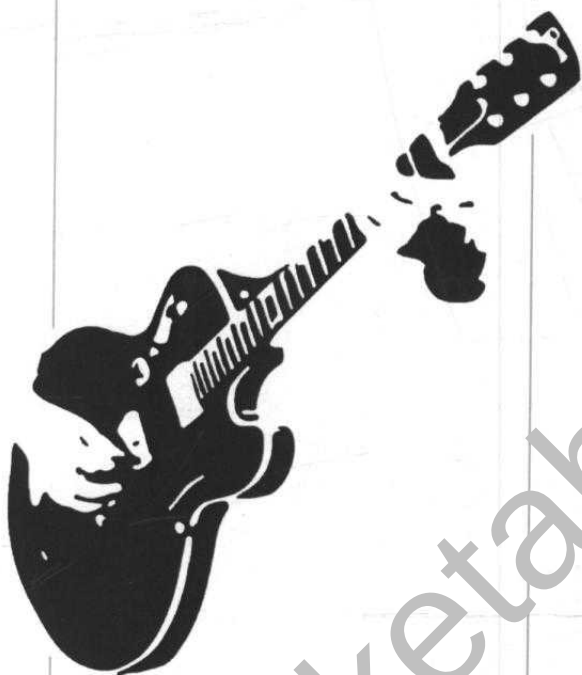

گیتاریسم

مینیمال هایی برای نواختن گیتاریست ها

فرزام پونکی

علی فضلی

سرشناسه: یونکی، فرزام، ۱۳۷۴
 عنوان و نام پدیدآور: گیتاریسم: مینیمال‌هایی برای نو-گیتاریست‌ها
 /فرزام پونکی، علی فضلی
 مشخصات نشر: اصفهان: نقش نگین، ۱۳۹۸
 مشخصات ظاهری: ۶۴۰ ص
 شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۳۲۹۲۴۳-۷
 وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا
 یادداشت: واژه‌نامه.
 عنوان دیگر: مینیمال‌هایی برای نو-گیتاریست‌ها.
 موضوع: گیتار-آموزش و تمرین
 موضوع: Guitar - Studies and exercises
 شابک: ۱۳۷۵، علی، فضلی،
 بند: کنگره: MT۵۸۵
 رده: ی. دیویی: ۷۸۷/۸۷۰۷
 ماره کتابشناسه: ملی: ۶۱۱۱۲۵۳

عنوان: گیتاریسم

مؤلف: فرزام پونکی، علی فضلی

ناشر: نقش نگین

ویراستار: مریم کرمی و رنما محمدآبادی

طرح جلد و صفحه‌آرایی: مهرداد خلیفه

چاپ: رنگین چاپ زنده رود

صحافی: بهار

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۹

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۴۵۰۰۰ تومان

ناشر: بزرگ‌برگ‌های کنوری سال ۹۲
 ناشر: بزرگ‌برگ‌های استانی سه دوره ۸۸، ۹۰، ۹۵

آدرس: خیابان عبدالرزاق، سه راه حکیم، ابتدای بن بست لاری

ساختمان گز درددستی، واحد ۲
 تلفن: ۰۳۱۳۲۲۳۶۲۶۱

مرکز پخش: اصفهان، دروازه دولت، ابتدای چهارباغ پایین

مقابل بانک ملی، انتشارات مهر قائم.

تلفن: ۰۳۱۳۲۲۳۷۷۹۹-۰۳۱۳۲۲۳۱۹۹۵

تمام حقوق چاپ و نشر این اثر برای انتشارات نقش نگین محفوظ است

فهرست

۱۱ پیش گفتار

۱۷ فصل اول

۱۸ ساز شناسی

۱۹ طبقه بندی کلی

۲۰ انوع گیتار

۲۱ گیتار باسک (اسپانیش یا ناپلون)

۲۴ گیتار آکوستیک

۲۷ گیتار الکتریک

۳۱ گیتار بیس

۳۴ دیگر انواع گیتارا!

۳۷ گیتار نماها!

۳۸ تجهیزات کاربردی در گیتار نوازی

۵۳ فصل دوم

۵۴ تئوری مقدماتی موسیقی

۵۵ درس اول: تعریف موسیقی - صداها و فاصله ها

۶۰ درس دوم: خطوط حامل و کلید

۶۶ درس سوم: وزن یا ریتم

۷۱ درس چهارم: میزان، خط میزان و عدد میزان

۸۱ فصل سوم

۸۲ مقدمات عملی شروع نوازندگی

۸۳	درس اول: روش‌های گرفتن ساز
۸۶	درس دوم: نوازندگی با مضرب (پیک استایل)
۸۸	درس سوم: نوازندگی با انگشت (فینگر استایل)
۹۸	درس چهارم: وضعیت دست چپ
۱۰۰	درس پنجم: آشنایی با سیستم تبلچر
۱۰۳	درس ششم: تمرین‌های روزانه و نکات انگشت‌گذاری
۱۰۹	درس هفتم: سرعت در نوازندگی

۱۱۷ فصل چهارم

۱۲۳	درس اول: سیم اول گیتار
۱۲۹	درس دوم: سکوت‌ها و تکرار
۱۳۴	درس سوم: سیم دوم گیتار
۱۴۰	درس چهارم: دیز، بمل و یکار
۱۴۹	درس پنجم: خط اتحاد، نقطه و کشش‌ها
۱۵۵	درس ششم: سیم سوم گیتار
۱۶۱	درس هفتم: سیم چهارم گیتار
۱۶۶	درس هشتم: سیم چهارم گیتار
۱۷۱	درس نهم: قدرت، سرعت و سیم پنجم
۱۷۹	درس دهم: سیم پنجم گیتار
۱۸۴	درس یازدهم: تریوله
۱۸۸	درس دوازدهم: سیم ششم گیتار
۱۹۲	درس سیزدهم: ادامه‌ی سیم اول گیتار
۱۹۸	درس چهاردهم: مقدمه‌ای بر میزان ۶/۸
۲۰۶	درس پانزدهم: ریتم خوانی الگوهای ریتمیک رایج (۱)
۲۱۷	درس شانزدهم: ریتم خوانی الگوهای ریتمیک رایج (۲)

۲۲۷ فصل پنجم

۲۲۸	ریتم نوازی و اجرای آکورد
-----	--------------------------

۲۴۰	درس اول: تمرین‌های مقدماتی ریتم‌نوازی (۱)
۲۴۶	درس دوم: تئوری آکوردها و آکوردهای مینور و ماژور (۱)
۲۵۹	درس سوم: تمرین‌های مقدماتی ریتم‌نوازی (۲) و ضربیه‌ی رو به بالا
۲۶۵	درس چهارم: آکوردهای مینور و ماژور (۲) و توالی‌های آکوردی رایج
۲۷۴	درس پنجم: تمرین‌های مقدماتی ریتم‌نوازی (۳) و چنگ در ریتم
۲۷۸	درس ششم: آکوردهای مینور و ماژور (۳) و مقدمات باره‌گیری
۲۸۳	درس هفتم: آکوردهای باره‌دار (۱)
۲۹۰	درس هشتم: تنوع در ریتم‌نوازی (۱): تغییرات شدت و قدرت
۲۹۴	درس نهم: تنوع در ریتم‌نوازی (۲): تفکیک سیم‌ها
۲۹۸	درس دهم: آکوردهای باره‌دار (۲)
۳۰۲	درس یازدهم: دول‌چنگ در ریتم‌نوازی
۳۰۶	درس دوازدهم: تریوله در ریتم‌نوازی
۳۱۱	درس سیزدهم: آکوردهای هفتم (۱)
۳۱۶	درس چهاردهم: آکوردهای هفتم (۲): الگوهای باره‌دار
۳۲۱	درس پانزدهم: آکوردهای باره‌دار (۳)
۳۲۵	درس شانزدهم: جمع‌بندی الگوی آکوردهای باره‌دار و دی‌ژویمُل در آکوردها
۳۳۴	درس هفدهم: ریتم‌نوازی در سبک ۶/۸
۳۳۸	درس هجدهم: نواختن آرپژ
۳۴۴	درس نوزدهم: آکوردهای کاسته و فرود
۳۴۹	فصل ششم
۳۵۰	مروری بر تکنیک‌ها و مهارت‌های پایه‌ی گیتار
۳۵۲	تکنیک‌های ملودی‌نوازی - آلترنیت پیکینگ
۳۶۰	تکنیک‌های ملودی‌نوازی - استرینگ اسکپیپینگ
۳۶۳	تکنیک‌های ملودی‌نوازی - لگاتو (۱): کلیساندو (اسلاید)
۳۷۳	تکنیک‌های ملودی‌نوازی - لگاتو (۲): هم‌رآن و پول‌آف
۳۷۸	تکنیک‌های ملودی‌نوازی - پندینگ و ریلیز

۳۸۷	تکنیک‌های ملودی نوازی - ویبراتو
۳۹۰	تکنیک‌های ملودی نوازی - میوت‌ها
۳۹۵	تکنیک‌های ملودی نوازی - ریز نوازی یا تریل
۳۹۹	تکنیک‌های ریتم نوازی - نت‌های پیس
۴۰۳	تکنیک‌های ریتم نوازی - میوت دست چپ
۴۰۷	تکنیک‌های ریتم نوازی - آپوگادو
۴۱۱	تکنیک‌های ریتم نوازی - راسگودو
۴۲۰	تکنیک‌های ریتم نوازی - ترکیب ریتم و آرپژ
۴۲۳	تکنیک‌های ریتم نوازی - شکست نظم آکوردها
۴۲۶	تکنیک‌های ریتم نوازی - زینت بخشی به آکوردها

۴۳۳

ضمیمه هفتم

۴۳۴	بررسی برنور، کاربردی گیتار
۴۳۵	درس اول: پیمایش فرت‌بورد
۴۵۶	درس دوم: برنوری به نوری گام‌ها
۴۹۴	درس سوم: یادگیری الگای محاور گام‌ها - سیستم «سه نت در هر سیم»
۵۱۱	درس چهارم: یادگیری الگای محور گام‌ها - سیستم «CAGED»
۵۳۱	درس پنجم: رسیدن به الگوهای ریتمیک، طریق الگوهای گام
۵۳۷	درس ششم: تنوری کاربردی آکوردها
۵۵۵	درس هفتم: ساخت الگوهای ریتمیک و آرپژ

۵۶۷

ضمیمه نهم

۵۶۸	مختصر، مفید و کاربردی
۵۸۰	واژه‌نامه و واژه‌شناسی موسیقی
۶۱۴	نشانه‌شناسی موسیقی

پیش‌گفتار

شرح و تابه ابن كتاب براى خوانندگان كم حوصله!

سلام.

كتابى كه الان تو هسته با برى آمارش رو درميارى، يه كتاب پراز تمرين يا آهنگ نيست! خدا رو شكر امروزه اور قد كتاب شعب و جامع هم تو بحث تمرينات تكنيكي و هم تو بحث آهنگ و قطعه اومده كه هر سبك ديگه‌اى در اين زمينه، تكرار مكرراته! (از نقش اينترنت و اينكه هر آهنگى اراده كنين، دو دقيقه بعد از نشر حليمى چشم‌تونه كه نگم ديگه!)

پس موضوع اين كتاب چيه؟ مباني و اصول اليه نوازندگى گيتار پايه به زبون كاملاً خودمونى و ساده! مباني‌اى كه هر نوازنده و هنرجوى مبتدى بايد فارغ از سبك فعلى يا سبك مورد علاقه‌ش بدونه.

مخاطب اين كتاب كيه؟ هر هنرجو يا فرد هنردوست كه مى‌خواهد نوازندگى گيتار رو شروع كنه يا شروع كرده! هر فردى كه دوست داره ضرورى‌ترين پيش‌نيازهاى نوازندگى اين ساز رو بدونه، هر هنرجويى كه دوست داره بعداً با قدرت و بنيه‌ى قوى، كتاب سنا و سبك‌هاى تخصصى‌تر رو شروع بكنه يا هر نوازنده‌اى كه دوست داره با يه توشه‌ى درست و حسابى، تست آريزش يه استاد قرار بگيره!

محتواى اين كتاب چيه؟ پره از درسنامه‌ها، نمونه‌ها، توضيح‌ها و بررسى‌هاى كه موضوع همه‌ى اون‌ها به مباني گيتار پايه برمى‌گرده. اين كتاب توى هفت فصل كاربرى به اضافه‌ى يه ضميمه‌ى جون‌دار تنظيم شده كه تو اين مجموعه سعى شده از تمرين‌ها و قطعه‌هاى ساده و صرفاً در حد نياز استفاده بشه. تو اين كتاب هفت فصل زير رو از صفر و به‌صورت كاربرى ياد مى‌گيريم:

■ سازشناسی و تجهیزات شناسی

■ تئوری پایه

■ نت خوانی و تئوری تکمیلی

■ ریتم نوازی و اجرای آکورد

■ تکنیک‌ها

■ تئوری کاربردی

ضمیمه: شامل فرمول‌ها، نمودارها و چرخه‌های کاربردی در موسیقی، واژه‌نامه‌ی تخصصی موسیقی و علائم شناسی در موسیقی.

آخرش با این کتاب استاد می‌شیم؟ بذارین رک باشم! قطعاً با هیچ کتابی هیچ کسی استاد نشده؛ ولی ضمانت می‌کنم این کتاب راه شما رو برای ادامه‌ی کار تا حد زیادی هموار می‌کنه تا بتونین با دید باز و آگاهانه وارد سطوح بعدی نوازندگی بشین! درواقع شبیه یه اتوبوسه که حداقل چند تا ایستگاه اولی را نمی‌تونیم شروع کردین رو بهتون سواری می‌ده!

چند کلامی اضافه‌تر درباره‌ی این کتاب

یادمه روز اولی که این کار رو شروع کردم، قصه داشتم یه «مُتد» باشه! کتابی که بتونم به دست هنرجو بدمش و بهش بگم: «اگه این رو اموال بخونی و طبق اصول جلو ببری، آخرش می‌تونی یه چیزایی بزنی!»، اما هر چی که بیشتر پیش رفتم با بررسی نیازها، سوالات و ابهامات هنرجوهای مختلف، رویکردم از نوشتن یه مُتد، به سمت نوشتن یه کتاب که حداقل در سطح پایه و مبتدی، «جامع» باشه تغییر کرد.

اصولی توی نوازندگی گیتار داریم که هر گیتاریستی، تکرار می‌کنم هر گیتاریستی فارغ از سبک مورد علاقه‌ش، باید بدونه. اصولی که بعضاً خیلی هم کاربردی هستن و اگه اونا رو بلد باشین به راحتی می‌تونین بی‌نهایت اصول و راه میونبر ازشون استخراج کنین! اصولی که برای ورود به سطوح بعدی نوازندگی، برای شما حکم نقشه و چراغ رو دارن. با دیدن اینکه بعضی هنرجوها از یادگیری این اصول غافل شدن یا اصلاً چنین اصولی باهاشون در میون گذاشته نشده، تصمیم گرفتم به جای نوشتن یه متد ساده که در آخر شما رو به یه نوازنده تبدیل می‌کنه، یه کتاب نسبتاً

جامع (در سطح پایه و آغازین البته!) گردآوری کنم تا نهایتاً شما رو به یه نوازنده‌ی «آگاه» و «کاربلد» تبدیل کنه! کتابی که هم برای علاقه‌مندان یادگیری گیتار از صفر، یه «متد» باشه و هم آگه «متدوار» ازش استفاده نکردی و صرفاً خواستی بعضی مباحثش رو برای رفع اشکال بخونی یا فقط یه وقتایی بهش مراجعه کنی، «جامع»، کاربردی و جوابگو باشه. برای همین توی موضوع‌بندی و انتخاب مباحث و سرفصل‌های این کتاب تجدید نظر کردم و از نو، مباحثی رو تعیین کردم و هر مبحث رو از پایه، تا حدی که فعلاً مورد نیازه، به زیون خیلی ساده و خودمونی و با کلی مثال ساده توضیح دادم.

پیشاپیش از اسنادان فن و صاحب‌نظران عرصه‌ی آموزش موسیقی عذرخواهی می‌کنم! از اونجایی که اولویت اول من تو این کار، ساده‌سازی و قابل‌فهم‌سازی مطالب تا حد امکان بوده، شاید بعضی مباحث به هم با اون چیزی که واقعاً هست فرق داشته باشن، ساده شده باشن یا تمام تبصره‌ها و نکات بیان نشده باشن؛ ولی برای شما خواننده‌ی عزیز جای نگرانی نیست! چون این مجموعه برای بیارفعی یک هنرجوی گیتار جوابگو هست و هر اطلاعات اضافه‌ای در این مقطع، به خاطر کاربردی نبودن در حال حاضر، به راحتی از ذهن شما پاک می‌شه!

تو این کتاب از حداقل تمرین‌ها و تکنیک استفاده شده. دلیل این مسئله اینه که اولاً امروزه کتابای بسیار خوب و قدرتمندی در زمینه تمرین و آشنایی با وجود دایره و جدا از اون، فضای مجازی هم به عنوان یه منبع کامل و جامع در این زمینه عمل می‌کنه. دوم اینکه در راستای هدف اصلی پشت این کتاب، دوست داشتم فضا و حجم کتاب رو بیشتر به توضیحات و نمونه‌ها اختصاص بدم تا نقاط مبهم و تاریک برای خوانندگان گرامی به حداقل برسه.

و آخرین نکته‌ای که در مورد محتوای این کتاب باید بگم اینه که هیچ چاراندی مطلق نیست (به جز اصول اولیه‌ی تئوری!)؛ یعنی توضیحاتی که در مورد مباحثی مثل نشستن، گرفتن ساز، نحوه‌ی اجرای تکنیک‌ها و... به شما داده می‌شه «بی‌چون و چرا» و «تنها راه قسم‌خورده‌ی موجود» نیست و اغلب برگرفته از رایج‌ترین و راحت‌ترین روش‌هاست. این چند جمله به این معنیه که ممکنه برای اجرای یه تکنیک، بی‌نهایت روش داشته باشیم یا برای گرفتن ساز، بی‌شمار روش و موقعیت و یوزیشن وجود داشته باشه! من منکر هیچ روش دیگه‌ای نیستم و تو این کتاب سعی کردم تا ساده‌ترین و یا رایج‌ترین‌ها رو با شما درمیون بذارم.