

۱۱۰۴۰۱۲

آموزش حضور در صحنه

راهنمای نوازندگان برای اجرای زنده

کارن ای. هاگبرگ

ترجمه

محمد مؤمنان حسینی

ویراستار

اشکان خمسه پور

انتشارات سرود

سرشناسه : هاگبرگ، کارن ا. ۱۹۴۳ - م.
Hagberg, Karen A :
عنوان و نام پدیدآور : آموزش حضور در صحنه: راهنمای نوازندگان برای اجرای زنده/
کارن ای. هاگبرگ؛ ترجمه محمدمهدی ابوالحسینی، ویراستار
اشکان خمسه‌پور.
مشخصات نشر : تهران: نشر سرود، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهری : ۱۵۶ص: مصور.
شابک : 978-964-8626-40-7
وضعیت فهرست‌نویسی : فبا
یادداشت : عنوان اصلی: Stage presence from head to toe: a manual for musicians, 2003.
موضوع : موسیقی -- اجرا
موضوع : Music -- Performance
موضوع : اعتماد به نفس
موضوع : Self-confidence
موضوع : کنسرت‌ها
موضوع : Concerts
شناسه افزوده : ابوالحسینی، محمدمهدی، ۱۳۷۵ - مترجم
شناسه افزوده : خمسه‌پور، اشکان، ۱۳۶۰ - ویراستار
رده‌بندی کنگره : ۱۳۹۷ ۸۸۸/۳۷۹۵/ML
رده‌بندی دی‌جی : ۷۸۱/۴۳
شابک : ۵۱۷۶۹۲۶

انتشارات سرود
تهران - میدان هنر - پلاک ۱۳۸ - بهار شیراز - شماره ۱۴
تلفن: ۸۸۸۳۶۱۰۴ و ۸۳۱۸۰۰۲، دورنگار: ۸۸۳۰۸۹۲۴

آموزش حضور در صحنه : کارن ای. هاگبرگ
راهنمای نوازندگان برای اجرای زنده
ترجمه : محمد مهدی ابوالحسینی
ویراستار : اشکان خمسه‌پور
طراحی جلد : مهران رشاد
حروف‌نگاری و صفحه‌آرایی : مهرداد گرگین‌زاده
لیتوگرافی و چاپ : کارا
صحافی : خلیج فارس
نوبت چاپ : اول - ۱۳۹۷
تیراژ : ۱۰۰۰ نسخه
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۲۶-۴۰-۷ ISBN: 978-964-8626-40-7

حق چاپ و نشر برای انتشارات سرود محفوظ است.
قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

فهرست

۵	تصاویر
۶	فهرست‌های واریسی
۷	پیش‌گفتار
	فصل اول
۹	حضور در صحنه
	فصل دوم
۱۷	تکنواز
	فصل سوم
۲۵	ورق‌زن
	فصل چهارم
۵۱	گروه کوچک (بدون رهبر)
	فصل پنجم
۶۳	گروه بزرگ آواز
	فصل ششم
۷۳	ارکستر
	فصل هفتم
۹۹	رهبر ارکستر به عنوان هنرمند
	فصل هشتم
۱۰۶	در روز کنسرت
	فصل نهم
۱۱۳	صحنه‌ی اجرا و تجهیزات آن
	فصل دهم
۱۲۱	پرسنلی که موسیقی اجرا نمی‌کنند
	فصل یازدهم
۱۲۹	آزمون‌های نوازندگی و مسابقات
	فصل دوازدهم
۱۴۱	چگونه حضور در صحنه را آموزش دهیم

پیش‌گفتار

این کتاب بر روی اجرای موسیقی کلاسیک متمرکز است؛ اما اصول پایه آن برای تمامی سبک‌های موسیقی مشترک است. نوازندگان باید بتوانند مورد پذیرش بینندگان قرار گیرند و تأثیرگذاری پایدار و مثبتی روی ایشان داشته باشند. درست همان‌گونه که آموختن موسیقی کلاسیک، زیربنای اجرای سایر سبک‌های موسیقی است، اصول حضور صحنه‌ای که در این کتاب ارائه شده، در تمام سبک‌های موسیقی و توسط هر نوازنده‌ای می‌تواند به‌کار گرفته شود.

حضور صحنه‌ای یکی از جنبه‌های آموزش موسیقی است که حوزه‌های دیگری از زندگی ما را نیز در برمی‌گیرد. حضور خوب و موثر در صحنه‌ی اجرا به ایجاد انگیزه و حفظ آن در تماشایان منجر می‌شود. این امر بسیار مهم است؛ چون بدون حضور تماشاچی اجرایی نیز در کار نخواهد بود. نوازندگان و گروه‌های بسیاری به خاطر عدم توانایی در ایجاد ارتباط مناسب و مؤثر با بیننده به موفقیت مطلوب خود نرسیده‌اند. من این کتاب را به عنوان یک دستورالعمل و راهنما برای آن گروه از نوازندگانی که به کمک نیاز دارند تا بر روی صحنه‌ی اجرا آسوده، مطمئن و مناسب به نظریابیند و نیز برای معلمانی که قصد دارند رجویان خود را از مهارت‌های حضور در صحنه‌ی اجرا بهره‌مند سازند، نوشته‌ام. این کتاب رهنمون‌هایی که از پی دو قرن اجرای عمومی موسیقی، در قرن بیست و یکم مورد قبول واقع شده‌اند را، به اجمال در بردارد.

لازم به ذکر است که از آغاز پیدایش اجرای عمومی موسیقی در اواخر قرن هجدهم، برخی نوازندگان مشهور و بسیار موفق، با پوشش‌هایی غیر معمول و جالب توجه و برخوردی خلاف سنت‌های دیرین، سنت‌های مرسوم حضور صحنه‌ای را زیر پا گذاشته‌اند. فرانتس لیست یکی از اولین و مشهورترین نمونه‌ها در این

زمینه است. شهرت او (همچون الویس پریسلی و لیبریس در دوره‌ی معاصر) تا حدی متأثر از تبدیل شدن به یک چهره‌ی جذاب و ستاره‌ی صحنه‌ی نمایش بود. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که چنین نوازندگان بزرگی، حضور ضعیفی بر روی صحنه داشته‌اند. برعکس، هر کدام از آن‌ها توانایی عجیبی در ارتباط مؤثر با مخاطب خود داشته‌اند. با این وجود در نظر داشته باشید که هیچ اجراکننده‌ای نمی‌تواند چنین تأثیری ایفا کند مگر این‌که استانداردهایی برای تحققی از آن‌ها وجود داشته باشد! این کتاب چنین استانداردهایی را که تا قرن بیست و یکم به دست ما رسیده است، به اجمال در بر دارد.