

استادی ویولن

نویسنده: فردریک مارتنز

مترجم: مازیار رکنی



انتشارات شیدمهر

سرشناسه	: مارتنز، فردریک هرمان، ۱۹۳۲-۱۸۷۴ م. Martens, Frederick Herman
عنوان و نام پدیدآور	: استادای ویولن / نویسنده فردریک مارتنز؛ مترجم مازیار رئیسی.
مشخصات نشر	: تهران: شیدمهر، ۱۴۰۰
مشخصات ظاهری	: ۳۲۵ ص.
شابک	: 978-600-98262-1-6
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا
یادداشت	: عنوان اصلی: Violin mastery; talks with master violinists and teachers, comprising interviews with... [c1919]
موضوع	: ویولن - آموزش، Violin -- Instruction and study
موضوع	: ویولن‌زنان، Violinists
شناسه افزوده	: رئیسی، مازیار، ۱۳۷۵-، مترجم
رده بندی کنگره	: MT - ۷۷۰
رده بندی دیویی	: ۷۸۷/۳۱۹۳
شماره کتابشناسی ملی	: ۸۴۸۶۷۶۱
اطلاعات رکورد کتابشناسی	: فیبا

نشر شیدمهر

shidmehrpublication@gmail.com

تلفن: ۰۹۳۵۹۵۹۹۰۵۹، ۰۲۱۸۶۱۱۰۱۶۵

استادی ویولن

نویسنده: فردریک مارتنز	ترجمه: مازیار رئیسی	قیمت: ۷۰۰۰۰ تومان
نوبت چاپ: اول	شمارگان: ۵۰۰ جلد	(حق چاپ برای ناشر محفوظ است)

فهرست

مقدمه مترجم / ۱

پیش‌گفتار / ۴

اوژن ایزائی (ابزارهای استادی ویولن) / ۵

لئوپلد آور (روش آموزشی بدون رمز و راز) / ۲۰

ادی براون (هوبای و آور: تکنیک: نکاتی برای هنرجو) / ۳۲

میشا المان (حیات و رنگ‌آمیزی در تفسیر. بخش‌های تکنیکی) / ۴۵

ساموئل گاردنر (تکنیک و نوازندگی) / ۶۳

آرتور هارتمن (مشکل تکنیک) / ۷۶

یاشا هایفتر (خطر تمرین بیش از اندازه. استادی تمرین و اعتدال) / ۹۱

دیوید هوچستاین (ویولن در مقام وسیله‌ای برای بیان و نوازندگی تأثیرگذار) / ۱۰۵

فریتز کرایسلر (شخصیت در هنر) / ۱۱۳

فرانتز کنایزل (آنسامبل زهی عالی) / ۱۲۵

آدولفو بتی (تکنیک کوارتت مدرن) / ۱۴۴

هانس لتز (تکنیک آرشه‌کشی) / ۱۵۸

دیوید مانس (فلسفه تدریس ویولن) // ۱۶۴

تیوادر ناچز (یوآخیم و لئونارد در مقام معلم) // ۱۷۹

ماکسیمیلیان ییلز (تن آوازی و ویراتو) // ۱۹۷

ماد پاول (دشوارهای تکنیکی: نکاتی برای نوازنده کنسرت) // ۲۰۳

لئون سامتینی (هارمونیک‌ها) // ۲۱۹

الکساندر ساسلاوسکی (آن چه که معلم می‌تواند و آن چه که نمی‌تواند انجام دهد) //

۲۳۳

توشا سیدل (چگونگی تمرین) // ۲۴۲

ادموند سورن (آرشه‌کشی یوآخیم و دیگران: دست چپ) // ۲۵۱

آلبرت اسپالدینگ (مهمترین عامل در پیشرفت هنرمند) // ۲۶۴

تئودور اسپیرینگ (کاربرد تمرینات آرشه در درس‌های کرویتزر) // ۲۷۲

ژاک تیبو (برنامه آرمانی) // ۲۸۵

گوستاو سائنگر (ویرایشگر در مقام عاملی در استادی ویولن) // ۳۰۴

به نام خدا

مقدمه مترجم

فردریک هرمان مارتنز (۱۸۷۴-۱۹۳۲) نویسنده، ویرایشگر، روزنامه‌نگار موسیقی و لیبرتیست آمریکایی بود که علاوه بر فعالیت موسیقایی، کتاب‌هایی برای کودکان نیز از زبان‌های مختلف ترجمه کرده است. اثر حاضر، ترجمه‌ای است از یکی از مشهورترین کتاب‌های وی با عنوان *"Violin Mastery: Talk with Master Violinists and Teachers"* که در سال ۱۹۱۹، اندکی پس از اتمام جنگ جهانی اول در آمریکا منتشر شده است. در این اثر، وی با ۲۴ تن از بزرگترین ویولنیست‌ها و معلمان ویولن معاصر خود که در آن دوره به آن‌ها دسترسی داشته راجع به تجاربشان در سالیان متمادی نوازندگی و تدریس، چگونگی غلبه بر مشکلات تکنیکی و استفاده از منابع مختلف، تحصیل بیان موسیقایی تأثیرگذار، خاطراتشان از معاشرت و همکاری با موسیقیدانان بزرگ و حتی بعضاً نگاهشان به جنگ گفتگو کرده و در نهایت از تصویر آنان از چپستی معنای «استادی ویولن» پرسش می‌کند که نتیجه‌اش کتاب حاضر است. اکنون که بیش از یکصد سال از انتشار این کتاب می‌گذرد، رویکردهای نوینی در خصوص نوازندگی ویولن پدید آمده که البته به معنای قطع رابطه با آراء پیشینیان نیست و کماکان نکات قابل توجه بسیاری در زمینه‌های مختلف برای آموختن از استادان گذشته وجود دارد.

و اما نکاتی در مورد ترجمه کتاب؛ در ترجمه این اثر تلاش کرده‌ام در خصوص اصطلاحات تخصصی حتی‌الامکان از معادل‌هایی که اهالی موسیقی کمتر با آن‌ها مانوس و آشنا هستند استفاده نکنم به استثناء برخی موارد که در پاورقی واژه اصلی را ذکر کرده‌ام. به غیر از دو یا سه مورد، تمامی پاورقی‌ها از مترجم است که گاهی معرفی کوتاهی است از موسیقیدانانی که مخاطبان شاید کمتر با آن‌ها آشنا باشند و گاهی توضیحی است در خصوص اصطلاحاتی که در برخی موارد فراتر از قلمرو موسیقی و هنر می‌رود. نکته دیگر آن که فرض را بر آن گذاشته‌ام مخاطب این اثر تا سطح قابل توجهی با تاریخ موسیقی به طور کلی و اصطلاحات مربوط به نوازندگی ویولن آشنایی دارد و از این رو دیگر توضیحی در خصوص چیستی معنای انواع آرشه کشی، هارمونیک‌ها و غیره در پاورقی ذکر نکردم. در خصوص تصاویر، آن‌ها در واقع عکس‌هایی هستند که برخی از اشخاص برای نویسنده کتاب امضاء کرده و به او هدیه داده‌اند و به این دلیل است که برخی اشخاص در کتاب دارای عکس نیستند.

در نهایت از آن جا که این نخستین اثر مترجم است، قطعاً عاری از هر گونه اشتباه نخواهد بود و بنابراین مخاطبان محترم می‌توانند در صورت تمایل با نکته‌سنجی‌های دقیق خود به بهبود کیفی این اثر یاری برسانند. در این جا از استاد عزیزم آقای امیر فتحی، دوست و همکار خوبم آقای امیرعلی خلیلی و دوست قدیمی‌ام آقای محمد رضایی عزیز که هر یک به

نحوی در انجام این کار مرا با راهنمایی‌ها و نکته‌سنجی‌هایشان یاری دادند و همچنین از پدر و مادرم که در این روزهای بسیار دشوار همواره مهمترین و ارزشمندترین حامیانم بودند و مدیر محترم انتشارات شیدمهر، سرکار خانم شیدا اسماعیلی که همواره از حامیان نویسندگان جوان بوده‌اند، صمیمانه سپاس گزارم.

مازیار رئیسی / اردیبهشت ۱۴۰۰

راه ارتباط با من: www.maziyarraissi@gmail.com

www.ketab.ir

پیش‌گفتار

قدردانی از کتاب‌های تحسین برانگیز خانم هریت بروور در مورد استادی بیانو دلیل انتشار کتاب صمیمانه حاضر به نام گفتگو با استادان و معلمان ویولن بوده است که در آن تعدادی از هنرمندان و معلمان مشهور، به زیبایی بحث کرده و به جزئیات مراحل تکنیکی هنر نوازندگی ویولن، تصور آن‌ها از چیستی معنای استادی ویولن و چگونگی رسیدن به این مرحله می‌پردازند.

صرفاً محدودیت فضا از حضور دیگر هنرمندان و مدرسان شایسته در این کتاب جلوگیری کرده است، با این حال عملاً تمامی استادان بزرگ ویولن حاضر در این کشور [آمریکا] معرفی شده‌اند. به طوری که درس‌های هنری و تجربه آنان به طور مستقیم سود و ارزش زیادی برای هر هنرجوی ویولن به دنبال خواهد داشت و برای هر دوستدار موسیقی ویولن می‌تواند به عنوان امری که نتیجه‌ای یقینی به همراه دارد، مورد پسند واقع گردد.

فردریک.اچ. مارتنز