت‌گذاری برای پنج پوزیسیون اول در ویولن مطابق این نمودار است :

توجه داشته باشید که نت G سیم دست باز تا $\#$ C فقط در یک سیم قابل دسترسی هستند.
از نت $D^{\#}$ هر نت می‌تواند روی بیشتر از یک سیم نواخته شود.

مثال ۲-۳

مثال ۴ D $\#$ را می‌توان با سیم دست باز یا با انگشت چهارم روی سیم G در پوزیسیون اول نواخت. همچنین می‌توان با انگشت سوم روی سیم G در پوزیسیون دوم، یا با انگشت دوم روی سیم G در پوزیسیون سوم و یا با انگشت اول روی سیم G در پوزیسیون پنجم نواخت.

اگر آهنگساز یا ارکستراتور (تنظیم کننده اثر برای ارکستر) با انگشت‌گذاری ساز آشنایی کامل داشته باشد، برای تولید تمبر (رنگ صوتی) خاص در اثر، انگشت‌گذاری را در پارتيتور مشخص می‌کند. تولید تمبر خاص، به این شکل است که مثلاً سیم‌های دست باز صدای خاصی دارند و در قطعات با تمپوی سریع، ترکیب نت‌های سیم‌های دست باز و گرفته شده، صدای ناموزونی نمی‌دهند. اما در قطعات با تمپوی کند و تأثیرگذار، آهنگساز خواهان آن است که تمام تُن‌ها رنگ یکسانی داشته باشند. در مثال زیر تمام نت‌ها روی سیم G نواخته می‌شوند:

مثال ۲-۴

برامس: 1897 – CD1 – TR.46، Symphony No.1، 1833، میزان چهارم، میزان‌های ۷۵–۶۱

نواختن روی یک سیم : اگر آهنگساز و یا ارکسترатор نیاز داشته باشد بخشی منحصاراً روی یک سیم نواخته شود، آن بخش باید با واژه sul به اضافه نام سیم ذکر شوند، مثلاً D sul A یا sul A.

فرانسوی‌ها بیشتر ترجیح می‌دهند از اعداد رومی استفاده کنند و این قاعده برای تمام سازهای این خانواده صدق می‌کند.

سیم سُل (G) : سیم سُل ضخیم‌ترین و رسانترین سیم از چهار سیم ویولن است. همان‌طور که نوازنده به پوزیسیون‌های بالاتر در این سیم می‌رود، به علت کوتاه‌تر شدن ویراسیون (لرزش)، صدا گرفته‌تر می‌شود.

مثال ۲-۵

چایکوفسکی : CD1 – TR.47 Symphony No.5, 1840 – 1893، مومنان دوم، میزان‌های ۱۱۱ – ۱۱۹

سیم ر (D) : این سیم نسبت به چهار سیم دیگر تمایز کمتری دارد اما حالت تغزی و گرمی می‌تواند داشته باشد و هرچه به طرف پوزیسیون‌های بالاتر می‌رود ویراسیون (لرزش) آن کمتر می‌شود و صدای روشن‌تری می‌دهد.

مثال ۲-۶

كورساکف : CD1 – TR.48 Sheherazade 1844 – 1908، مومنان سوم، میزان‌های ۸ – ۱

سیم ل (A)

ویژگی صدای سیم «لا» در پوزیسیون اول بسیار چشمگیر و مورد توجه است. این سیم در پوزیسیون‌های بالاتر شفافیت و قدرت خود را از دست می‌دهد. پوزیسیون‌های بالاتر برای قسمت‌های تعزیز مناسب‌اند و اگر در آن‌ها شفافیت و درخشندگی موردنظر باشد نوازنده باید از سیم می (E) برای بقیه قسمت استفاده کند.

مثال ۲-۷

CD1 – TR.49

پوچینی : ۱۹۲۴ – Madam Butterfly 1858، پرده دوم

Largamente
Sul A

سیم می (E) این سیم درخشندۀترین سیم از چهار سیم ویولن است.

مثال ۲-۸

CD1 – TR.50

ریچارد اشتراوس : ۱۸۶۴ – ۱۹۴۹، میزان‌های ۹-۱۷، Don Juan

Allegro
Sul E

نوازنده ممکن است کیفیتی مرموز از این ساز در دینامیک نزم تولید کند.

مثال ۲-۹

بروکوفیف : ۱۹۵۳

classical Symphony ، مومنان دوم، میزان‌های ۵-۱۳

آکوردهای چندصدایی (multiple stops) : در کارهای ارکستری معمولاً راحت‌ترین آکوردهای دوتایی استفاده می‌شوند، بهویژه برای افکت‌های آکوردی یا قطعات پر صدا. از آنجا که ارکستر سمفونیک حداقل شانزده ویولن اول و چهارده ویولن دوم دارد قسمت‌هایی که برای یک نوازنده نواختن آن‌ها مشکل است با divisi آسان می‌شوند.

در مثال‌های زیر، گروهی از آکوردهای دو، سه و چهارصدایی برای ویولن داده شده‌اند که اجرای بعضی از آن‌ها برای دست‌های کوچک مشکل است :

مثال ۱۰—آکوردهای دوصدایی

با تمام فواصل کروماتیک میانی etc.

با تمام فواصل کروماتیک میانی etc.

مثال ۱۱—آکوردهای دوصدایی کروماتیک

etc.

etc.

etc.

مثال ۱۲—۲—آکوردهای سه‌صدابی

مثال ۱۳—۲—آکوردهای چهار‌صدابی

هارمونیک‌ها (harmonics): کاهی اوقات در ویولن تنها و موسیقی مجلسی آهنگساز از نوازنده می‌خواهد تا هارمونیک‌هایی مصنوعی، متفاوت با آن‌چه در بخش کلی سازهای زهی بحث شد تولید کند. این روش به ندرت در کارهای ارکستری استفاده می‌شود زیرا تُن‌های تولید شده در این روش ضعیف‌اند. از آنجا که تولید هامورنیک‌های مصنوعی در بحث زیر، آسان‌ترین راه برای نواختن است، این روش در پارتیتورهای ارکستری بیشتر دیده می‌شود.

تولید هارمونیک بالمس در فاصله چهارم درست: همان‌طور که قبلاً اشاره شد این روش بهترین راه تولید هارمونیک‌های مصنوعی برای کارهای ارکستری است و در این روش، هارمونیک تولید شده، دو اکتاو بالاتر از نت پایه (گرفته شده) است.

مثال ۱۴

صداي توليد شده

نت گرفته شده
و لمس شده

تولید هارمونیک بالمس در فاصله پنجم درست : در این روش، نت هارمونیک تولید شده، یک اکتاو و یک پنجم درست بالاتر از نت پایه (گرفته شده) است.

مثال ۲-۱۵

صدای تولید شده

نت گرفته شده
و لمس شده

تولید هارمونیک با لمس در فاصله سوم بزرگ : در این روش، نت هارمونیک تولید شده، دو اکتاو و یک سوم بزرگ از نت پایه (گرفته شده) است. لازم به ذکر است که لمس در فاصله ششم بزرگ نیز، نت هارمونیکی به فاصله دو اکتاو و یک سوم بزرگ بالاتر از نت پایه تولید می‌کند.

مثال ۲-۱۶

صدای تولید شده

نت گرفته شده
و لمس شده

تولید هارمونیک با لمس کردن در فاصله سوم کوچک : در این روش، نت هارمونیک تولید شده، دو اکتاو و یک پنجم درست بالاتر از نت پایه (گرفته شده) است.

مثال ۲-۱۷

صدای تولید شده

نت گرفته شده
و لمس شده

در اینجا قسمت‌هایی از قطعات موفق در استفاده از هارمونیک‌های طبیعی و مصنوعی در
ادبیات ارکستری آورده شده‌اند:

مثال ۲-۱۸

CD1 – TR.52

کوبلند: ۱۹۹۰ – ۱۹۰۰، مومنان چهارم، Symphony No. 3 ، 1900 – 1990

Allegro

Vln. 1

Vln. 2

مثال ۲-۱۹

CD1 – TR.52

ویرن: ۱۸۸۳ – ۱۹۴۵، ایوس ۶، شماره ۵، میزان‌های ۲۶ – ۲۷، Six Pieces for Orchestra, 1883 – 1945

rit. . . . noch langsamer ($\zeta = \text{ca. } 60$)

mit Dämpf.

26

verlöschend

(alle)

vertlöschend

PP

Solo

Vln. Solo

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vcl. 1

Vcl. 2

verlöschend

vertlöschend

vertlöschend

vertlöschend

vertlöschend

vertlöschend

vertlöschend

vertlöschend

مثال ۲-۲۰

CD1 - TR.52

استراوینسکی : Le Sacre du Printemps, 1882 - 1971، فقط زهی ها

Musical score for orchestra and solo violins, page 52, showing measures 1 through 13. The score includes parts for Violin 1, Violin 2, Viola, Cello, Double Bass, and other strings. The notation features complex rhythms and time signatures, typical of Stravinsky's "The Rite of Spring".

Instrumentation:

- Violin 1 (6 parts)
- Violin 2 (3 parts)
- Viola (3 soli)
- Cello (6 parts)
- Double Bass (4 parts)
- Other strings

Measure 1: Violin 1 (div.) plays eighth-note patterns. Violin 2 (div. 3) and Viola (div. 3) play eighth-note patterns.

Measure 2: Violin 1 (div. 6) and Violin 2 (div. 4) play eighth-note patterns. Viola (div. 3) and Cello (div. 3) play eighth-note patterns.

Measure 3: Violin 1 (div. 6) and Violin 2 (div. 4) play eighth-note patterns. Viola (div. 3) and Cello (div. 3) play eighth-note patterns.

Measure 4: Violin 1 (div. 6) and Violin 2 (div. 4) play eighth-note patterns. Viola (div. 3) and Cello (div. 3) play eighth-note patterns.

Measure 5: Violin 1 (div. 6) and Violin 2 (div. 4) play eighth-note patterns. Viola (div. 3) and Cello (div. 3) play eighth-note patterns.

Measure 6: Violin 1 (div. 6) and Violin 2 (div. 4) play eighth-note patterns. Viola (div. 3) and Cello (div. 3) play eighth-note patterns.

Measure 7: Violin 1 (div. 6) and Violin 2 (div. 4) play eighth-note patterns. Viola (div. 3) and Cello (div. 3) play eighth-note patterns.

Measure 8: Violin 1 (div. 6) and Violin 2 (div. 4) play eighth-note patterns. Viola (div. 3) and Cello (div. 3) play eighth-note patterns.

Measure 9: Violin 1 (div. 6) and Violin 2 (div. 4) play eighth-note patterns. Viola (div. 3) and Cello (div. 3) play eighth-note patterns.

Measure 10: Violin 1 (div. 6) and Violin 2 (div. 4) play eighth-note patterns. Viola (div. 3) and Cello (div. 3) play eighth-note patterns.

Measure 11: Violin 1 (div. 6) and Violin 2 (div. 4) play eighth-note patterns. Viola (div. 3) and Cello (div. 3) play eighth-note patterns.

Measure 12: Violin 1 (div. 6) and Violin 2 (div. 4) play eighth-note patterns. Viola (div. 3) and Cello (div. 3) play eighth-note patterns.

Measure 13: Violin 1 (div. 6) and Violin 2 (div. 4) play eighth-note patterns. Viola (div. 3) and Cello (div. 3) play eighth-note patterns.

ویولن سولو (the solo violin) : ویولن همواره ساز سولوی مورد علاقه بسیاری از آهنگسازان بوده است. تقریباً تمام استادان موسیقی ارکستری، از دوره باروک تاکنون، کنسertoهای ویولن بیشماری برای نشان دادن ظرفیت‌های فوق العاده این ساز خلق کرده‌اند.

لازم است هنرجویان با این شاهکارها از آهنگسازانی مانند: باخ، موتسارت، بتهوون، مندلسون، برامس، دوورژاک، چایکوفسکی، بروخ، لالو، شوئبرگ، برگ، استراوینسکی، بارتوك، پروکوفیف، پندرسکی و ... آشنا باشند. هنگامی که ویولن سولو در ارکستر، مدّنظر باشد توسط «ویرتوئوز» نواخته می‌شود و وقتی دو سولیست، مدّنظر باشند نوازنده ویولن اول ارکستر نیز باید بنوازد.

مثال ۲-۲۱

CD1 - TR.53

برامس: Symphony No.1, 1833 - ۱۸۹۷، میزانهای ۹۱-۵۰

مثال ۲۲-۲

CD1 - TR.53

ریچارد اشتراوس: *Don Juan*, 1864 – 1949، میزان‌های ۷۳–۸۱

تکنیک‌های دیگر و یولن : یولن اگرچه یک ساز چابک و قابل است ولی در پرش‌های سریع و بلند، محدودیت‌هایی دارد، به خصوص اگر پرش از محدوده‌های خیلی پایین به محدوده‌های خیلی بالا باشد. البته یک سولیست از عهده این پرش‌ها به نحوی برミ‌آید. در این گونه پرش‌ها باید پوزیسیون و دست چپ کاملاً عوض شود و گاه عبور از سیم‌ها باید نرم و بدون صدا صورت گیرد. بیشتر نوازندهان زیردست، در اجرای پرش‌ها حس خوبی از اجرای لگانو را ایجاد می‌کنند.

در اینجا بعضی از این مشکلات، از قسمت‌های ارکستری برای ویولن نشان داده شده‌اند:

۱- پرسش‌های بلند روی یک سیم

مثال ۲۳-۲

CD1 - TR.54

واگنر : Die Meistersinger, 1813 – 1883 میزان‌های ۳۲ – ۳۸

The musical score consists of two staves for Violin 1. The top staff begins with the instruction "Allegro" and "34". It features a treble clef, common time, and a key signature of one sharp. The notes are primarily eighth-note pairs, with some sixteenth-note patterns and grace notes. The dynamics "cresc.", "f", and "stacc." are indicated. The bottom staff begins with measure 36, marked "e più f". It also has a treble clef, common time, and a key signature of one sharp. The notation continues the eighth-note pairs and sixteenth-note patterns from the top staff.

۳—پرشهای بلند بین محدوده‌های دور
مثال ۲-۲۴

بارتوک : ۱۹۴۵ – CD1 – TR.55 مومنان اول، میزان‌های ۵۲-۵۳، Divertimento، 1881

Fast
Vln. 1
ff

۳—پرشهای بلند که لگاتو نواخته می‌شوند
مثال ۲-۲۵

برگ : ۱۹۳۵ – ۱۸۸۵، مومنان چهارم، میزان‌های ۱۰-۱۱، Lyric Suite

Rather slowly
Vln. 1
ff
mf
cresc.
molto
pp

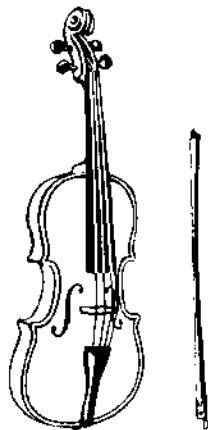
پاساژهای کروماتیک : تمام نت‌های کروماتیک از «سل پایین» روی سیم «سل» تا بالاترین محدوده را در ویولن به راحتی می‌توان نواخت. معمولاً نوازنده برای اجرای نت‌های کروماتیک از یک انگشت استفاده می‌کند.

مثال ۲-۲۶

انگشت‌گذاری کروماتیک

1 1 2 2 3 3 4 4 3 3 2 1 — 1

۲-۲- ویولا

En.

violon (va.)

It.

viola (va., vla., vle.)

Ger.

geige (gg.)

Fr.

alto (a.)

bratsche (br.)

خانواده : سیمی‌ها (کوردوфон chordophone)

گروه : زهی‌ها

چگونگی ارتعاش هوا : با کشیدن آرشه روی سیم، هوا مرتعش، و صدا تولید می‌شود.

ویولا ساز آلتو خانواده سازهای زهی آرشه‌ای محسوب می‌شود. این ساز که دقیقاً همانند ویولن ساخته شده و کمی از آن بزرگ‌تر است مدت‌ها در سایه ویولن قرار داشت تا اینکه سرانجام توانست امکانات گسترده‌تر تکنیکی خود را نشان دهد. در اواخر قرن هجدهم آهنگسازان به رنگ تُن ملایم و خاص این ساز توجه کردند و سرانجام به اهمیت واقعی آن بی‌برند.

همان‌طور که گفته شد این ساز کمی (حدود سه تا چهار اینچ) از ویولن بزرگ‌تر است و این امر باعث می‌شود دست پیشتر کشیده شود و فواصل را دقیق اجرا کند. کشیدگی دست چپ، به‌خصوص در پوزیسیون‌های بالاتر پیشتر است.

ویولا در اندازه‌های مختلف وجود دارد و امروزه نوازنده‌گان ویولا سازهایشان را نسبت به اندازه دست چپ خود انتخاب می‌کنند.

با اینکه اجرای تریل‌ها – آرشه‌کشی، هارمونیک‌ها – آرژه‌ها و آکوردهای دوتایی و سه‌تایی و چهارتایی در ویولا، به همان اندازه ویولن امکان‌پذیر است اما بسیاری از استادان بزرگ گذشته، ویولا

را نادیده گرفته‌اند که شاید دلایل اصلی آن چنین باشد :

۱- استادان و موسیقی‌دانان قرن هجده برای چهار صدای جداگانه سازهای زمی، به‌ندرت چیزی می‌نوشتند.

۲- بسیاری از نوازنده‌گان ویولا قبلاً مدت‌ها ویولونیست بوده‌اند. اگر چه باخ و موتسارت گاهی کارهای سولو برای ویولا نوشته‌اند اما برلیوز اولین کسی بود که صدای ویژه‌ای در کارهای ارکسترال به این ساز داد.

کوک، محدوده صوتی و انگشت‌گذاری

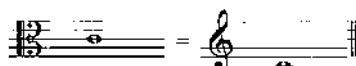
مثال ۲۷- کوک ویولا

موسیقی برای ویولا معمولاً در کلید دو خط سوم نوشته می‌شود اما گاه برای پرهیز از خطوط حامل کمکی، نت‌های بالایی در کلید سُل نوشته می‌شوند.

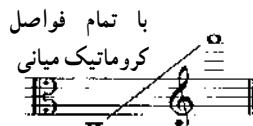
نت‌نویسی ویولا

مثال ۲۸

محدوده صوتی

مثال ۲۹

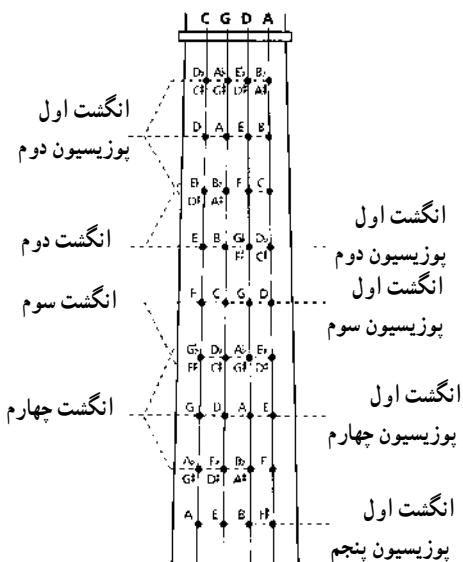

اجرای نت‌های بالاتر، در منطقه بالا، بستگی به تسلط و توانایی نوازنده دارد. برخی تفاوت‌های ویولن و ویولا که آن‌ها را در ارکستر تمایز می‌کند :

۱- آرشه ویولا از آرشه ویولن سنگین‌تر است.

۲- سیم‌ها در ویولا ضخیم‌تر و نسبت به آرشه مقاوم‌ترند و یک حرکت محکم (قرص) را برای تولید صدا می‌طلبند. آرشه‌کشی‌های سبک‌تر و نرم نیز امکان‌پذیر است اما اجرای آن‌ها کمی مشکل‌تر است.

۳- اجرای هارمونیک‌ها آسان‌تر است زیرا در سیم‌های محکم‌تر، هارمونیک‌های مطمئن‌تری ایجاد می‌شوند.

انگشت‌گذاری : روش انگشت‌گذاری در ویولا شبیه ویولن است و آکوردهای چند صدایی در ویولا نیز قابل اجرا هستند.

تمام مباحثی که در ویولن درباره انگشت‌گذاری کروماتیک، پیتزیکاتو و دیگر افکت‌های رنگی گفته شد در ویولا نیز کاملاً صادق‌اند.

نواختن روی یک سیم

سیم دو (C) : این سیم، تنها سیم از چهار سیم ویولا است که در ویولن نیست و به صدای ویولا شخصیت ویژه‌ای داده است.

مثال ۲-۳۰

CD1 - TR.57

هیندمیت : 1953 - Sonata، اپوس ۱۱، شماره ۴، موومان اول، میزان‌های ۱۵-۱۶

سیم سُل و سیم ر (G,D) : به این دو سیم، سیم‌های همراهی می‌گویند زیرا نوازنده‌های ویولا بسیاری از فیگورهای همراهی کردن را با این سیم‌ها اجرا می‌کنند. از این سیم‌ها برای تولید کیفیت تیله نیز می‌توان استفاده کرد.

مثال ۲-۳۱

CD1 – TR.58

بارتوک : مومنان چهارم، میزان‌های ۴۱–۴۲، Concerto for Orchestra، 1881 – 1945

Andante

سیم لا (A) : این سیم به اندازه سیم «می» در ویولن درخشنان نیست ولی صدای نافذ و کیفیت تودماگی و تغزی دارد. ترکیب این سیم با سازهای بادی چوبی زیبا است و گاه با ترومپت و ترومبوون نرم نیز خوب دوبل می‌شود. به دلیل قدرت این سیم، در قطعات سولو بسیار از آن استفاده می‌کنند.

مثال ۲-۳۲

CD1 – TR.59

هیندمیت : مومنان اول، میزان‌های ۴۸–۵۹، Der Schwanendreher، 1895 – 1953

Bewegt

آکوردهای چندصدایی : در مثال‌های پایین، گروهی از آکوردهای دو، سه و چهار صدایی آورده شده‌اند که با divisi توسط قسمت‌های ویولا در ارکستر قابل اجرا هستند، مانند آن‌چه در ویولن گفته شد.

مثال ۳۳-۲- آکوردهای دو صدایی

سیم‌های «دو» و «سل»

مثال ۳۴- آکوردهای سه صدایی

33

Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.

34

Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.

35

Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.

36

Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.

37

Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.

38

Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.

39

Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.

40

Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.
Q.S. F.

مثال ۲-۳۵ - آکوردهای چهار صدایی

در مثال‌های بعد، بخش‌هایی از هارمونیک، پیتریکاتو، آکوردهای دو صدایی و دیگر افکت‌های رنگی در ویولا آورده شده‌اند. قطعه‌ای که استفاده از ویولا را به عنوان سازِ باسِ بخش زهی‌ها نشان می‌دهد در مثال زیر معرفی شده است.

مثال ۲-۳۶

CD1 - TR.60

مندلسون : منزان‌های ۴۹-۴۵، مقدمه، میزان‌های ۱۸۰۹ - ۱۸۴۷

بکی از نمونه‌های بسیار رایج در ارکستر:

مثال ۲-۳۷

CD1 – TR. 61

واگنر: Lohengrin, 1813 – 1883، پرده سوم

Fast

Violin 1

Violin 2

Cello

نمونه‌ای از اجرای دوتایی یک ویولن و یک ویولا در اکتاو:

مثال ۲-۳۸

CD1 – TR. 62

برلیوز: Symphony Fantastique, 1803 – 1869، میزان‌های ۱۵۵ – ۱۵۹

Allegro

Violin 1

Cello

نمونه‌ای از اجرای دوتایی یک ویولا و یک ویولنسل :

مثال ۲-۳۹

CD1 – TR. 63

بتهوون : ۱۸۲۶ – ۱۷۷۰، Symphonie No. 5، میزان‌های ۱۰-۱

The musical score consists of two staves for violins. The top staff is labeled 'Vla.' and the bottom staff is labeled 'Vlc.'. Both staves are in 3/4 time and B-flat major. The first section starts with a dynamic 'p dolce' and consists of six measures of sixteenth-note patterns. The second section begins at measure 6 with a dynamic 'f', followed by four measures of eighth-note patterns, each starting with a forte dynamic 'f' and ending with a piano dynamic 'p'. The music is divided into measures by vertical bar lines.

ویولای سولو (the solo viola) : استادان دوره باروک، کنسertoهای زیادی برای ویولا نوشته‌اند و برخی آهنگسازان پیش از کلاسیک نیز از این امر پیروی کرده‌اند اما بعد از این دوره، بجز سمفونی کنسرتاتن برای «ویولن و ویولا» اثر موتسارت و قسمت سولو در هارولد در ایتالیا (in Italy) اثر برلیوز، سولوهای قابل ملاحظه‌ای برای این ساز تا زمان واگن و اشتراوس در اوخر قرن نوزده نوشته نشده‌اند.

در قرن پیست ویولا تقریباً وضعیت یکسانی با خویشاوندان خود در گروه سازهای ذهنی آرشهای پیدا کرد و آثاری مانند سونات برای فلوت، ویولا و هارپ اثر دبوسی و کنسرتو ویولا‌های بارتک و والتون نوشته شدند. اثر هیندمیت و Flos Campi اثر ون ویلیامز این ادعا را ثابت می‌کنند.

برخی نمونه‌های زیبای سولو یا کنسرتو ویولا :

مثال ۲-۴۰

CD1 – TR. 64

اسکریابین : ۱۹۱۵ - ۱۸۷۲، Poem of Ecstasy، میزان‌های ۲۲-۲۵

The musical score is for a solo violin. It is in 2/8 time and B-flat major. The first section starts with a dynamic 'p espr.' and consists of three measures of eighth-note patterns. The second section begins at measure 22 with a dynamic 'poco cresc.', followed by three measures of eighth-note patterns, each starting with a piano dynamic 'p' and ending with a dynamic 'dim.'. The music is divided into measures by vertical bar lines.

مثال ۲-۴۱

ریچارد اشتراوس : Don Quixote، 1864 – 1949، واریاسیون ۲، vivace، میزان‌های ۱۹-۱

CD1 – TR.65

Rather free

Vla. solo

19

20

21

22

23

lebhaft

espr.

mf

مثال ۲-۴۲

استراوینسکی : Le Sacre du Printemps، 1882 – 1971

CD1 – TR.66

Andante con moto ($\text{♩} = 60$)

molto cant. ma non f

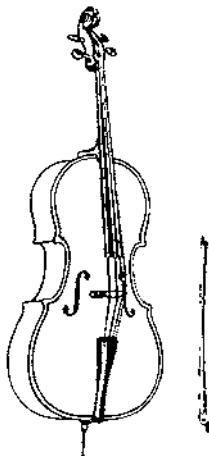
molto cant. ma non f

molto cant. ma non f

6 Vla. soli

74

۳-۲- ویولن سل

En.

It.

Ger.

Fr.

violoncello or cello violoncello (vc., vlc., vello.) violincelle (vc.) violincell(vc., vlc.)

خانواده : سیمی‌ها (کوردوфон chordophone)

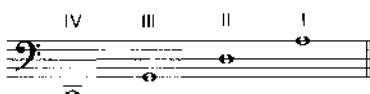
گروه : زهی‌ها

چگونگی ارتعاش هوا : با کشیدن آرشه روی سیم، هوا مرتعش، و صدا تولید می‌شود.

ویولن سل، هم صدای تنور و هم صدای باس خانواده زهی‌های آرشه‌ای است. برخلاف ویولن و ویولا که بر سمت چپ شانه نوازنده قرار می‌گیرند و با چانه نگهداری می‌شوند، ویولن سل به دلیل اندازه بزرگ آن، بین زانوها قرار می‌گیرد و با یک پایه که به انتهای ساز وصل است روی زمین تکیه داده می‌شود. دسته ویولن سل بالای شانه چپ نوازنده قرار می‌گیرد و نوازنده در حالت نشسته این ساز را می‌نوازد.

کوک، محدوده صوتی و انگشت‌گذاری

مثال ۴۳-۲- کوک ویولن سل

موسیقی برای ویولن سل در کلید «دو» یا «فآ» و یا «سل» نوشته می‌شود. در مثال زیر، تعویض کلیدها نشان داده شده‌اند :

مثال ۲-۴۴

در بعضی آثار چاپ شده قدیمی موسیقی، بخش ویولن‌سل در پارتیتورهای ارکستری در کلید سُل نوشته می‌شد، یعنی یک اکتاو پایین‌تر از آن‌چه نوشته شده بود صدای داد (اجرا در یک اکتاو پایین‌تر). امروزه تمام بخش‌های ویولن‌سل چه در کلید «دو» یا «فا» و یا «سُل» همان‌طور که نوشته می‌شوند صدا می‌دهند.

محدوده صوتی

مثال ۲-۴۵

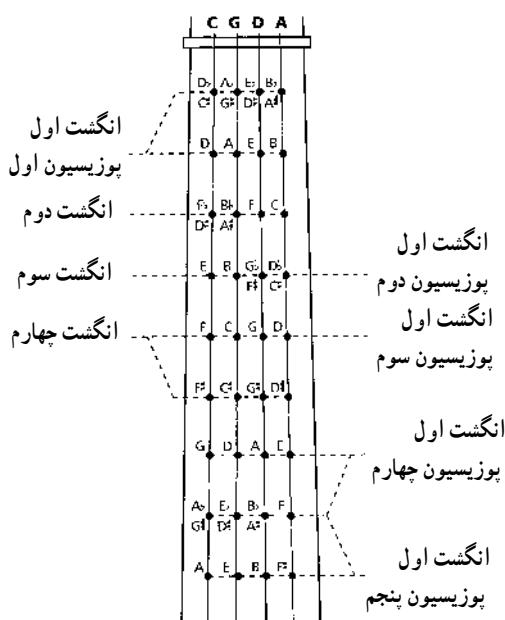
با تمام فواصل کروماتیک میانی

اجرای نت‌های بالاتر، در منطقهٔ بالا، بستگی به تسلط و توانایی نوازنده دارد.
انگشت‌گذاری : به دلیل بزرگ‌تر بودن اندازهٔ ویولن‌سل نسبت به ویولن و ویولا، انگشت‌گذاری در این ساز متفاوت است.

در پوزیسیون اول، محدودهٔ معمولی بین انگشت اول و چهارم، یک سوم است و انگشت دوم فقط فواصل نیم‌پرده‌ای را اجرا می‌کند. هرچه که دست به طرف پوزیسیون‌های بالاتر حرکت می‌کند فاصلهٔ فیزیکی بین فواصل کاهش می‌یابد و همهٔ چهار انگشت معمولاً به کار گرفته می‌شوند. به دلیل رها بودن دست چپ نوازندهٔ ویولن‌سل از فشار نگهداری ساز، او می‌تواند در پوزیسیون‌های بالاتر، از انگشت شست استفاده کند. استفاده از شست روی پارتیتور با علامت $\circ$ مشخص می‌شود.

مثال ۲-۴۶

نمودار انگشت‌گذاری در بعضی از
پوزیسیون‌ها در ویولنسل

کیفیت تُن‌ها : سیم ر (D) در این ساز بسیار گیرا است و کیفیت گرم و تغزیلی دارد و سیم لا (A) در خشنده‌ترین سیم و بسیار نافذ است. سیم دو (C) که پایین‌ترین سیم است، به‌خاطر وزن و ضخامتش رساترین باس را دارد. ویولنسل تکنیک‌های ممکن در ویولن یا ویولا را می‌تواند اجرا کند.

مثال ۴۷

CD1 – TR. 67

واگن : میزان‌های ۱۷–۳۲، Tristan and Isolde, Prelude. 1813 – 1883

مثال ۲-۴۸

CD1 – TR.67

هیس : Symphony No. 3 ، 1898 – 1979 ، میزان اول، میزان‌های ۲۷-۱

Moderato ($\bullet = 84$)

در ویولنسل از نیز استفاده می‌شود، مانند نمونه زیر :

مثال ۲-۴۹

CD1 – TR.68

روسینی : William Tell ، 1792 – 1868 ، مقدمه، میزان‌های ۱۰-۱

Andante ($\bullet = 54$)

آکوردهای چند صدایی: گروهی از آکوردهای دو، سه و چهار صدایی قابل اجرا در
ویولنسل:
مثال ۵۰-۲- آکوردهای دو صدایی

مثال ۵۱—۲ آکوردهای سه صدایی

The musical score consists of four staves of bass clef music. Each staff contains a series of chords, primarily consisting of three notes per chord. The chords are represented by vertical columns of note heads, with some notes being black and others white, indicating pitch and duration. The music is divided into measures by vertical bar lines.

مثال ۵۲—۲ آکوردهای چهارصدایی

The musical score consists of five staves of bass clef music. Each staff contains a series of chords, primarily consisting of four notes per chord. The chords are represented by vertical columns of note heads, with some notes being black and others white, indicating pitch and duration. The music is divided into measures by vertical bar lines.

۸۰

هارمونیک‌ها: روش تولید هارمونیک‌های طبیعی در ویولن‌سل شبیه به بقیه زهی‌ها است. هارمونیک‌ها در ویولن‌سل، به دلیل بزرگ‌تر بودن طول و وزن بیشتر سیم‌ها در این ساز، مطمئن‌تر هستند.

تکنیک لمس در فاصلهٔ چهارم برای کارهای ارکستری بسیار موفق است و بهترین کیفیت را در هارمونیک‌های طبیعی تولید می‌کند. این تکنیک با انگشت شست و انگشت سوم و چهارم در تمام محدوده‌های این ساز اجرا می‌شود.

مثال ۲-۵۳

هارمونیک‌های طبیعی

صداي توليد شده

سیم سوم

لمس نت

صداي توليد شده

هارمونیک‌های غیرطبیعی

صداي توليد شده

A musical score for bassoon, page 10, featuring ten measures of music. The key signature is B-flat major (two sharps). The bassoon part consists of ten measures of continuous sixteenth-note patterns. The first measure starts with a sharp sign above the staff. Measures 1 through 9 begin with a bass clef, while measure 10 begins with a treble clef. Measure 10 ends with a double bar line and repeat dots, indicating a section to be repeated.

سولو برای ویولنسل در کنسروتوهای ارکستر: نمونه‌های کنسروتو و ویولنسل، از آهنگسازان دوره باروک تا قرن پیستم سپیار دیده می‌شوند و بعضی نمونه‌های پرجسته آن‌ها توسط آهنگسازانی چون

بوکرینی، هایدن، بتهوون، شومان، برامس، دوورژاک، چایکوفسکی، لالو، ویکتور هربرت، بلوخ، هیندمیت، باربر، والتون، لوتوسلافسکی، پندرسکی، استفان آبرت، کریستف رز و یوهان تاور خلق شده‌اند.

نمونه زیر، سولو و ویولنسل را نشان می‌دهد:

مثال ۵۴

CD1 – TR. 69

ریچارد اشتراوس: Don Quixote، 1864 – 1949، میزان‌های ۱۶۳ – ۱۷۶

Andante con moto

ویولنسل در ترکیب با سازهای دیگر: ترکیب‌هایی که بسیار استفاده می‌شوند عبارت‌انداز:

- ترکیب ویولنسل و کنتریاس
- ترکیب ویولنسل و فاگوت
- ترکیب ویولنسل و کلارینت باس
- ترکیب ویولنسل و هورن
- ترکیب ویولنسل پیتزیکاتو با تیمپانی

در مثال زیر، ویولنسل دوم با ویولای اول ترکیب شده‌اند:

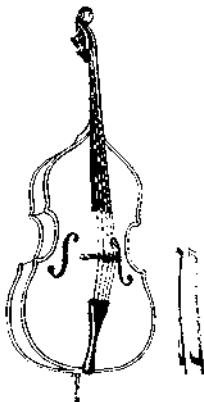
مثال ۲-۵۵

CD1 – TR. 70

باریز: Easy for Orchestra No.1، 1910 – 1981، میزان‌های ۱۰-۱

The musical score consists of two staves of three parts each: Vla. (Violin), Vlc. (Viola), and D.B. (Double Bass). Measure 1 (div.) starts with a dynamic *p*, followed by *p espri.* The violins play eighth-note patterns, while the viola and double bass provide harmonic support. Measure 2 begins with *div.* and *unis.* The violins continue their eighth-note patterns, and the viola and double bass play sustained notes. Measures 3 and 4 show the continuation of this pattern with dynamic changes to *poco più*. Measure 5 (f) shows a transition with eighth-note patterns from the violins and sustained notes from the viola and double bass. Measure 6 (div.) continues with eighth-note patterns from the violins and sustained notes from the viola and double bass, ending with *poco più f*.

۴-۲- کنترباس

En.

It.

Ger.

Fr.

double bass (d. bs.) contrabasso (cb., c.b.) contrebasse (c.b.) kontrabass (kb.)

خانواده : سیمی‌ها (کوردوфон chordophone)

گروه : زهی‌ها

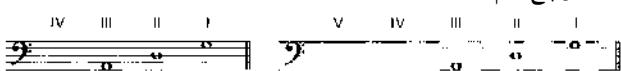
چگونگی ارتعاش هوا : با کشیدن آرسه روی سیم، هوا مرتعش، و صدا تولید می‌شود.

کنترباس ساز بس گروه سازهای زهی آرشه‌ای است. محدوده‌ای که در ارکستر از این ساز استفاده می‌شود، از E^3 تا A^4 است که یک اکتاو بهتر صدا می‌دهد. در قسمت‌های سولو نت‌های بالاتر با استفاده از هارمونیک‌های طبیعی تولید می‌شوند. کنترباس روی یک پایه قابل تنظیم استوار است. نوازنده به طور ایستاده یا نشسته (روی یک صندلی بلند) ساز را با بدنه و زانوی سمت چپ نگه می‌دارد و آن را می‌نوازد. تقریباً تمام نوازنده‌های کنترباس از ساز بزرگ استفاده می‌کنند ولی بعضی نوازنده‌های سولو مدل‌های کوچک‌تر را ترجیح می‌دهند که قابل انعطاف‌ترند و نواختن آن‌ها آسان‌تر است. البته مدل‌های کوچک‌تر کیفیت صدای کنترباس را ندارند.

کوک محدوده صوتی و انگشت‌گذاری

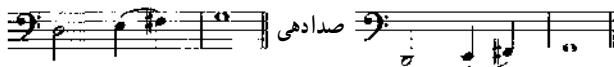
مثال ۵۶- کوک کنترباس

کنترباس پنج سیم

صدای کنترباس نسبت به نت‌نویسی آن یک اکتاو پایین‌تر است.

مثال ۵۷-۲ نت‌نویسی کنتریاس و صدادهی آن

موسیقی برای کنتریاس در کلید «فا» یا «دو» و یا «سل» نوشته می‌شود.

محدوده صوتی

مثال ۵۸-۲

در مقایسه با سازهای دیگر خانواده بولن، دو تفاوت جزئی در ساختار کنتریاس وجود دارد. شانه‌های این ساز، شبیدار هستند و نه خمیده، و به دلیل ضخامت سیم‌ها برای کوک کردن ساز، از چرخ دنده‌دار در جعبه گوشی‌ها استفاده می‌شود. یک کنتریاس تنها، به رغم اندازه نسبتاً بزرگش، صدای نسبتاً کمی دارد.

سولوهای کنتریاس عموماً ضعیف و دور صدا می‌دهند، مانند شروع موومان دوم سمفونی شماره یک مالر، بر عکس، یک گروه یا بخشی از باس‌ها، مثل تربوی موومان سوم سمفونی شماره پنج بهوون می‌توانند خوب و رسا صدا دهند.

به دلیل ضخامت و سنگینی سیم‌ها، کنتریاس از سازهای زهی دیگر کنتر است. این موضوع باید هنگام دوبل کردن کنتریاس با بولن‌سل‌ها در قطعات سریع درنظر گرفته شود. بعضی قسمت‌های قطعه بهوون برای قسمت باس صدای مبهمی دارند، بهوژه وقتی با ارکسترها بزرگ‌تر امروزی نواخته می‌شوند.

مثال ۵۹-۲

بهوون: 1826 - ۱۷۷۰، Symphonie No. 4، میزان‌های ۳۱۹-۲۲۲، میزان چهارم، CD1 - TR. 71

Allegro

319

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vcl. D.B.

85

در مثال پایین راه عملی برای روشن شدن صدای مثال بالا آورده شده است :

مثال ۲۶

CD1 – TR. 71

بتهوون : ۱۸۲۶ – ۲۱۹، میزان‌های ۲۲۳ – Symphony No. 4 ، 1770

انگشت‌گذاری : به دلیل ضخامت و بلندی سیم‌های کنترباس حتی فواصل کوچک نیز نسبت به هم فضای وسیعی دارند، مثلاً در پوزیسیون‌های پایین‌تر (بهر) انگشت اول تا چهارم، فاصله دوم بزرگ را دربر می‌گیرند. در کنترباس انگشت سوم به تنها ی تا پوزیسیون پنجم استفاده نمی‌شود اما با انگشت چهارم روی ساز قرار می‌گیرد. بنابراین از پوزیسیون‌های اول تا پنجم فقط انگشت‌های اول، دوم و چهارم استفاده می‌شوند. فقط در پوزیسیون ششم گاهی انگشت سوم، و بعد از پوزیسیون هفتم انگشت شست نیز به کار گرفته می‌شوند.

مثال ۲۶

نکته مهمی که باید در نظر گرفته شود این است که حرکت به سمت محدوده‌های بالاتر روی کنترباس، با فواصل کوچک و پرش‌های کوچک، بهتر انجام می‌شود. از آنجا که نوازنده باید دست چپش را مستقر کند، به‌خاطر ضخامت زیاد سیم در محدوده‌های بالاتر با مشکل روبرو می‌شود. البته استفاده از این محدوده بالاتر در موسیقی ارکستری وقتی آهنگساز بداند چطور صدای موردنظر را از نوازنده بخواهد، بسیار مؤثر خواهد بود.

مثال ۶۲

CD1 – TR. 72

واگر : ۱۸۸۳ – ۱۸۱۳، مقدمه، میزان‌های ۱۵۸ – ۱۷۲

استفاده از کنترباس در گذشته: در دوره باروک و کلاسیک، تا زمان بتھون، در بسیاری از کارهای آهنگسازان، کنترباس با ویولن‌سل دوبل می‌شد. بخش‌های مستقل باس، بجز بعضی پارتیتورهای اُپرا، در این دوره به ندرت در کارهای ارکستری یافت می‌شوند. وقتی آهنگسازان خط‌های باس کمنگتر می‌خواستند، در بخش‌های ویولن‌سل عبارت senza basso، وقتی می‌خواستند دوباره کنترباس بنوازد عبارت +basso را می‌نوشتند.

آکوردهای چند صدایی: استفاده از آکوردهای دو، سه و یا چهارصدایی برای کنترباس خطرناک است و در کارهای ارکسترال باید از آن‌ها دوری کرد، مگر این که یک یا دونت موردنظر دست‌باز باشند. در پوزیسیون‌های بالاتر، به دلیل نزدیک بودن نت‌ها، توقف‌های دوبل امکان‌پذیر است، اگرچه دستور divisi برای آسان‌تر کردن این توقف‌ها باید به کار گرفته شود. به رغم استثناهای زیاد، برای تولید آکوردهای دوصدایی (نه در سیم دست‌باز) باید با احتیاط برخورد شود، مگر این که تأثیرات ویژه مدنظر باشند.

هارمونیک‌ها: با توجه به مسایل مطرح شده، فقط هارمونیک‌های طبیعی باید برای نوازنده باس در نظر گرفته شوند. در مثال زیر، آسان‌ترین هارمونیک‌ها روی سیم سُل داده شده‌اند. همین هارمونیک‌ها را می‌توان در تمام سیم‌های دیگر به‌طور انتقالی اجرا کرد:

مثال ۶۳

نوت‌نویسی
صداهی

وسط سیم به طرف خرک

وسط سیم به طرف خرک

آرشه کشی: نوازنده کنتری‌باس می‌تواند تمام انواع آرشه‌کشی و افکت‌های رنگ را که در ویولن مطرح شدند اجرا کند. به دلیل ضخامت و سنگینی و کوتاه‌تر بودن آرشه در کنتری‌باس، نسبت به ویولن و حتی ویولن‌سل، بهترین راه برای اجرای خطوط اتصال طولانی این است که از نوازنده خواسته شود آرشه را به میل خود تغییر دهد.

سیم «دو» اضافه شده (the C attachment): در بسیاری از ارکسترها امروزی حداقل دو یا سه عضو از بخش کنتری‌باس‌ها یک سیم C اضافی دارند که امکان اجرای تمام نت‌های کروماتیک از سیم «می» تا «دو» پایین را می‌دهد. اگر این نت‌ها در سازی، بدون این سیم اضافه شده موردنظر باشند، بخش‌ها به‌طور اتوماتیک نت‌ها را یک اکتاو بالاتر اجرا می‌کنند.

سولو و کنسerto برای کنتری‌باس: سولو و کنسerto برای این ساز به‌ندرت نوشته شده است که یکی از دلایل آن، عدم قدرت آکوستیکی کنتری‌باس در سالن‌های بزرگ است. کنسertoهایی از آهنگسازانی مثل دراگونتی (Dragonetti)، بوتسینی (Bottesini)، دیترزدورف (Dittersdorf) و — بعد از یک وقفه شاید دویست ساله — آثاری از کوزوویسکی (Koussevitzky)، زیمرمن (Zimmermann)، هنزو (Henze) و دیگران در قرن بیستم قابل توجه‌اند.

نوازنده‌گان بزرگ کنتری‌باس، در چند دهه گذشته، آهنگسازان را ترغیب به نوشتن کار برای آن‌ها کرده‌اند.

مثال ۶۴

CD1 - TR.73

استراوینسکی : Pulcinella Suite، 1882 – 1971، موومان هفتم، میزان‌های ۱-۲۲

Vivo

D.B. solo

I

ff

ff

ff

7

sempre sim.

16

sim.

f

gliss

ff

The musical score consists of three staves of double bass notation. The first staff begins with a dynamic of *ff*. The second staff starts with a dynamic of *ff*, followed by a measure of *sempre sim.* The third staff begins with a dynamic of *f*, followed by a measure with a *gliss* instruction, and ends with a final dynamic of *ff*.

مثال ۶۵

CD1 - TR.74

La Création du Monde, 1892 – 1974 : میلو

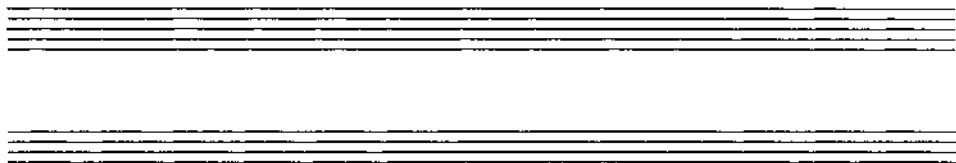
A musical score for Double Bass (D.B.). The score consists of two staves. The top staff starts with a dynamic of *p* and a tempo marking of "Quite fast". It features a 4/4 time signature and a bass clef. The bottom staff begins in 2/4 time and then changes to 4/4 time. Both staves contain eighth-note patterns with slurs and grace notes. The notation includes various rests and note heads.

پرسش

- ۱- نام سیم‌های دست‌باز سازهای زیر را در مقابل هریک بنویسید :
- الف) ویولن
  - ب) ویولا
  - ج) ویولن‌سل
  - د) کنتری‌باس
- ۲- عبارت D *sul* چه معنایی دارد؟
- ۳- سیم III در ویولا چه نام دارد؟
- ۴- سیم I در کنتری‌باس چه نام دارد؟
- ۵- سیم II در ویولن‌سل چه نام دارد؟
- ۶- سیم IV در ویولن چه نام دارد؟
- ۷- چرا اجرای آکوردهای دو صدایی زیر، در سازهای نوشته شده، غیرممکن است؟

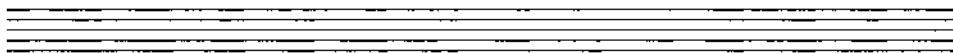
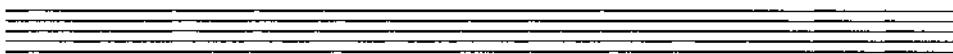

- ۸- واژه *scordatura* چه معنایی دارد؟
- ۹- واژه *portamento* چه معنایی دارد؟
- ۱۰- پیتزیکاتو را توضیح دهید.
- ۱۱- پیتزیکاتوی دست چپ را توضیح دهید و علامت آن را بنویسید.
- ۱۲- هارمونیک طبیعی چیست؟
- ۱۳- برای هر کدام از سازهای خانواده زهی آرشهای، دو هارمونیک طبیعی بنویسید (با نتنویسی و صدادهی واقعی آن).

۱۴- هارمونیک مصنوعی چیست؟

۱۵- برای هر کدام از سازهای خاتواده زهی آرشهای، سه هارمونیک مصنوعی بنویسید (با نتنویسی و صدادهی واقعی آن).

۱۶- منظور از سری هارمونیک‌ها چیست؟

۱۷- برای هر کدام از نتهای پایه زیر، شش هارمونیک بنویسید :

a.   b.   c.

۱۸- آهنگ نوشته شده زیر را برای ویولا در کلید آلتو بنویسید :

۱۹- آهنگ نوشته شده زیر را برای ویولنسل با استفاده از کلیدهای «فا» و «دو»

خط چهارم بنویسید:

۲۰- آهنگ نوشته شده زیر را در کلید آلتو بنویسید.

۲۱- آهنگ نوشته شده زیر را در کلید سُل بنویسید:

10

۲۲- صدادهی واقعی آهنگ زیر را برای ویولن بنویسید.

1

4

7

1

۲۳- صدادهی آهنگ زیر را برای ویولن سل بنویسید :

1

5

فهرست منابع

دایرة المعارف سازهای جهان، ترجمه حسن زندباف، روزنه، چاپ اول، ۱۳۷۶.

samuel Adler: *The study of orchestration*, 3rd ed, 2002 by W.W. Norton and Company, U.S.

Lieut-Col, H.E. Adkins: *Treatise on the Military Band*, Second ed, 1958 by Boosey and C., Ltd., G.B.

Percy A. Scholes: *The Oxford Companion to Music*, Tenth ed, University Press, Oxford.

Norman Del Mar: *Anatomy of the Orchestra*, first published, 1981 by Faber and Faber Limited.

Stanley Sadie and Alison Latham: *The Cambridge Music Guide*, First published, 1985, Reprinted 1987, 1988, first paper backed, 1990.

Reprinted in paper back 1991, 1993, 1996 by Cambridge University Press.

Elisabeth Ingles: *Harrap's Illustrated dictionary of Music and Musicians*, first published in G.B, 1989.

New ed, 1990 by Harrap Books Limited.

منابع صوتي

Samuel Adlev: The study of orchestration, 3rd ed, 2002.

