

راهنمای استفاده مناسب از پدال های پیانو

همراهی هابی از
کسرت های تاریخی آنتون روبنستاین

کاربرد پدال های پیانو

(۱۷۸۱-۱۷۸۲) فیلیپس و فیلیپس، پاریس، فرانسه

سازنده و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

و تعمیرکار پیانو، پاریس، فرانسه

www.honararsuznigiri.com

Email: honararsuznigiri@gmail.com

Tel: (+9821) 44 56 34 44

honorarsuznigiri.com

سرشناسه: الکساندر نیکیتیچ بوخفتسیف (۱۸۹۷-۱۸۵۰ م.)
عنوان و نام پدیدآور: کاربرد پدال های پیانو؛ راهنمای استفاده مناسب از پدال های پیانو به همراه
مثال هایی از کنسرت های تاریخی آنتون روبنشتاین / نویسنده: الکساندر نیکیتیچ بوخفتسیف
شناسه افزوده: آرامی رضایی، هاله، ۱۳۵۳، - مترجم
مشخصات نشر: تهران، انتشارات هنر موسیقی، ۱۳۹۸.
مشخصات ظاهری: ۹۰ ص، مصور؛ ۱۷×۲۴ س.م.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۱۲۷-۶-۰

فهرست نویسی براساس اطلاعات فیبا.

موضوع پیانو -- پدال گیری

رده بندی سنگره: MT۲۲۷

رده بندی دیویی: ۷۸۰/۲۱۰

شماره کتابشناسی ملی: ۵۷۰۲۸۸۱

کاربرد پدال های پیانو

راهنمای استفاده مناسب از پدال های پیانو

به همراه مثال هایی از کنسرت های تاریخی آنتون روبنشتاین

نویسنده: الکساندر نیکیتیچ بوخفتسیف

مترجم: هاله آرامی

مدیر اجرایی: مرگان زرین نقش

طراح گرافیک جلد: سعید فروتن

ناشر: هنر موسیقی

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۸

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

قیمت: ۲۵ هزار تومان

© حق چاپ برای ناشر محفوظ است.

تلفن انتشارات و مرکز پخش: ۴۴۲۶۳۴۴۴ (۰۲۱)

آشارات هنر موسیقی

www.honaremusighi.com

Email: honaremusighi@gmail.com

Tel: (+9821) 44 26 34 44

پست الکترونیک مترجم: haleh@haleharami.com

فهرست

پیش‌گفتار	۷
مقدمه مترجم	۹
تاریخی اجمالی به تاریخچه پیانو و پدال‌های آن	۱۱
منحصری درباره برادران روبنشتاین	۱۵
اصل مقدمه	۲۱
۱. نحوه استفاده از پدال	۲۱
۲. علامت‌های پدال	۲۲
۳. تأثیر پدال کامل و پدال نیمه روی دمپرها	۲۵
۴. مکث‌های صوتی	۲۵
۵. پدال اولیه، پدال ثانویه و پدال نیمه	۲۶
۶. ویژگی‌های آکوستیک (صوتی) پیانو	۲۶
فصل ۱. کارکردهای پدال	۲۹
فصل ۲. پدال اولیه	۴۹
فصل ۳. پدال ثانویه	۵۱
فصل ۴. تعویض (بالا آمدن) پدال	۵۳
فصل ۵. مهم‌ترین شرایط برای استفاده نکردن از پدال	۵۵
فصل ۶. کاربرد پدال در پاساژهای گامی شکل و فیگورهای هارمونیک	۵۹
۱. کاربرد پدال در پاساژهای گامی شکل	۵۹
۲. کاربرد پدال در فیگورهای هارمونیک	۶۶
۳. کاربرد پدال در ترکیب پاساژهای گامی شکل و فیگورهای هارمونیک	۶۸

فصل ۷. استفاده از پدال همراه نت‌ها یا آکوردهای تک	۷۱
فصل ۸. کاربرد نیم‌پدال معمولی و ترمولوی نیم‌پدال	۷۵
۱. نیم‌پدال معمولی	۷۵
۲. ترمولوی نیم‌پدال	۷۶
فصل ۹. پدال چپ	۷۹
فصل ۱۰. نکات کاربردی برای استفاده از پدال	۸۳
۱. ساختار ماهو یک قطعه	۸۳
۲. ساختار سوبیک قطعه	۸۳
۳. قوانین کنترپوانس (پندیدایی)	۸۵
۴. دینامیک‌ها	۸۵
۵. سرعت	۸۷
۶. شخصیت یک عبارت	۸۷
۷. ماهیت تأثیر مطلوب آهنگ‌ساز	۸۸
۸. تفکیک عبارت‌ها	۸۸
۹. سایه‌روشن	۸۸
۱۰. محدوده صوتی به‌کاررفته در اثر روی ساز	۸۹
۱۱. اندازه دست	۸۹
۱۲. ویژگی‌های پیانو؛ غنا و خلوص صدای آن	۸۹

پیش‌گفتار

در ادبیات و آثار ساخته‌شده برای پیانو از گذشته تا امروز به موضوع پدال و اهمیت چگونگی استفاده از آن بسیار کم پرداخته شده است؛ چه در روش‌های عاید اجرای آثار پیانویی و چه در شیوه‌های قدیمی‌تر نوازندگی این ساز. توجه به پدال‌گیری در حد اشارات کلی بوده است.

به‌طور مثال هومل^۲ حتی یک‌بار هم به لزوم پدال‌گیری در هیچ پاساژی اشاره نمی‌کند. کاربرد پدال به‌عنوان ابزاری برای رنگ‌آمیزی صوتی برای او که یکی از بزرگ‌ترین نوازندگان زمان خود است، کاملاً ناشناخته بوده است. چرنی^۳، در خصوص پدال‌گیری، هیچ قانون مشخص ارائه نمی‌دهد و فقط به ذکر این نکته اکتفا می‌کند که پدال هر جا که توسط آهنگ‌ساز مشخص شده باشد، گرفته شود و در غیر این صورت استفاده نشود.

۱. اشاره نویسنده به زمانی است که این کتاب تألیف و منتشر شده است. این اثر در اواخر قرن ۱۹ (سال ۱۸۸۶) نوشته شده و در آن زمان از زبان روسی به دوزبان انگلیسی و آلمانی ترجمه و منتشر شده است. ترجمه انگلیسی آن توسط جان آ. پرستون (John A. Preston) انجام شده که برگردان به فارسی از روی آن صورت گرفته است (مترجم).

۲. Johann Nepomuk Hummel: موسیقی‌دان اتریشی و از نوازندگان برجسته پیانو در اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ میلادی (مترجم).

۳. Carl Czerny: موسیقی‌دان اتریشی با اصالت چک، از موسیقی‌دانان مهم قرن ۱۹ محسوب می‌شود. وی شاگرد بتهوون (Ludwig van Beethoven) موسیقی‌دان برجسته آلمانی قرن ۱۸ و یکی از تأثیرگذارترین آهنگ‌سازان دوره انتقال مکتب کلاسیک به مکتب رمانتیک بود و آثار بی‌شماری در زمینه آموزش نوازندگی پیانو ساخته است که وی را در زمره مهم‌ترین و پرکارترین معلمان پیانو قرن ۱۹ قرار می‌دهد. از مهم‌ترین شاگردان او فرانتس لیست (Franz List)، تئودور لشتیتسکی (Theodor Leschetizky)، تئودور کولاک (Theodor Kullak) و زیگموند تالبرگ (Sigmund Thalberg) را می‌توان نام برد (مترجم).

آهنگ‌سازان، خود اغلب یا به پدال اشاره‌ای نمی‌کنند یا استفاده از آن را به صورت مبهم و نامشخص نشان می‌دهند؛ به عنوان نمونه روبرت شومان^۱ از واژه «Mit Ped» استفاده می‌کند بدون اینکه مشخص کند پدال کجا گرفته و یا کجا رها شود. بتهوون با واژه کلی «Seza Sordin» معادل «بدون دمپر» و با استفاده از پدال راست، کاربرد آن را نشان می‌دهد، اما بسیاری از پیانیست‌های امروزی بیشتر با تکیه بر ذائقه شخصی خود از پدال استفاده می‌کنند تا بر پایه اصولی مشخص.

با این حال استفاده مناسب و محتاطانه از پدال، در نوازندگی پیانو از اهمیت بسزایی برخوردار است. در بسیاری موارد، بدون استفاده از پدال نمی‌توان به شکلی دقیق و صحیح عمومی‌ترین قواعد یک اجرای درست را اعمال کرد. علاوه بر این، پدال در سازه قابلیت کمک به جمله‌بندی خوب و ایجاد سایه روشن در جملات، قیاس، غنا و خوش‌آهنگی به صدا اضافه می‌کند. برعکس، استفاده غلط از پدال اغلب مانع تعریف صحیح یک جمله موسیقی می‌شود، شفافیت ملودی و هارمونی را مخدوش می‌کند و گاهی سبب از بین رفتن شکل صحیح هارمونی شده و به طور کلی تفسیری نادرست از اثر القا می‌کند. از این رو لازم است اصول دقیق استفاده از پدال که گاهی ناخودآگاه توسط هنرمندان بزرگ رعایت شده‌اند، تعریف و مشخص شوند.^۲

کنسرت‌های تاریخی آنتون روبینشتاین^۳ با یک مستقیم پرسش چگونگی به‌کارگیری پدال در اجرای آثار پیانویی است. آن‌ها از نقطه نظر استفاده از پدال توسط یک هنرمند بزرگ طی سه قرن اخیر حائز اهمیت هستند. بخش اعظم مشاهدات و نتیجه‌گیری‌های گنجانده شده در این کتاب، از این منبع استخراج شده‌اند و در مواردی نیز بر اجراهای نیکولای روبینشتاین^۴ (۱۸۸۱-۱۸۳۵) ارجاع داده شده است. موارد استثناء شامل مثال‌های ۲۱، ۵۸ تا ۶۰، ۱۳ و ۷ و موارد ارائه شده در قسمت ششم فصل «اصول مقدماتی» هستند.

الکساندر ن. بوخستف

۱. Robert Schumann. آهنگ‌ساز آلمانی و از منتقدین تأثیرگذار قرن ۱۹ مکتب رمانتیک و همسر وی، کلارا ویک Clara Wieck از نوازندگان برجسته پیانوی قرن ۱۹ است (مترجم).

۲. damper یا خفه‌کن: قطعه‌ای از جنس نمد که به صورت عادی روی سیم پیانو قرار دارد و مانع ارتعاش آن می‌شود.

۳. توضیح چنین اصولی را در دو اثر می‌توان یافت که یکی متعلق به Schmitt و دیگری از Kohler (موسیقی‌دان و معلم پیانوی آلمانی قرن ۱۹) هستند (نویسنده).

4. Anton Grigorevich Rubinstein.

۵. Nikolay Grigorevich Rubinstein. برادر کوچک آنتون روبینشتاین، موسیقی‌دان و نوازنده چیره‌دست پیانو و بنیان‌گذار کنسرواتوار مسکو (مترجم).