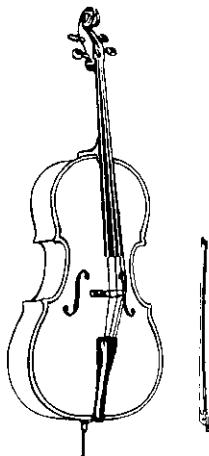

۳-۲- ویولن سل

En.

It.

Ger.

Fr.

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

خانواده : سیمی‌ها (کوردوфон chordophone)

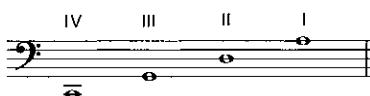
گروه : زهی‌ها

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.

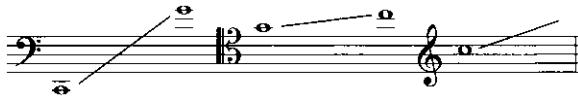
کوک، محدوده صوتی و انگشت‌گذاری

مثال ۴۳- کوک ویولن سل

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

مثال ۲-۴۴

در بعضی آثار چاپ شده قدیمی موسیقی، بخش ویولن سل 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 ویولن سل چه در کلید «دو» یا «فا» و یا «سُل» همان‌طور که نوشته می‌شوند صدا می‌دهند.

محدوده صوتی

مثال ۲-۴۵

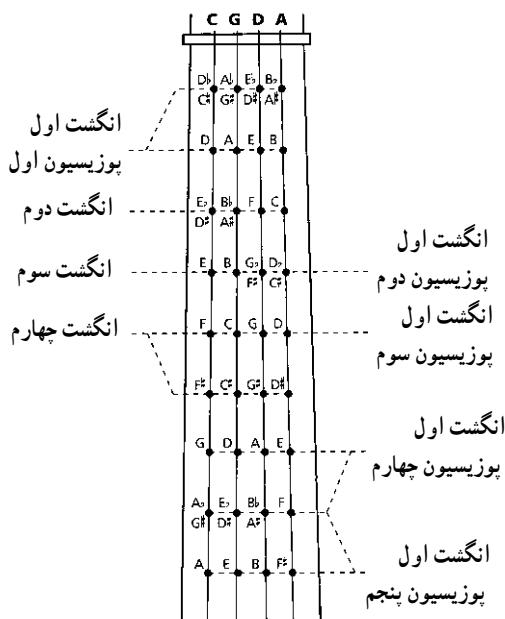

اجرا نت‌های بالاتر، در منطقه بالا، بستگی به تسلط و توانایی نوازنده دارد.
انگشت‌گذاری : به دلیل بزرگ‌تر بودن اندازه ویولن سل نسبت به ویولن و ویولا، انگشت‌گذاری در این ساز متفاوت است.

در پوزیسیون اول، محدوده 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 نوازنده ویولن سل از فشار نگهداری ساز، او می‌تواند در پوزیسیون‌های بالاتر، از انگشت شست استفاده کند. استفاده از شست روی پارتیتور با علامت \diamond 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

واگنر : میزان‌های ۱۷-۳۲، Tr stan and Iso de, Pre ude. 8 3 883

Slowly

17 Vlc. $\frac{8}{8}$ γ p f

21 p p $cresc.$ f $dim.$

25 p $dim.$ p $cresc.$

29 f p $cresc.$ f p $dim.$

مثال ۲-۴۸

CD1 TR.67

هیس : 979 ۹۹۸، Symphonie No. 3 ، میزان‌های ۱-۲۷

Moderato ($\text{♩} = 84$)

در ویولنسل از divisi نیز استفاده می‌شود، مانند نمونه زیر :

مثال ۲-۴۹

CD1 TR.68

روسینی : 868 ۷۹۲، W am Te ، مقدمه، میزان‌های ۱-۱۰

Andante ($\text{♩} = 54$)

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 music. Each staff is in bass clef and has a common time signature. The first staff shows a progression from C major to G major. The second staff shows a progression from G major to D major. The third staff shows a progression from D major to A major. The fourth staff shows a progression from A major back to C major. The music is divided into measures by vertical bar lines.

مثال ۵۲—۲ آکوردهای چهارصدایی

The musical score consists of five staves of music. Each staff is in bass clef and has a common time signature. The first staff shows a progression from C major to G major. The second staff shows a progression from G major to D major. The third staff shows a progression from D major to A major. The fourth staff shows a progression from A major back to C major. The fifth staff continues the sequence, showing a progression from C major to G major. 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 پیشتر سیم‌ها در این ساز، مطمئن‌تر هستند.

تکنیک لمس در فاصله 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 ۵۳

هارمونیک‌های طبیعی

صدای تولید شده

سیم سوم

لمس نت

صدای تولید شده

سیم چهارم

لمس نت

هارمونیک‌های غیرطبیعی

صدای تولید شده

1 2 4 0 1 0 3 3 3 3 3 3 3 3

سولو برای ویولن‌سل در کنسertoها و ارکستر : نمونه‌های کنسerto ویولن‌سل، از آهنگسازان دورهٔ باروک تا قرن بیستم بسیار دیده می‌شوند و بعضی نمونه‌های برجسته 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: 949، میزان‌های ۱۶۳-۱۷۶، Don Qu xote، 864

Andante con moto

163

Vln. *mf*

168

grazioso

171

cresc. *f*

174

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 ۵۵-۲

CD1 TR.70

باربر: میزان‌های Easy for Orchestra No. ۱ ۹ ۰ ۹۸

The musical score consists of two staves of music for three instruments: Vla. (Violin), Vlc. (Viola), and D.B. (Double Bass). Measure 1 (measures 1-5) starts with a dynamic *p* and includes performance instructions: *div.*, *p espri.*, *div.*, *p espri.*, *div.*, and *unis.*. The instrumentation changes from Vla. and Vlc. in measure 1 to Vla. and Vlc. in measure 6. Measure 6 (measures 6-10) begins with a dynamic *f* and includes performance instructions: *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 B^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

صدادهی 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 ویولن، 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 معمولاً 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 کندر است. این موضوع باید هنگام دوبل کردن کنتریاس با ویولن‌سل‌ها در قطعات سریع درنظر گرفته شود. بعضی قسمت‌های قطعه بهوون برای قسمت باس صدای مبهمی دارند، بهوژه و قتنی با ارکسترها بزرگ‌تر امروزی نواخته می‌شوند.

مثال ۵۹ ۲

بهوون ۸۲۶، Symphonie No. 4، 770، میزان‌های ۳۱۹-۲۲۲، موومان چهارم، TR. 71

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

مثال ۶۵

CD1 TR. 71

بتهون : 826 ۷۷۰، Symphony No. 4، میزان‌های ۲۱۹-۲۲۳

Musical score for Viola (Vle.) and Double Bass (D.B.). The score consists of two staves. The top staff is for the Viola, and the bottom staff is for the Double Bass. The music is in 2/4 time, with a key signature of one flat. The Viola part features a continuous line of sixteenth-note grace notes, primarily on the A string. The Double Bass part provides harmonic support with sustained notes. Dynamic markings include *pp* (pianissimo) and *etc.* (et cetera).

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 ۶۶

Technical diagram for bassoon fingering. The top section shows fingerings for positions from half position to 3 1/2 pos. Below each position, a diagram shows the fingers (1, 2, 3, 4) and the notes they produce. The bottom section is a chart of note values (0, 1, 2, 3, 4) corresponding to specific fingerings. Fingerings are labeled as follows:

- half pos.: 1 2 4
- 1st pos.: 1 2 4
- 1 1/2 pos.: #1 2 4
- 2nd pos.: 1 2 4
- 3rd pos.: 1 2 4
- 3 1/2 pos.: #1 2 4
- 4th pos.: 1 2 4
- 4 1/2 pos.: #1 2 4
- 5th pos.: 1 2 4
- 6th pos.: 1 2 3
- 6 1/2 pos.: 1 2 3
- 7th pos.: 1 2 3
- 7 1/2 pos.: 0 1 2 3

The bottom chart shows the following correspondence between fingerings and note values:

Fingering	Note Value
Sul E	0
Sul A	1
Sul D	2
Sul G	3
Sul E	4
Sul A	0
Sul D	1
Sul G	2

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، به خاطر ضخامت زیاد سیم در محدوده‌های بالاتر با مشکل رویه رو 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

وأگر : ۸۸۳ ۱۵۸-۱۷۲ میزان‌های، مقدمه، D e Me sters nger. ۳ ۸

CD1 TR. 72

Allegro

158 D.B. *mf aber sehr markiert*

163

168

allmählich immer stärken

استفاده از کنترباس در گذشته: در دوره باروک و کلاسیک، تا زمان بتھوون، 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

آرشه‌کشی: 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 ۲-۶۴

CD1 TR.73

استراوینسکی : *Puccini's Madama Butterfly* ۸۸۲ ۹۷

Vivo

D.B. solo

1
ff

2-4

5-6

7 *sempre sim.*

11-12

13-16 *gliss.* ff

مثال ۲-۶۵

CD1 TR.74

میلو : *La Cr閐ation du Monde* ۸۹۲ ۹۷۴

Quite fast

D.B.

p

1

2-3

4-5

6-7

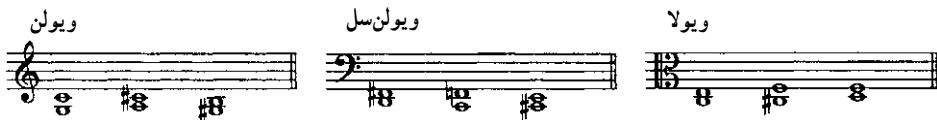
8-9

10-11

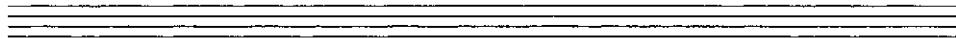
12-13

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؟

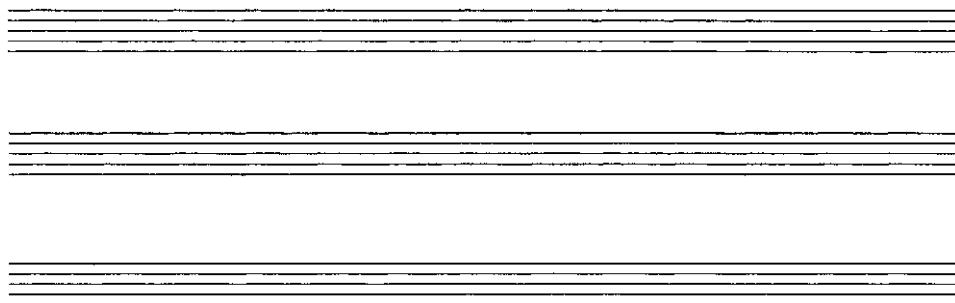

- ۸- واژه scordatura چه معنایی دارد؟
- ۹- واژه portamento چه معنایی دارد؟
- ۱۰- پیتزیکاتو را توضیح دهید.
- ۱۱- پیتزیکاتوی دست چپ را توضیح دهید و علامت آن را بنویسید.
- ۱۲- هارمونیک طبیعی چیست؟
- ۱۳- برای هر کدام از سازهای خانواده زهی آرشهای، دو هارمونیک طبیعی بنویسید (با نتنویسی و صدادهی واقعی آن).

۱۴- هارمونیک مصنوعی چیست؟

۱۵- برای هر کدام از سازهای خانواده 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

۸

۶

۴

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.

