

أصول نوازندگی و تدریس ویولن

تألیف

پروفسور ایوان گالامیان

ترجمه سرود بجات

دکتر محسن کاظمی

انتشارات سرود

سرشناسه : گالامیان، ایوان، ۱۹۰۳-۱۹۸۱ م.
 Galamian, Ivan :
 عنوان و نام پدیدآور : اصول نوازندگی و تدریس ویولن تألیف ایوان گالامیان؛
 ترجمه و توضیحات محسن کاظمیان.
 مشخصات نشر : تهران: نشر سرو، ۱۳۹۷.
 مشخصات ظاهری : ۱۸۸ ص.
 شابک : 978-964-8626-39-1
 وضعیت فهرست‌نویسی : قیفا
 یادداشت : عنوان اصلی:
 Principles of violin playing & teaching, 2013.
 موضوع : ویولن -- آموزش
 موضوع : Violin -- Instruction and study
 شناسه افزوده : کاظمیان، محسن، ۱۳۴۳ - مترجم
 رده‌بندی کنگره : ۱۳۹۷ الف ۶ ک ۲ / MT ۲۶۰
 رده‌بندی دیویی : ۷۸۷/۱۰۷۱۲
 شمار، ۳ : شناسی ملی : ۵۱۷۶۹۳۷

انتشارات سروود تهران - میدان ۵ - تهران ابتدای بهار شیراز - شماره ۱۴
 تلفن: ۸۸۸۳۶۱۰۴ و ۸۸۱۰۸۹۱۲ دورنگار: ۸۸۳۰۸۹۲۴

اصول نوازندگی و تدریس ویولن ایوان گالامیان
 ترجمه دکتر محسن کاظمیان
 طرح جلد مهران رشاد
 حروف‌نگاری و صفحه‌آرایی مهرداد گرگین‌زاده
 لیتوگرافی و چاپ کارا
 صحافی خلیج فارس
 نوبت چاپ اول - ۱۳۹۷
 تیراژ ۵۰۰ نسخه
 شابک: ۱-۳۹-۸۶۲۶-۹۶۴-۹۷۸ ISBN: 978-964-8626-39-1
 حق چاپ و نشر برای انتشارات سروود محفوظ است.
 قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

ایوان گالامیان^۱

- تولد در تبریز ایران، ۲۳ ژانویه براساس تقویم قدیم و ۵ فوریه براساس تقویم جدید ۱۹۰۳
- مهاجرت به مسکو به همراه خانواده ۱۹۰۴
- فارغ التحصیلی از مدرسه ی فیلارمونیک سوساییتی^۲ در مسکو تحت سوپروایزری پروفسور مُستراس^۳، انتقال به پاریس تحت تعلیم خصوصی کاپت^۴ ۱۹۱۹
- استاد کنسرواتوری روسیه در پاریس ۱۹۲۵-۲۹
- سفر به آمریکا به ی اولی بار ۱۹۳۷
- ازدواج با جودیت جانسون^۵ در نیویورک ۱۹۴۱
- تأسیس مدرسه تابستانی ایوان ماسرمانت^۶ در وستپُرت^۷ - نیویورک و مدیریت آن مرکز تا پایان عمر ۱۹۴۴
- استاد کنسرواتوری موسیقی کورتیس^۸ در فیلا دیا ۱۹۴۴-۸۱
- استاد مدرسه ی موسیقی جولیارد^۹ در نیویورک ۱۹۴۶-۸۱
- دکترای افتخاری از کنسرواتوری کورتیس^{۱۰} ۱۹۵۴

۱- Ivan Galamian: با تلفظ صحیح آیون گالامیان.

۲- School of Philharmonic Society

۳- Prof. Mostrass

۴- Lucien Capet

۵- Judith Johnson

۶- Meadowmount Summer Violin School

۷- Westport

۸- Curtis Institute of Music

۹- Julliard School of Music

۱۰- Curtis Institute

- ۱۹۶۵ عضو افتخاری کنسرواتوار موسیقی رویال^۱ در لندن
- ۱۹۶۶ درجه افتخاری کالج اُبرلین^۲
- ۱۹۶۶ جایزه استاد بزرگ^۳، انجمن معلمان زهی آمریکا
- ۱۹۶۸ درجه افتخاری کنسرواتوری موسیقی کلِولند^۴
- ۱۹۸۱ درگذشت در نیویورک

۱- Royal Academy of Music

۲- Oberlin College

۳- Master Teacher Award

۴- Cleveland College of Music

به نام خدا

موسیقی علمی‌ترین هنر و ویولن کمال هنر نجاری است. این دو مفهوم شالوده‌ی این کتاب هستند. اثر حاضر ترجمه‌ی کتاب "Principles of Violin Playing & Teaching" است. این کتاب به عنوان یکی از معتبرترین مراجع علم ویولن در جهان در سال ۱۹۶۰ توسط پروفسور ایوان گالامیان نوشته شد و در سال ۱۹۸۵ م. با ضمیمه‌ای از خانم "یرانس" گرین که خود از شاگردان گالامیان بوده است، به ویرایش دوم رسید.

ایوان گالامیان صاحب با‌تجربگی استادی ویولن در کنسرواتوری جولیارد ایالات متحده و به عنوان بزرگ‌ترین استاد ویولن در قرن بیستم، هنر نوازندگی ویولن را به علم آن تبدیل کرد. به طوری که امروزه ساختن تکنیک ویولن دیگر یک سعی و خطا نیست؛ بلکه یک علم دقیق است. همان طوری که توان یک نوازنده‌ی موسیقی در اثرش نمایان است، نیروی سیستم آموزشی معاصر نیز در شاگردانش بروز می‌کند. ایتساک پربلن، پینکاس زوکرن، پل زوکسکی، مایکل رابین و چارلز تریگر از بزرگ‌ترین نوازندگان ویولن تاریخ جهان، همگی پرورش یافتگان افکار ایوان گالامیان هستند. به طور ویژه مطالعه‌ی مطالبی که در فصل نتیجه‌گیری آمده‌اند، به همه‌ی معلمین در رشته‌های متفاوت علمی و هنری پیشنهاد می‌شود.

برخی نکات در ترجمه لازم به ذکر هستند:

۱- با توجه به استفاده از کلمات انگلیسی، فرانسوی و ایتالیایی بسیاری در علم موسیقی و از طرفی به هدف کاهش احتمال به گمراهی رفتن خواننده از مقصود نویسنده، در برخی از موارد ترجیح داده شد تا کلمات خارجه محفوظ نگه داشته و بدون معادل‌سازی در ترجمه وارد شوند. بدیهی است تا حد امکان تلاش

براین بوده است تا معادلی وزین برای کلمات خارجه جایگزین و در پاورقی به اصل کلمه رجعت داده شود.

۲- کلیه‌ی مطالب بیان شده در پاورقی‌ها توسط این جانب به کتاب اضافه شده‌اند؛ به جز چهار مورد که با علامتِ "*" مجزا گشته‌اند. بدیهی است که امانت در مفهوم جملات کتاب، به یقین حفظ شده است.

۳- ارتباط کامل با مفاهیم کتاب نیازمند سطح اطلاعات متوسط از هنر موسیقی و نیز ساز ویولن است. بدین جهت پیشنهاد می‌شود که در صورت تردید در مفاهیم بنام‌هایی از کتاب به مراجع دیگر رجوع شود.

جهت ارتباط و پیوند پیشنهاد از کتاب حاضر، آدرس لینکدین اینجانب به نشانی www.linkedin.com/in/mohsenkazemian در اختیار خوانندگان محترم قرار دارد.

به استاد گرامی‌ام، جناب آقای ابراهیم لطفی به دلیل مطالعه‌ی نسخه‌ی نهایی و بیان اصلاحاتی ارزشمند، که سال فدردانی را ابراز می‌دارم. همچنین از مدیریت محترم انتشارات سرود جناب آقای عزیزیان به جهت استمرار در انتشار آثار ارزشمند موسیقی و نیز همکاری در چاپ و نشر این کتاب سپاسگزاری می‌کنم و امیدوارم اثر حاضر به علمی‌تر شدن هنر نوازندگی و بیان و سهولت در فراگیری آن یاری رساند.

محسن کاظمیان

بهمن ۱۳۹۶

فهرست

۳۲	۱۱	مقدمه
۳۳	دست	ایرادات برخی از سیستم‌های آموزشی امروز
۳۷	انگشتان و شست	فصل اول
۳۹	حرکات دست چپ	تکنیک و تفسیر
۳۹	حرکت عمده انگشتان	ارزش‌های مطلق و نسبی
۴۰	حرکت اذیت انگشتان در یک پوزیسیون	انواع تکنیک
۴۰	تعویض سیم	تکنیک و همبستگی
۴۰	حرکت شش	تفسیر
۴۰	حرکات ویبراتو	مؤلفه‌های آکوستیک در اجرا: صامت‌ها
۴۱	کوک صحیح نت‌ها	و مصوت‌ها
۴۶	زمان‌بندی	فصل دوم
۴۸	مشکلات ویژه‌ی تکنیکی - تغییر پوزیسیون	دست چپ
۵۶	نت‌های دوپل	وضعیت بدن و ساز
۶۱	تریل‌ها	نحوه‌ی استقرار
۶۲	پیتزیکاتوی دست چپ	نگه‌داشتن ساز
۶۲	هارمونیک‌ها	بازوی چپ

۱۳۷	اسپیکاتو	۶۳	گلیساندوی کروماتیک
۱۴۰	سوتیه	۶۴	انگشت گذاری
۱۴۱	استاکاتو	۷۳	ویبراتو - انواع ویبراتو
۱۴۵	استاکاتوی پروازی و اسپیکاتوی پروازی	۷۵	آموزش ویبراتو
۱۴۷	ریکوشه	۸۴	مشکلات مخصوص به ویبراتو
۱۵۲	مشکلات مخصوص در آرشه کشی		فصل سوم
۱۵۲	شروع آرشه	۸۷	دست راست
۱۵۳	تعویض آرشه	۸۷	اصول بنیادین
۱۵۴	تعویض متناوب آرشه های تند و کند	۸۷	سیستم ارتجاعی
۱۵۶	هارمونیک ها	۸۸	چگونگی نگه داشتن آرشه
۱۵۷	آکوردها	۹۵	حرکات فیزیکی
	فصل چهارم	۹۶	حرکات انگشتان
۱۶۷	در باب تمرین	۱۰۲	آرشه کشی مستقیم
۱۶۸	هوشیاری ذهن در حین تمرین		صدا سازی، سه فاکتور اصلی سرعت، فشار و
۱۶۹	آهسته در تمرین	۱۰۷	نقطه صدادهی
۱۷۰	زمان درست	۱۱۷	آرشه کشی کمی اُریب
۱۷۷	زمان تفسیر		شخصیت و رنگ صدا - گونه های متنوع
۱۷۹	زمان اجرا	۱۱۸	صدا سازی
۱۸۰	گوش حساس	۱۱۹	تولید صدای معیوب
۱۸۰	تمرینات ابتدایی	۱۲۰	الگوهای آرشه کشی
۱۸۰	گام ها	۱۲۱	لگاتو
۱۸۲	سُن فیله	۱۲۵	دناشه
۱۸۳	تمرین حالت ارتجاعی ماهیچه ها	۱۲۹	فویسته یا آرشه ی شلاقی
۱۸۵	نتیجه گیری - چند کلامی با معلمین	۱۳۰	مارتله
		۱۳۵	کُله

مقدمه

سیستم‌های آموزشی زیادی برای نوازندگی ساز ویولن وجود دارند که برخی از آن‌ها صحیح، برخی ناصحیح، و برخی متوسط هستند. سیستمی که مدنظر من است و درصحنه‌های بعدی به آن اشاره شده است، از نظر این جانب به عنوان کاربردی‌ترین سیستم معرفی می‌شود؛ اما مدّعی نمی‌شوم که این سیستم تنها سیستم کارای موجود است.

بیان یک سیستم در یک کتاب، مانند کاری که در این اثر انجام شده است، کاری پر مسأله و دشوار است؛ چرا که هیچ چاپ شده‌ای هرگز نمی‌تواند جایگزین رابطه‌ی زنده‌ی مدرّس و هنرجو باشد. مهم‌ترین نکته در آموزش این است که مدرّس باید روشی منحصر به فرد و یکتا در تربیت هنرجو در پیش بگیرد، که بسیار شخصی‌تر از آن است که بتوان بر روی کاغذ آورد و به سکان عمومی منتشر کرد.

نگارش این کتاب که به درخواست تعدادی از هنرجویان من حدود به روش تدریس من انجام گرفته، سال‌ها به طول انجامیده است. به عبارتی، نخست سال اول به جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز در کلاس‌ها و نیز تهیه‌ی اولین پیش‌نویس این کار اختصاص داده شد. یک رونوشت از اولین پیش‌نویس توسط خانم الیزابت گرین از دانشگاه میشیگان ارائه شد. در طی دو سال بعد، این کتاب با تغییرات زیادی به لحاظ فرمت نوشتاری آن و نیز با بازنگری کامل مواجه شد. در سال دهم، تکمیل نسخه‌ی نهائی آن توسط خانم گرین صورت گرفت و این نسخه هم اکنون در اختیار شماست. بر خود لازم می‌بینم تا از علاقه و توجّه مداوم وی در این پروژه تشکر کنم. هیچ‌کس نمی‌تواند تنها با استفاده از یک کتاب آموزش ببیند و یا تدریس

کند؛ بلکه یک کتاب تنها می‌تواند کمک کند. این کمک با بیان قوانین عمومی یک ساز و نیز شفاف‌سازی برخی از مسائل مربوطه صورت می‌گیرد. تأیید موفقیت و یا عدم توفیق این اثر موضوعی است که بر عهده‌ی هر خواننده می‌باشد. قبل از آغاز، باید از آقای گوستاو روسلز^۱ به خاطر مطالعه‌ی نسخه‌ی نهایی و همچنین از دکتر فردریک نویمان^۲ از دانشگاه ریچموند^۳ به دلیل کمک‌های ارزشمند وی تشکر کنم.

ایوان گالامیان

نیویورک؛ ۳۱ مارس ۱۹۶۰

۱- Gustave Rosseels

۲- Dr. Frederick Neumann

۳- University of Richmond