

تکنیک نواختن پیانو

لیلی هرمان فیلیپ

مترجم: علی ادیب راد

www.ketab.ir

شرکت نشر
نقد افکار

سرشناسه: فیلیپ، لی لی اچ.
عنوان و نام پدیدآور: تکنیک نواختن پیانو / لیلی فیلیپ هرمان؛ ترجمه علی ادیب‌راد.
مشخصات نشر: تهران: نقد افکار، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهری: ۱۳۸ ص.: مصور، نمودار؛ ۲۹×۲۲ س.م.
فروست: موسیقی. کلاسیک
شابم: ۹۷۹-۰۹۰۱-۴۵۵۰-۰۹
وضعیت فهرست‌نویسی: فیا
یادداشت: عنوان اصلی: Piano technique: tone, touch, phrasing and dynamics, c1982
موضوع: پیانو - آموزش
شناسه افزوده: ادیب‌راد، علی، ۱۳۵۱-، مترجم
رده‌بندی کنگره: ۱۳۸۸ ۸ ت ۹ / ۲۲۰ MT
رده‌بندی دیویی: ۷۸۶/۳۰۴۱
شماره کتابشناسی ملی: ۱۸۶۸۱۰۰

شرکت نشر
نقد افکار

تکنیک نواختن پیانو

لیلی هرمان فیلیپ

مترجم: علی ادیب راد

طرح جلد: پرویز بیانی؛ صفحه آرا: مریم غفوری

لیتوگرافی: سحر گرافیک؛ چاپ: مهارت؛ صحافی: مهرگان

تیراژ: ۱۱۰۰ نسخه؛ نوبت چاپ: اول ۱۳۸۹

قیمت: ۸۵۰۰ تومان

شماره شابک: ۹۷۸-۰-۹۰۱۴۵۵۰-۰۰-۹

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

نشانی: تهران، خیابان انقلاب نرسیده به پیچ شمیران، کوی نوبخت،

شماره ۲، طبقه همکف، تلفن: ۷۷۵۱۰۹۸۳ تلفاکس: ۷۷۶۰۳۲۱۲

www.nashreafkar.com

nashreafkar@gmail.com

فهرست

فصل یک

۱.....	موقعیت نشستن.....
۲.....	موقعیت دست‌ها و انگشتان.....
۳.....	شست، میچ، آرنج‌ها.....
۴.....	مفاصل فشرده، انگشتانی آشفته.....
۵.....	شست.....
۹.....	گام‌ها.....

فصل دو

۱۵.....	وزن دست.....
۲۰.....	آکسان، دینامیک همراه با تسلط.....
۲۲.....	تمرین برای ماساژ.....
۲۵.....	تمرین‌های تریل.....
۲۹.....	تمرین‌های شست.....
۳۶.....	اتودهایی برای چهار انگشت بدون شست.....
۳۷.....	تمرین‌هایی با دشواری بیشتر.....
۳۹.....	اتودهایی با آکسان بر روی انگشت‌های چهارم و پنجم.....
۴۱.....	آکوردهای شکسته.....
۴۵.....	پرش‌ها و خیزها.....
۴۹.....	اتودها.....

فصل سه

۵۵.....	صدا، لمس.....
۵۸.....	آکوردها.....
۶۲.....	گوش حساس.....

فصل چهار

تمرین و انگشت گذاری، گام های کروماتیک ۶۳

فصل پنج

پدال ۶۹
نت خوانی ۷۳
به خاطر سپردن ۷۶
زینت ها ۷۷
اکتاوها ۷۹

فصل شش

عبارت پردازی و سبک ۸۵
خط اتصال و لگاتو ۸۶
لگاتیسیمو ۸۸
لجرو ۸۹
ریتارداندو ۸۹
روباتو ۸۹
چکیده ای درباره ی سبک آهنگسازان مختلف و روشی برای مطالعه ی آثارشان ۹۴

فصل هفتم

آموزش مبتدیان ۹۹
گام ها ۱۰۸

نمودار استادان پیانو و شاگردان آنها ۱۱۲

گفتار مترجم

نواختن به دلیل سازوکار پیچیده‌اش مدام ما را به تکاپو و چاره‌جویی می‌کشاند و آنچه ما در پاسخ انجام می‌دهیم چه می‌تواند باشد؟ دقیق‌تر خواندنِ نت‌ها، تکرار بیشتر، طرح تمرین‌های کمکی، یافتن فنون پنهان، یا دست‌آخر مشورت و هم‌نظری با سایرین. این‌ها و هر امکان دیگری را نیز که به کار بندید، بازهم همواره یک چیز باقی خواهد ماند که باید پیوسته بدان اتکاء داشت: آزمودن به محک تجربه، آن هم در طی زمان کافی که بتواند اهمیت و اعتبار تمهید به کار رفته را به اثبات رساند.

آنچه در پیش رو دارید اثری است کم و بیش در خدمت این هدف. تمرین‌ها و پیشنهادهای ارائه شده در این متن غالباً دستاورد تجربه‌ی درازمدتِ مؤلف در طول دورانِ آموزش و تدریس نوازندگی و نواختن هستند و می‌توانند برای نوازندگان کم تجربه و آنان که نیازمند راه حل‌هایی هستند مؤثر باشند. البته نباید از یاد برد که مؤلف خود نیز در جای جای متن یادآور می‌شود که هیچ راه حل واحدی وجود ندارد و هنرمند و آموزگار همواره باید آماده باشند تا از شیوه‌های متفاوت و تازه بهره بگیرند.

افزون بر این‌ها، باید یادآور شد که این متن به خلاف بسیاری نمونه‌های مشابه عاری از توهین‌جات نظری زائد و مفصل است، به نحوی که در بیشتر موارد مطلب فوراً با یک مثال یا تمرین به خوبی نمایانده می‌شود. این، بی‌تردید، ویژگی‌ای است که سبب می‌گردد بتوان این اثر را یک راهنما به شمار آورد؛ کتابی برای حل مشکلات و ارائه‌ی پیشنهادها.

در اینجا شایسته است از تلاش‌ها و مساعدت‌های بی‌دریغ یار دیرین مهیار صدرکه ویرایش و بازبینی نهایی عکس‌ها و مثال‌ها را بر عهده گرفت و نیز آقای ساسانی، مدیر محترم نشر افکار، به واسطه‌ی حمایت از چاپ چنین آثاری در آرزوی مؤسسه و اهتمام ورزیدن در این راه سپاسگذاری کنم.

علی ادیب‌راد

زمستان ۱۳۸۶

در پس کوهها نیز مردمانی هستند. فروتن باش؛ چه نیست چیزی که تو دریافته و دانسته باشی و دیگران پیش از تو ندانسته و دریافته باشند. و حتی اگر چنین چیزی را هم بیابی، باز باید آن را چونان ودیعه‌ای آسمانی بنگری و با دیگران سهیم شوی.

روبرت شومان

قواعدی برای موسیقیدانان جوان

www.ketab.ir

پیشگفتار

این کتاب درآمدي است به تکنیک بنيادی بيانو برای هنرجويان اين ساز. برای نواختن بيانو، هيچ راهی مؤثرتر از فراگیری دانشی وسيع پيرامون مقدمات، که اغلب در روشهای کنونی نادیده گرفته می شود، نیست. تکنیک به راستی با زمان دگرگون نمی شود، بلکه از رهگذر پیدایش موسیقی جديد در هر نسل وسعت می گیرد؛ از اين رو، همواره لازم است اصول بنيادی عمیقاً فرا گرفته شوند.

تکنیک بيانو: صدا، لمس، عبارت بندی و دينامیک راهنمایی است به سوی اين هدف. و در قالب یک درسنامه ی عملی، دربرگیرنده ی اتودهای تکنیکی برگرفته از آثار بيانویی و چندین تصویر است که همه گی آنها را هنرجو باید برای ايجاد تکنیک درست در زمان نسبتاً کوتاهی به کارگیرد.

هنرجو می تواند اتودهای تکنیکی را در هر تعداد تنالیده که می خواهد بنوازد. او آزاد است آن اتودهایی را انتخاب کند که به بهترین وجه نیازهایش را برطرف می سازند. بهتر است آنها را حفظ کرده و بدون نیاز به نگاه کردن تمرین کند. شاید بد نباشد در روزهای بسیار گرم از نواختن اتودهای «شل کردن» پرهیز کرد. زمانی که تمامی بدن گرم باشد، جریان خون سرعت می یابد و انگشتان طبیعتاً چالاک تر خواهند بود. با تمرین روش مند، تکنیک خوب به سادگی به دست می آید.

با آنکه بخش های برگرفته از آثار گوناگون در اینجا به اندازه ی خود آنها برای هنرجو دشوار نخواهند بود، اما می توانند او را با شیوه های تکنیکی، سبکی و موسیقایی مختلف آشنا سازند. هنرجو می آموزد که در هنگام مطالعه ی یک اثر چگونه تمرین کند و به دنبال چه چیزهایی باشد؛ او باید بخش های انتخاب شده از آثار در اینجا را بارها تکرار کند تا در نتیجه برای مطالعه و تمرین کل قطعه ی نهایی آماده تر گردد.

باید موقعیت دست ها را به همان اندازه ی اتودها مهم شمرد. هنرجو می باید اين موقعیت را در دستان خویش به کار بندد و حرکت های نمایش یافته را به دفعات تکرار کند.

فصل «آموزش مبتدیان» به دلیل وجود آشفتگی فراوان در اين حوزه از آموزش بيانو در اینجا گنجانده شده است. هيچ ترفندی نمی تواند جای پرورش منطقی ای را بگیرد که برای آغاز راه یک هنرجو ضروری است. بدون توجه فردی، که هم در کلاس لازم است، هم در تمرین در خلوت، پیشرفت هنرجو با مانع رو در رو خواهد شد. اصولی که در اين فصل آمده اند، در کنار آنهایی که در سراسر کتاب مطرح شده اند، برآمده از تجربه های کل زندگی مؤلف اند.

هنرجو بسیاری از گفته های روبرت شومان را در اين متن خواهد یافت. آنها به راستی آندیشه های بزرگ آموزگاری برجسته هستند.

لیلی هرمان فیلیپ

لس آنجلس، ۱۹۶۹

درآمد

همواره نیاز به کتابی داشته ایم که دربردارنده ی پیشنهادها و مثال هایی برای دستیابی به تکنیک های درست و، با این حال، گسترده ی پیانو بوده و همچنین روشی را برای تمرین همسو با دیدگاه بزرگان، در گذشته و حال، به دست دهد.

لیلی هرمان فیلیپ در تکنیک پیانو: صدا، لمس، عبارت بندی، و دینامیک این نیاز را برآورده ساخته است. نوشته ی او می تواند همچون راهنمایی ارزشمند برای آموزگاران و شاگردان در مدارس خصوصی و دولتی به کار آید.

پافشاری او بر ایجاد مهارت صحیح در نواختن و شیوه ی تمرین در کنار دیدگاه اصیل و جالب توجه اش نسبت به حل مسائل درگیر در فراگیری پیانو تأثیری دوچندان می یابد. نمودار استادان پیانو، در پایان، تاریخ آموزش این ساز را از باخ تا رزینا لوین به گونه ای زمان مند به دست داده است. خوشحالم که این کتاب را اکنون در اختیار داریم.

جرالدین اسمیث هیلی

مشاور عالی موسیقی

مدرسه ی شهر لس آنجلس

درباره ی مؤلف

لیلی هرمان فیلیپ در برلین و در خانواده ای آمریکایی به دنیا آمد و در ۱۹۳۹ در لس آنجلس ساکن شد، محلی که بعدها او در آن به عنوان آموزگار پیانو و استادی برجسته به فعالیت پرداخت. در برلین، ابتدا زیر نظر موریتس مه یر-مار^۱ به تحصیل پیانو سرگرم شد و سپس آموزش خود را با میسائیل زادورا^۲، از شاگردان بوزونی^۳، و سپس موریتس رزنتال^۴ در لندن پی گرفت.

او تا به حال در مقام نوازنده ی کنسرت، معلم، و نوازنده ی همواره با خوانندگان در برلین و لندن به اجرای برنامه پرداخته است و برای نمونه با امانوئل لیست^۵ و والتر کیرشف^۶ از اپرای متروپولیتن، النور مارلو^۷ از اپرای شیکاگو، و تی بیه^۸ از اپرای دولتی برلین همکاری کرده است. همچنین، به عنوان ناظر در جلسات ضبط پیانو در پاریس، لندن، و برلین حضور داشته است.

در لس آنجلس، او آموزش داده ها و کارگاه هایی را به منظور تدریس پیانو برای معلمان موسیقی در سطح مدارس متوسطه، به سرپرستی شورای آموزش لس آنجلس، دایر کرده است. علاوه بر تدریس و سخنرانی، او در سایه ی اقدامات بنیاد موسیقی دانان جوان، که خود عضوی از هیئت مدیره ی آن بوده است، و دیگر سازمان های محلی نظیر جشنواره های او جای^۹ در پرورش استعداد های جوان نیز فعالیت داشته است.

1. Moritz Mayer-Mahr

2. Michael Zadara

3. Busoni

4. Moriz Rosental

5. Emanuel List

6. Walter Kirchoff

7. Eleanor Marlow

8. Thea Bieber

9. Ojai