

THE CHRISTOPHER PARKENING GUITAR METHOD, VOL. 1

THE ART AND TECHNIQUE OF THE CLASSICAL GUITAR

متد گیتار کریستوفر پارکنینگ

هنر و تکنیک گیتار کلاسیک

جلد اول

ترجمه

پیام رضوی

نام کتاب: متد گیتار کریستوفر پارکنینگ
هنر و تکنیک گیتار کلاسیک (جلد اول)

نویسنده: کریستوفر پارکنینگ

ترجمه: پیام رضوی

ناشر: مترجم

شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول

قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال

شابم: دوره: ۹-۵۷-۰۰۵۷-۰۰۶۹۸۵-۰۰۹۷۹

جلد اول: ۵-۵۵-۰۰۵۵-۰۰۶۹۸۵-۰۰۹۷۹

جلد دوم: ۲-۵۶-۰۰۵۶-۰۰۶۹۸۵-۰۰۹۷۹

تلفن مراکز پخش:

تهران - ساز و سخن: ۴-۴۹۳۱۲۴۹۳-۸۸۵۱-۲۱

تهران - عارف: ۱-۳۳۹۷۶۴۳۰-۲۱

اصفهان - تکبسا: ۳۶۶۷۳۳۶۶-۳۱۱

سرشناسه: پارکنینگ، کریستوفر ۱۹۴۷ - م.

Parkening, Christopher

عنوان و نام پدیدآور: متد گیتار کریستوفر پارکنینگ: هنر و تکنیک گیتار کلاسیک /

گردآوری [دیوید برندن، مارشال جک]: ترجمه پیام رضوی.

مشخصات نشر: تهران: پیام رضوی، ۱۳۹۱.

مشخصات ظاهری: ۲ ج.; پارتیسیون: ۲۲×۲۸ س.م.

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

یادداشت: عنوان اصلی: The Christopher Parkening Guitar Method.,

۱۹۹۷-۱۹۷۲.

موضوع: گیتار -- روش‌های نوازندگی

موضوع: گیتار -- پارتیسیون

شناسه افزوده: براندن، دیوید، ۱۹۶۰ - م.

Brandon, David

شناسه افزوده: مارشال، جک، ۱۹۲۱ - ۱۹۷۳ م.

Marshall, Jack

شناسه افزوده: رضوی، پیام، ۱۳۶۳ - مترجم

رده بندی کنگره: ۲۱۳۹۱ پ ۲ م / MT۵۸۲

رده بندی دیویی: ۷۸۷/۸۷

شماره کتابشناسی ملی: ۲۹۳۷۱۰۶

تقدیر و تشکر

اولین بار در سال 1969 در شیکاگو «جیمز شری» وارد کننده بسیار معتبر گیتارهای حرفه ای پیشنهاد نوشتن یک کتاب متد را با من مطرح کرد و ایده آن را در ذهن من کاشت. من با فکر کردن به حجم زیاد زمان و کاری که نیاز بود به وحشت افتادم و بنابراین مودبانه جواب رد دادم. آقای شری با تلفن و در دیدارهای حضوری بر این مساله اصرار کرد. او معتقد بود که در دوره معاصر متدهای به درد بخور کمی چاپ شده و هیچ یک از آنها توسط یک کنسرت گیتاریست کلاسیک نوشته نشده است، بنابراین مدت هاست که خلا بزرگی در این زمینه وجود دارد. اشتیاق وصف ناشدنی او باعث شد که من نیز راجع به این ایده هیجان زده شوم. آقای شری با سخاوت تمام پیشنهاد فراهم کردن تمامی زمینه های لازم برای چاپ این متد را داد، بنابراین من تقدیر و تشکرهای بسیاری را به دوستم جیمز شری به خاطر ایجاد انگیزه اولیه برای تالیف «متد کریستوفر پارکینگ» مدیون هستم.

من همچنین میزان غیرقابل وصف از سپاسگزاری را به پدر دایی ام «جک مارشال» (1921-1973) مدیونم، کسی که از آغاز شروع نوازندگی گیتار برای من یک دوست خردمند و صاحب قدم بود و در نوشتن این کتاب کمک های زیادی کرد. در دوران نوشتن کتاب من از مشورت های ارزشمند او و همچنین هنگامی که دوئت های زیبا با تمرین های ملودیک کوتاه برای آموزش و ایجاد مهارت یک تکنیک جدید به هنرجو لازم بود، از استعداد خارق العاده و ذاتی او به عنوان یک آهنگساز بهره های فراوانی بردم. پیشنهاد ها و تجربیات تدریس «کریس آملوت» در نوشتن این متد بسیار موثر بود و از او متشکرم. تحسین بی پایان من برای «دیوید برندن» کسی که متد را مورد بازبینی قرار داد و قطعات و تمرین های جدید بسیاری به آن اضافه کرد.

از «ماروین شوارتز» به خاطر کمک های باارزش او به عنوان مشاور هنری، «روری گای» مشاور ویرایش، «مایک هوگان» مشاور تولید هنری و «کن ویدن» عکاس لایق و بسیار مشهور که عکس های بسیاری برای نشان دادن مفاهیم کتاب گرفت سپاسگزارم.

از مورخ گیتار «ران پورسل» و لوتیر «تام بلتران» به خاطر نظرات هوشمندانه برای قسمت ضمیمه کتاب بی نهایت متشکرم.

همچنین مایلم از «اسکات باخ»، «پت» و «شرلی راس» و «جیم فیگن» به خاطر کمک در تغییرات متون و ویرایش آنها تشکر کنم. من همچنین به تمامی هنرجویانی که در طول این سال ها منبع الهام من برای ویرایش های بعدی این کتاب بودند، قدردانی زیادی را مدیونم. نت نگاری و صفحه بندی موسیقی کتاب توسط «دیوید برندن» و با استفاده از نرم افزارهای Finale و WordPerfect انجام شده است. من علاقه مندم از کارمندان خوش اخلاق شرکت «هال لئونارد» برای حمایت دائمی و کمک به تولید این اثر تشکر کنم.

کریستوفر پارکینگ

فهرست

61	نواختن هم زمان سه نت	7	پیشگفتار
61	Hymn	8	اجزا گیتار
61	Estudio - Aguado	10	نحوه گرفتن گیتار
62	نت لا بالا روی سیم اول	12	کوک کردن گیتار
62	Tarantella	14	دست راست
63	Bourree - Bach	16	دو روش نواختن سیم های گیتار
64	نواختن هم زمان چهارنت	18	مفاهیم بنیادی نت نگاری موسیقی
64	Intermezzo	20	تمرین کردن
64	Prelude in C Major - Carcassi	20	تمرین ریتم
65	Greensleeves	22	نت های دست باز سیم های باس
66	تئوری موسیقی: فاصله، گام مازور، علامت سرکلید	24	نت های دست باز سیم های تریبل
67	تئوری موسیقی: دایره پنجم ها، مینورهای نسبی، آکورد ها	26	دست چپ
68	انتقال تنالیت	27	محل قرارگیری انگشتان دست چپ
70	سه تمرین برای تکنیک	28	نت های روی سیم اول
72	Bourree - Telemann	30	نت های روی سیم دوم
74	باره	30	Waltz in A Minor
75	Prelude in D Major	33	نت های روی سیم سوم
76	All through the Night	33	Spansih Melody
		33	Prelude in C Major
		34	سکوت، خط اتحاد
		34	موسیقی دو بخشی
		35	Au Clair de la Lune
		36	آرپژ
		36	شیوه کاشتن
		38	دیز، بمل و بکار
		40	علامت میزان 6/8
		41	حفظ کردن
		42	نت های روی سیم چهارم
		43	تریوله و دولانچنگ
		43	Melancolia
		43	نت های ضرب بالا
		44	Fuge - Bach
		45	نت های روی سیم پنجم
		45	گام دو مازور
		46	نت های روی سیم ششم
		46	گام طبیعی
		47	Variations on a Spanish Theme
		48	ناخن ها
		49	تولید تن صدای زیبا
		50	نواختن هم زمان دو نت
		50	Spanish Dance
		50	Kings of Orient
		52	نت های معادل سیم های دست باز
		53	انگشت راهنما و ثابت
		53	Prelude in A Minor
		53	گام کروماتیک
		55	Theme from Symphony No. 9 - Beethoven
		55	English Folk Song
		56	جدول عبارت های متداول تمپو
		56	علائم دینامیک
		56	علائم برگشت
		57	Allegro - Giuliani
		58	Ode to Joy
		58	Spanish Waltz
		59	Andantino - Carcassi
		60	In The Hall of Mountain King - Grieg

قطعات تکمیلی

78	Moderato - Giuliani
78	English Dance - Carcassi
79	Rondo - Rameau
80	Andante - Sor
81	Etude - Carulli
82	Packington's Pound
83	Fur Elise - Beethoven
83	Scottish Folk Song
84	Minuet in G - Bach
84	Lullaby - Brahms
85	Waltz in E Minor - Carulli
86	Simple Gifts
86	Minuet - De Visee
87	Kemp's Jig
88	Italian Dance - Neusiedler
89	Bouree - Bach
89	Theme - Handel
90	Spanish Folk Song
91	Catalonian Song
92	Malaguena
94	Jesu, Joy of Man's Desiring - Bach

ضمیمه

97	خلاصه انگشت گذاری گیتار
98	تاریخچه فشرده گیتار کلاسیک
100	انتخاب گیتار کلاسیک
101	نگهداری گیتار
102	نصب کردن سیم ها
103	جدول آکورد گیتار
104	لغت نامه فشرده عبارت های موسیقی
106	جدول نت های فینگربرد

پیشگفتار

اولین بار با دیدن نوازندگی پسر دایی ام، «جک مارشال» (1921-1973) به گیتار علاقه مند شدم. کسی که اولین چاپ این کتاب را با او نوشتم. در آن دوران جک به عنوان گیتاریست در استودیوی MGM کار می کرد. من عاشق شیوه نوازندگی او بودم و می خواستم گیتار زدن را یاد بگیرم. در آن زمان یازده سال داشتم و تا بحال هیچ سازی نواخته بودم.

جک به من گفت که بهتر است با گیتار کلاسیک شروع کنم. او به من یادآوری کرد که با این کار پایه و مقدمات گیتار زدن را به طور صحیح یاد می گیرم و بعد از یادگیری گیتار کلاسیک می توانم هر سبکی از گیتار را با راحتی و تسلط بیشتری بنوازم. جک همچنین به من پیشنهاد کرد که به نوارهای «آندرس سگوویا» کسی که اعتقاد داشت بهترین گیتاریست دنیا است گوش بدهم. اولین آلبوم سگوویا را پدرم به من هدیه داد و بعد از گوش دادن به این آلبوم من تصمیم گرفتم یک گیتاریست کلاسیک بشوم.

فروشگاه موسیقی محل، جایی که من اولین گیتارم را خریدم به من توصیه کرد که نزد یک خانواده گیتاریست کلاسیک اسپانیایی که به تازگی به لوس آنجلس آمده بودند کلاس گیتار بروم. نام این خانواده «رومرو» بود. در اوایل یادگیری گیتار از این خانواده من همچنان تحت تاثیر صدای جادویی گیتار بودم. بعد از چند ماه می توانستم چندین قطعه کوتاه بسیار زیبا را اجرا کنم و از آنجا تجربه لذت وصف ناشدنی اجرا برای دوستانم و نواختن سولو برای خودم آغاز شد.

من تکنیک خود را بوسیله نواختن قطعاتی که به نوعی تمرین های تکنیکی به حساب می آمد، تقویت کردم. این روش باعث تشویق من به تمرین کردن می شد چراکه مدت زمان تمرین را لذت بخش می کرد. در عین حال من به نواختن تمرین هایی که متمرکز بر تکنیک های مشخص بود نیز می پرداختم ولی غالباً گیتار را با نواختن قطعاتی که دوست داشتم و تلاش برای اجرای بی نقص آنها یاد گرفتم. این روش هنوز هم به نظر من بهترین روش یادگیری گیتار است و این همان روشی است که از زمانی که شروع به تدریس کردم از آن استفاده می کنم و به عنوان اصل در این کتاب بر نظر گرفته شده است. ما قطعات مختلفی را که شامل مفاهیم جدید موسیقایی یا تکنیکی برای هنرجو هستند انتخاب کرده و در طول کتاب آورده ایم. در مواردی که این کار ممکن نبود و به نظر می آمد که قطعه مناسبی برای کاربرد مورد نظر ما وجود ندارد، از تمرین های جدیدی که توسط «جک مارشال» و «دیوید برندن» نوشته شده، استفاده کرده ایم.

برگردیم به خلاصه دوران ابتدایی یادگیری گیتار من. «رومرو» شروع به اجرای پشت سر هم کنسرت های متعدد کردند و من ناچار به ادامه تنهای گیتار شدم. یادگیری گیتار بدون استاد برای من تبدیل به یک چالش بزرگ شد و به سختی کار کردم. من به این نتیجه رسیدم که گاهی اوقات برای اینکه بتوانم قدم بعدی به جلو را بردارم لازم است ریسک کنم و یک قدم به عقب برگردم. با این وجود تلاش روزانه برای رسیدن به یک هدف و آنالیز و حل مشکلات بوجود آمده به صورت تدریجی به میزان زیادی ارضا کننده بود. در طول این مدت من به شدت به تشویق ها و راهنمایی های یک دوست راسخ تکیه کرده بودم. پدرم «دوک پارکنینگ».

در سال 1964 اعلام شد که سگوویا اولین مستر کلاس خود در آمریکا را در دانشگاه کالیفرنیا برکلی برگزار خواهد کرد. نوار نوازندگی من برای سگوویا ارسال شد و او به من یک بورس کامل اعطا کرد. شیوه آموزش سگوویا برای من قابل قیمت گذاری نیست. دورانی که صرف یادگیری از او شد یکی از بهترین تجربه های کل زندگی من می باشد.

بعد از آن مستر کلاس من چند فرصت دیگر برای کلاس های استاد سگوویا بدست آوردم. در سال 1968 او افتخار بسیار بزرگ دعوت شدن به شرکت در مسابقه گیتار بین المللی به عنوان داور که در اسپانیا برگزار می شد را به من اعطا کرد. آن سال در حقیقت شروع زندگی حرفه ای من به عنوان یک گیتاریست کلاسیک بود. من گروه گیتار را در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی پایه گذاری کرده و تدریس در آنجا به عنوان پروفسور تمام وقت را آغاز کردم. کمی بعد از آن قراردادی با کلمبیا آرتیست منجمنت برای برگزاری یک تور با بیش از هفتاد کنسرت در فصل اول امضا کردم. از آن زمان من کنسرت های بیشماری در آمریکا، اروپا و آسیا تحت حمایت IMG برگزار کرده ام و ضبط های زیادی را با EMI/Angel و Sony Classical منتشر کرده ام.

برای من گیتار یک عشق زود هنگام بود که سال به سال عمیق تر شد و تبدیل به یک تعهد ژرف و یک وسیله بسیار موثر برای بیان احساسات شد. امیدوارم که این داستان برای شما به عنوان یک عاشق گیتار الهام بخش بوده باشد.

این کتاب به گونه ای طراحی شده که یک روش سیستماتیک و منطقی را برای پیشرفت تدریجی تکنیک نواختن این ساز بسیار غنی به سمت مهارت نهایی نواختن آن به شما ارائه دهد. نیت از نوشتن این کتاب تنها گیتاریست هایی که قصد تبدیل شدن به یک نوازنده حرفه ای را دارند نبوده است، بلکه افرادی که دانش خاصی راجع به موسیقی نداشته و می خواهند اصول اولیه آن را به طور صحیح یاد بگیرند و در طول پروسه یادگیری بدون توجه به اینکه چه سنی دارند از نواختن گیتار لذت ببرند نیز مد نظر می باشند.

جلد اول کتاب شامل نت های پنج فرت اول گیتار بوده و اطلاعات مهمی راجع به اصول اولیه نواختن گیتار ارائه می کند که بسیاری از این مطالب قبل از این در کتابی ارائه نشده است. کتاب به شکل موجز و سیستماتیک طراحی شده تا شما بتوانید به آن نوع گیتاریستی که می خواهید تبدیل شوید بدون اینکه لازم به از بین بردن ساعت های زیاد یا سال ها شیوه تمرین و یادگیری غلط گیتار در گذشته باشد. جلد دوم این متد شامل بقیه نت های باقیمانده فینگربرد بوده و مطالب پیشرفته تری راجع به تکنیک و موزیکالیت را دربر می گیرد.

گیتار یکی از زیبا ترین، با احساس ترین و شاعرانه ترین سازها در سرتاسر دنیا می باشد. برای من باعث افتخار و خوشوقتی است که بتوانم دانشی راجع به این ساز به کسانی که عاشق آن هستند تقدیم کنم.