

سنتورنوازی مدرن

رامتین ارجمند

شروع موسیقی از کودکی با ساز سنتور نزد پدرم استاد سعادت ارجمند شرکت در جشنواره‌ها و دریافت جوایز مختلف برای آهنگسازی تئاتر، گروه نوازی و نوازندگی سنتور تحصیل در رشته‌ی نوازندگی ساز ایرانی و آهنگ‌سازی موسیقی ایرانی بهره از اساتیدی چون حسین دهلوی، امیراشرف آریان پور، مصطفی کمال‌پورتراب، محمد سریر، فرید عمران، سیامک جهانگیری، مسعود شعاری، نصرالله ناصح‌پور، حامد مهاجر، آزاده رضایی، رحمان مرادی، رامین آزادآور

شرکت در کلاس‌های بداهه‌نوازی، ردیف‌نوازی و اوزان‌ادواری استاد محمدرضا لطفی کتاب آموزش سنتورنوازی مدرن را بعد از سال‌ها تحقیق و پژوهش در دوره‌های گوناگون نوازندگی، آهنگ‌سازی و تحلیل آثار موسیقایی ایران و غرب، به عنوان شاخه‌ای ابداعی، در سال ۹۳ به عنوان اولین کتاب آموزشی این شیوه تألیف نمودم، هدف از معرفی این شیوه ارائه‌ی شیوه‌ای مدرن از نوازندگی سنتور در قالب یک موسیقی پژوهشی، با بیان و اندیشه‌های نو بوده است که سیر تکاملی خود را از سال ۷۹ با اجراهای مختلف به عنوان یک شاخه مستقل تا سطوح پیشرفته با پیشبرد پله‌ای نیز پیموده است، در نگاه بعد با توجه به نیاز وجود سبک‌های چندگانه‌ی اجرایی برای نوازندگی در موسیقی امروز ایران و نبود کتاب‌های آموزشی و طبقه‌بندی‌شده برای دوره‌ی نوازندگی مدرن، کتاب‌ها و مجموعه‌های صوتی در قالب آلبوم به مرحله تحریر و اجرا در آمده است،

شیوه‌های سنتورنوازی از دوران قدیم تا به امروز تفاوت‌های بسیار داشته و دست خوش تغییرات فیزیکی در ساختار مضرب و حالات نوازندگی و اجرایی و لحن‌های متفاوت بسیار شده، نوازندگان با تکنیک‌های اجرایی دگرگون و مطابق با لحن و بیان موسیقی ساخته شده‌ی دوران خودشان این ساز را شخصیتی متفاوت و مستقل بخشیدند.

شکست فرم‌های متداول موسیقی ایران در دوره‌های مختلف و مکاتب گوناگون توسط هنرمندان نوگرا شیوه‌های بنیادینی را به موسیقی ایران نمایانده است و این شیوه‌ها با توجه به پشتوانه‌های فکری و آگاهی موسیقایی در بداهه نوازی‌ها به وجود آمده، اما آنچه از ذهن نوازنده بداهه پرداز خطور می‌کند می‌تواند برداشتی متفاوت از جمله‌های موسیقایی، ردیف موسیقی ایران، اندیشه‌های درون‌گرا و احساسات و خلاقیت فردی هر نوازنده باشد که با توجه به توانایی‌های اجرایی وی با ساز بیان می‌شود.

این شیوه از سنتورنوازی برگرفته از مباحث تئوریک نهضت رومانتیک می‌باشد که با تکنیک‌های نوازندگی مدرن همراه می‌شود، ذهن پرشور و احساس لبریز شده از ویژگی‌های مهم دوره‌ی رومانتیک است که با ارائه و انتقال بیانش در موسیقی تمایل و گرایش آن به بهره جستن از گستره پهناورتر از رنگ صوتی و توجه بیشتر بر دینامیک زیر و بمی اصوات نیز به عنوان دیگر ویژگی‌هایش نمایان می‌شود. موسیقی رومانتیک تأکیدی بی‌سابقه در خودنگاری و سبک شخصی دارد، همچنین تأکید آن بر آکوردهای رنگارنگ و ناپایدار بیشتر است، به توازن و سکون فکر نمی‌کند و همواره در پویایی و جنبش می‌باشد، بیشتر حرکت‌ها در موسیقی این دوره با پاساژهای بالارونده و پایین‌رونده و فواصل معکوس نیز شکل‌گیری منحصر به فردی دارد. بکارگیری تنالیت‌های مینور از مشخصات این دوره می‌باشد و کاربردی بسیار فراتر از تنالیت‌های ماژور دارد، مگر به صورت گذری کوتاه از آن، و این کاربرد مینورهای رنگین تبدیل به یک قاعده‌ی پر نمود در موسیقی این دوره شده است. آثار خلق‌شده در این قالب بازتاب احساس درونی آهنگ ساز و یا برداشت‌هایی از فضاهای برونی نگرش وی در قالب توجه خاص به حس زیبایی‌شناختی بوده که به تخیل و نوآوری آراسته شده و با ساختار مضرب‌گذاری‌های متفاوت همراه می‌شود. موسیقی‌سازی کمال هنر رومانتیک است، با این عقیده

که ساز جدا از کلمات می‌تواند ارتباط عاطفی و احساسی بیشتر و گسترده‌تری را با مخاطب عام و خاص برقرار کند، هنر موسیقی به عنوان انتزاعی‌ترین هنر، انتقال اصوات را به مسیری هموار در شناخت آن به ذهن و روح آدمی هدایت می‌کند. از دیگر خصوصیات این شیوه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اجرای آکوردهای پی‌درپی، به کارگیری هارمونی کروماتیک در تنظیم قطعات، استفاده از آکوردهای دیسونانت و ناپایدار، استفاده از پرش‌های ششم، هفتم کاسته یا افزوده، مدولاسیون یا مدگردی، تکرار و تأکید بر یک موتیف یا جمله‌ای خاص که با بسط و گسترشی کوچک خود را نمایان‌تر می‌کند، استقلال کامل ملودیک هر دو مضرب، شخصیت جداگانه‌ی مضرب‌های راست و چپ، اجرای ملودی‌های وارونه، شکست ریتم و شکست سرعت قطعه، فیگورهای ریتمیک غیرمعمول و... تعویق عمدی در حل آکوردهای دیسونانت بر آکوردهای کُنسونانت حالت‌هایی پرتنما، پرتنش، یا رمزآمیز و اسرارگونه ایجاد می‌کند که از دیگر خصوصیات این شیوه می‌باشد، استفاده از میزان نماهای غیرمعمول و فیگورهای ریتمیک متنوع هم از دیگر ویژگی‌هایش می‌باشد که در نهایت با بداهه‌نوازی و احساس لبریزشده نوازنده همراه شده و این شیوه را بیانی مستقل و دگرگون می‌بخشد. تعمیم سبک، به ویژه در دوره‌ای که فردیت بسیار ستایش می‌شده کاری است بس دشوار، شاید بهترین راه برای درک تنوع و گستردگی موسیقی رمانتیک راه جستن به هر قطعه‌ی آن به همان شیوه‌ی آفریننده‌اش باشد، یعنی با ذهن و دلی‌گشوده و پذیرا... در ساختار فیزیکی مضرب برای نوازندگی این دوره تغییراتی از نظر وزن قسمت‌های مختلف مضرب، اندازه‌ی سر مضرب و برش زیر و داخل حلقه‌ی مضرب ایجاد شده که در اجرای روان‌تر، نرم‌تر و سرعت بالاتر در پاساژها و آریژها به نوازنده کمک شایانی می‌کند، برخی نت‌های سنتور هم با توجه به فواصل و گام اجرایی در کتاب‌ها و قطعات گوناگون نسبت به انواع رایج آن تغییر می‌کنند تا محدوده‌ی گستره‌تری از نت‌ها و رنگ‌ها را در اختیار داشته باشیم. انتخاب تنالیت‌هی مینور، هم بر اساس قاعده و ارجحیت گام‌های مینور بر ماژور در موسیقی رمانتیک‌ها است و هم به دلیل نداشتن ربع‌پرده در کوک ساز (بطور مثال در اصفهان دو، نت لا در هر سه محدوده صدایی ساز، بمل کوک می‌شود) رعایت و نگارش اصول تئوریک از جمله مباحث کنترپوان و هارمونی، با هماهنگی بیشتری با موسیقی دوره‌ی رمانتیک‌ها

پیش خواهدرفت.

در ادامه آثار مکتوب، آلبوم‌ها و دیگر آثار اینجانب ذکر می‌شود.

تألیف:

۱: کتاب آموزش سنتورنوازی مدرن (آفرینش آواهای پنهان)، اولین کتاب آموزشی سنتورنوازی مدرن،

انتشارات عارف، سال ۹۳

۲: کتاب چند قطعه برای سنتور و سنتورباس (رقص نازک نیزار)

۳: کتاب تمرینات پیشرفته‌ی سنتورنوازی مدرن (من ماندم و همه‌ی آفتاب)

۴: کتاب رومانئیک برای سنتور (دوئت‌هایی برای سنتور و سازهای غربی)، اولین کتاب برای سنتور و

سازهای غربی

۵: کتاب نوازنده‌ی کوچک من (آموزش سنتورنوازی برای کودکان)

۶: کتاب واژه‌نامه‌ی لاتین موسیقی (تألیف کریستن آمر، ویرایش و گردآوری: رامتین ارجمند)

۷: کتاب موسیقی‌شناسی کاربردی (چاپ اول تا سوم: انتشارات عارف، چاپ چهارم: خدمات فرهنگی کرمان)

مجموعه‌ای از سرفصل‌های کاربردی برای مطالعه و شناخت موسیقی ایران و غرب

۸: کتاب فصل مدرن (قطعات و اتودهایی برای سنتورنوازی مدرن)

آلبوم‌ها:

۱: دُرَدانه دل: آهنگ و تنظیم: رامتین ارجمند، آواز: محمدرضا کربلایی، مجید حسین‌خانی

۲: شیرین جان‌ها: آهنگ و تنظیم: رامتین ارجمند، آواز: محمدرضا کربلایی، مجید حسین‌خانی

۳: طرح‌های خیالی: آهنگساز و نوازنده‌ی سنتور و سنتورباس: رامتین ارجمند

۴: پسینه پونگ ریو (پاسانا)، آهنگساز: پیروز ارجمند، نوازنده‌ی سنتور: رامتین ارجمند

ضبط چند قطعه‌ی مختلف با هم‌نوازی آرش فرهنگ‌فر، درشن آند

آهنگ‌سازی تئاتر:

۱- رو در روی آفتاب (نویسنده و کارگردان: یدالله آقاعباسی)، سلطان مار (نویسنده: بهرام بیضایی،

کارگردان: محمدعلی مشهدی)

۲- میراث (نویسنده: بهرام بیضایی، کارگردان: امین شجاعی)، گنگلی (نویسنده و کارگردان: مهدی ثانی)

۳- عشق و سوزن (نویسنده و کارگردان: مهدی حشمتی)، کلیپ اسب (نویسنده و کارگردان: امین شجاعی) و...

۴- نوازندگی فیلم و سریال: زیرزمین، حکمت پنهان، قفسی برای پرواز، اشک انار، گنجشک و پنبه دانه و...

۵- آهنگساز و سرپرست گروه‌های آکادمی هنر، دیلمان، همساز، و سنتورنوازان (اولین گروه سنتورنوازی کرمان)

۶- مدیرمسئول و صاحب امتیاز آموزشگاه رامتین ارجمند سال ۹۰، و آموزشگاه سنتورنوازان تأسیس سال ۱۴۰۰

سنتورنوازی مدرن

۸- آموزش سنتورنوازی، گروه‌نوازی و برگزاری کارگاه نوازندگی سنتورنوازی مدرن (تهران، شیراز، کرمان)

Deary Heart...

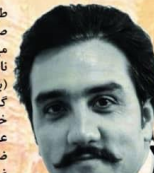
Composing & Arrangement by
Ramtin Arjmand
Singing by
Mohammad Reza Karbalaei
Majid Hoseinkhani

همنوازان:
کمانچه: کوروش یابایی
کمانچه و کمانچه آلتو: سینا جهان آبادی
کمانچه و کمانچه آلتو: روزبه ارجمند
یم کمان: مصباح قمصری
نی: پاشا هنجانی
تار: سپاسش برهانی، آزاد میرزاپور
بم تار: آوا ابوبی
بریت: علی پژوهشگر
تنبور: سید سلمان حسینی
تیک: آرش فرهنگفر
طبله: فرشید سنگ اند
دف، دمام، دهل، دایره: تارا فیروزان
ستتور: ستور یاس، سه تار، اودو: رامتین ارجمند

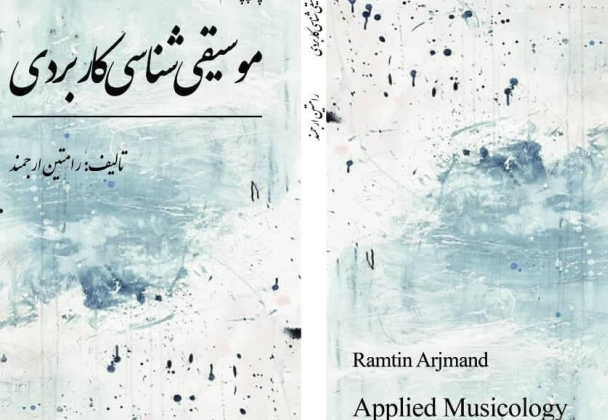
طراحی و تنظیم سازهای کوبه ای: تارا فیروزان
صدا برداری: میکس و مسترینگ:
مهدی سالک اردستانی، یاسر فلاح پور
ناظر ضبط: تارا فیروزان، رامتین ارجمند
(با تشکر از رضا پرویز زاده)
گرافیک: مجتبی یزدانیان
خوشنویسی: مهدی ایزدیهی
عکس: محبوبه بنی اسد
ضبط: استودیو بزواک، بهار ۱۳۹۲ - پاییز ۱۳۹۴
ضبط آواز: پاییز ۱۳۹۷، تولید: پاییز ۱۳۹۸
آموزشگاه موسیقی رامتین ارجمند، گروه رومانسیکا
موسسه ی فرهنگی و هنری ساز و آواز کویر

شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۱۳۶۳ - ۱۳۹۸
شماره واسپاری کتابخانه ملی ایران: ۲۴۵۶۵۰

طبع اول
۹۷۸

موسیقی شناسی کاربردی

تألیف: رامتین ارجمند

موسیقی شناسی کاربردی
رامتین ارجمند

Ramtin Arjmand
Applied Musicology

Imaginary Schemas
Composer . Singer
Santoor & Bass Santoor player:
Ramtin Arjmand

آهنگساز، خواننده، نوازنده سنتور و سنتور باس: رامتین ارجمند

شعرخوانی: ارش قاسمی
همخوانان: نازنین ساوه، سارا صفاری، زهره حسینی
صدابردار: مهدی سالک اردستانی، یاسر فلاح پور، ارش قاسمی
میکس و مسترینگ: مهدی سالک اردستانی
ناظر ضبط: تارا فیروزان
گرافیک: روزبه ارجمند
ضبط، میکس و مسترینگ: استودیو پژواک، مهر ۱۳۹۵ - مهر ۱۳۹۶
تولید: تابستان ۱۳۹۶
کاری از آموزشگاه موسیقی رامتین و گروه رومانتیکا
موسسه فرهنگی و هنری میراث نغمه های کهن

حقوق مادی و معنوی اثر برای میراث نغمه های کهن محفوظ است.
شماره مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۱۳۵-۲۴۱
شماره واسپاری کتابخانه ملی ایران: ۱۸۲۵۸
www.mirathai.ir
Copyright by Miras-Institute all rights reserved

Imaginary Schemas

Imaginary Schemas

Modern Season
Pieces And Etuds
For Modern Santur Playing
Ramtin Arjmand

فصلِ مُدَرَن

قطعات و اتودهایی برای سنتور نوازی مدرن
تألیف: رامتین ارجمند

Sweetheart

Composing & Arranging by Ramtin Arjmand

Sweetheart

Composing & Arranging by
Ramtin Arjmand
Singing by
Mohammad Reza Karbalaee
Majid Hoseinkhani

آهنگ و تنظیم: رامتین ارجمند

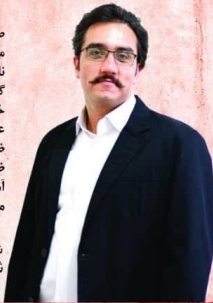
شیرین جان ها

همنوازان:

ویلن ۱: علی جعفری پویان
ویلن ۲: میلاد عالمی
ویلن آلتو: مازیار ظهیرالدینی
ویلن سل: کریم قربانی
ابوا: فرشید حفظی فر
قانون: پرچهره خواجه
تار: سیاوش برهانی
بریت: علی پژوهشگر
دودوک: فردین لاهورپور
کمانچه: روزبه ارجمند
اودو و کوزه: تارا فیروزان
سنتور و سنتوربای: رامتین ارجمند

صدابرداری، میکس و مسترینگ:
مهدی سالک اردستانی، یاسر فلاح پور
ناظر ضبط: تارا فیروزان، رامتین ارجمند
گرافیک: مجتبی یزدانپناه
خوشنویسی: مهدی ابراهیمی
عکس: محبوبه بنی اسد
ضبط: استودیو پژواک، مهر ۱۳۹۴ - مهر ۱۳۹۵
ضبط آواز: زمستان ۱۳۹۷، تولید: زمستان ۱۳۹۸
آموزشگاه موسیقی رامتین ارجمند، گروه رومانیتیکا
موسسه ی فرهنگی و هنری ساز و آواز گویر

شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۱۳۶۲-۱۳۹۸-
شماره واسپاری کتابخانه ملی ایران: ۲۴۵۶۴

ADD

ایران

تهران

Latin Dictionary of Music

Christine Ammer
Ramtin Arjmand

Aref Music Publications

واژه نامه ی لاتین موسیقی

چاپ دوم

تألیف: کریستین آمر
گردآوری و ویرایش: رامتین ارجمند

واژه نامه ی لاتین موسیقی

کریستین آمر

رامتین ارجمند

