

شصت تمرین تکنیکی
برای نوازندگان برتر پیانو

هانون

شارل لویی هانون

ویرایش: آلن اسمال

ترجمه

ندا علی غنی

www.ketab.ir

سرشناسه: هانون، شارل لویی، ۱۸۲۰ - ۱۹۰۰ م. Hanon, Charles Louis

عنوان و نام پدیدآور: شصت تمرین تکنیکی برای نوازندگان برتر پیانو

شارل لویی هانون؛ ترجمه ندا علی‌غنی.

مشخصات نشر: تهران هنر و فرهنگ ۱۳۹۲.

عنوان اصلی: Hanon, the virtuoso pianist in 60 exercises.

مشخصات ظاهری: ۱۳۵ ص؛ ۲۲×۲۹ س.م.

فهرست‌نویسی: فیبا.

موضوع: پیانو - آموزش - پارتیسیون.

شناسه افزوده: علی‌غنی، ندا، ۱۳۶۲ - مترجم

رده بندی کنگره: ۱۳۹۲ ش ۶/۵۲/ MT۲۲۵

رده بندی دیویی: ۲۰۷/۷۸۶

شماره کتابشناسی ملی: ۳۱۴۰۱۸۳

www.ketab.ir

انتشارات هنر و فرهنگ

شصت تمرین تکنیکی برای نوازندگان برتر پیانو

شارل لویی هانن

ویرایش: آلن اسمال

ترجمه: ندا علی غنی

چاپ اول بهار ۱۳۹۲

تیراژ: ۲۰۰۰ جلد

چاپ و صحافی: پژمان

لیتوگرافی: رادین

انتشارات هنر و فرهنگ تلفن: ۶۶۹۲۹۹۱۰ دورنگار: ۶۶۵۹۵۵۴۲

شابم ۳-۲۳-۸۰۲۶۱۶-۰۰-۹۷۹ ISMN 979-0-802616-23-3

فهرست

بخش اول

تمرین‌های ۱ تا ۲۰

تمرین‌های مقدماتی جهت به دست آوردن سرعت، دقت، چابکی و قدرت انگشتان هر دو دست و همچنین انعطاف پذیری مچ‌ها

بخش دوم

تمرین‌های ۲۱ تا ۴۳

تمرین‌های تخصصی جهت آماده سازی انگشتان برای تکنیک‌های حرفه‌ای

بخش سوم

تمرین‌های ۴۴ تا ۶۰

تمرین‌های پیشرفته برای تسلط بر مهم‌ترین مشکلات تکنیکی

پیش‌گفتار

کتاب حاضر اثر شارل لویی هانون (۱۸۲۰-۱۹۰۰)، ابتدا در کشور فرانسه به چاپ رسید و به تدریج به بسیاری از زبان‌های دیگر ترجمه گردید، و به همین دلیل برای هنرجویان سراسر دنیا شناخته شده است. بدون شک این اثر بهترین کتابی است که بیشترین تکنیک‌های نوازندگی پیانو در آن به کار رفته است.

با این وجود تا به حال ترجمه انگلیسی خوبی از این کتاب ارائه نشده است و ترجمه‌های قبلی آن که به انگلیسی انجام شده بصورت کلمه به کلمه و توسط مترجمان عمومی و به کمک ویراستاران موسیقی بوده است. که منجر به شیوه‌ای اغراق آمیز در ترجمه و در نتیجه باعث نارسایی در آموزش‌های «هانون» گردیده است.

ترجمه‌ای که در پیش رو دارید قصد دارد مشخص کند که هانون چه منظوری داشته است و آموزش‌هایی را که هنرجویان به اشتباه یاد گرفته‌اند. و تکرار می‌کنند را اصلاح کند. همچنین به دلیل استفاده از علائم قدیمی، نسخه‌های دیگر ظاهری ناخوشایند و مبهم دارد. این نسخه به علت استفاده از علائم جدید، به روشنی نت‌ها و نحوه اجرا و انگشت‌گذاری‌ها را به شما نشان داده است.

تلاش شده است تا این نسخه از کتاب «هانون» دقیق‌ترین و جذاب‌ترین کتاب موجود باشد.

پیش‌گفتار هانون

امروزه آموزش پیانو همه گیر شده است و پیانیست‌های بسیاری در دنیا وجود دارند که باعث شده است نوازندگی در سطح متوسط دیگر قابل قبول نباشد. در نتیجه هنرجو پیش از اجرای یک بخشی از یک قطعه پیچیده، حتی در جمع آماتورها هم باید هشت تا ده سال کار کرده باشد.

معمولاً افراد کمی هستند که چنین وقت و روزهایی را صرف می‌کنند. اغلب به خاطر عدم تمرین کافی، نوازندگی‌شان اشتباه و بی دقت است. مخصوصاً دست چپ آنها در اجرای پاساژهایی که کمی دشوار است، ضعیف عمل می‌کند. به ویژه انگشت‌های چهارم و پنجم به دلیل ناکافی بودن تمرینات مخصوص این انگشتان تقریباً بی فایده، بلااستفاده و ضعیف هستند و زمانی که پاساژهایی در «اکتاو»، «ترمولو» یا «تریل» رخ می‌دهد، معمولاً هنرجو با وجود تلاش و کوشش بسیار، اجرایی اشتباه و نامفهوم ارائه می‌دهند.

ما چندین سال برای حل این مشکل تلاش کرده‌ایم. هدف از تالیف این کتاب جمع‌آوری تمرین‌های ویژه‌ای بود که بتواند در کم‌ترین زمان ممکن تکنیک‌های کامل و عملی اجرای پیانو را آموزش بدهد.

برای رسیدن به این منظور لازم بود که راه حلی برای مشکلات پیش رو پیدا کنیم: اگر انگشتان هر دو دست به طور مساوی آموزش دیده باشند برای اجرای هر قطعه‌ای آماده خواهند بود. و تنها سوالی که باقی می‌ماند این است که با چه انگشت‌گذاری این کار راحت‌تر خواهد بود.

راه حل این مسئله تمرین‌های منظم این کتاب است. در این کتاب تمرین‌های لازم برای به دست آوردن سرعت، دقت، چابکی و قدرت در تمام انگشتان و انعطاف پذیری مچ‌ها که همگی لازمه یک اجرای حرفه‌ای و خوب است را ملاحظه خواهید کرد. علاوه بر این‌ها این کتاب طوری در نظر گرفته شده است که مهارت دست چپ را تا حد دست راست بالا می‌برد. ضمن اینکه این تمرینات جذاب هم هست.

این تمرین‌ها طوری نوشته شده است که با چند بار تکرار می‌توان آن‌ها را با سرعت بالا اجرا کرد که تبدیل به تمریناتی عالی برای انگشتان می‌شود. این تمرین‌ها طوری تنظیم شده است که خستگی ناشی از تمرین‌های قبلی از بین برود و هنرجو آماده تمرین بعدی باشد. در نتیجه تمام مشکلات تکنیکی برطرف شده و انگشت‌ها، مهارت لازم را برای اجرای راحت و آسان به دست می‌آورند. این کتاب برای همه هنرجویان پیانو در نظر گرفته شده است. ولی بهتر است که آن را پس از یک سال آموزش، مورد استفاده قرار داد. از آنجاییکه هنرجویان پیشرفته تر این کتاب را به سرعت یاد می‌گیرند، دیگر هرگز دچار مشکلات تکنیکی و حرکتی در انگشتان نخواهند شد.

اساتید و هنرجویانی که زمان لازم را برای تمرین ندارند، کافی است این تمرینات را فقط چند ساعت انجام دهند، تا دوباره مهارت انگشتان خود را به دست بیاورند. تمام این کتاب را می‌توانید در یک ساعت اجرا کنید و پس از اینکه کاملاً به آن مسلط شدید برای مدتی می‌توانید آن را هر روز تکرار کنید. با اجرای درست این تمرینات تمام مشکلات تکنیکی نوازندگی‌تان از بین خواهد رفت و اجرای تمیز، واضح و زیبای شما رازی است که شما را از هنرمندان دیگر متمایز می‌کند.