

۱۵۰۷۴۱۱

هنر تأثیرگذار تدریس پیانو

مؤلف:

د. پرو. اسکاری

مترجم:

مهران وکیل‌ها

انتشارات موسسه‌ی عارف

سرشناسه: اسکاری، دینو پ، ۱۹۵۴ - م

Ascari, Dino P

عنوان و نام پدیدآور: هنر تأثیرگذار تدریس پیانو / مؤلف: دینو پ. اسکاری؛ مترجم: مهران وکیل‌ها.
مشخصات نشر: تهران: مؤسسه خدماتی موسیقی عارف، ۱۳۹۶.

مشخصات ظاهری: ۲۰۰ ص.

شابکم: ۹۷۹ - ۰ - ۸۰۲۶۲۷ - ۲۲ - ۲

وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا

یادداشت: عنوان اصلی: The Art of Effective Piano Teaching, 2003

موضوع: پیانو - روش‌های نوازندگی برای نوجوانان

موضوع: Piano - Methods - Juvenile

موضوع: پیانو - روش‌های نوازندگی

موضوع: Piano - Methods

موضوع: پیانو - راهنمای آموزشی

موضوع: Piano - Study and Teaching

شناسه افزوده: وکیل‌ها، مهران، ۱۳۶۰ - مترجم

رده: کنگره: ۱۳۹۶ / ۵۵۹ / ۷۴۶ / MT

هیندی: ۷۸۶ / ۳۰۷

شماره کتابشناسی ملی: ۴۷۲۹۷۶۱

تهران، خیابان جمهوری، نرسیده به میدان بهارستان، کوچه محمودی، پلاک ۳، طبقه اول

کد پستی: ۱۱۴۳۹۶۳۳۱۲

تلفن: ۳۳۹۷۶۴۳۰ و ۳۹۷۰۶۳۱، فکس: ۳۳۹۱۴۳۱۴

www.aref-music.com Email: info@aref-music.com

هنر تأثیرگذار تدریس پیانو

دینو پ. اسکاری

مترجم: مهران وکیل‌ها

صفحه‌آرایی: هادی افتخاری

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: ۱۳۹۶

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

حق چاپ محفوظ است

فهرست

۷	یادداشت مترجم
۹	پیش‌گفتار
۱۱	مقدمه
۱۵	فصل اول: شروع کنیم: نخستین دروس
۵۳	فصل دوم: معرفی خواندن
۸۱	فصل سوم: جدول تمرین و نمودار پیشرفت هنرجو
۹۵	فصل چهارم: جایگاه موسیقی مردم در برنامه آموزشی
۱۱۱	فصل پنجم: کامل کردن برنامه آموزش
۱۲۷	فصل ششم: تشخیص و غلبه بر اثرات تداخل بین کنشی و پس کنشی
۱۴۱	فصل هفتم: دیگر ابزارهای انگیزه بخش
۱۵۹	فصل هشتم: زمانی که یک هنرجو بخواهد یادگیری را ره کند باید کرد؟
۱۷۳	فصل نهم: حرفه تدریس پیانو
۱۸۹	فصل دهم: پیشنهادات و دیدگاه‌های نهایی
۱۹۹	درباره مؤلف
۲۰۰	مراجع

یادداشت مترجم

در طول چندین سال تدریس موسیقی، همواره با این مشکل مواجه شده‌ام که چگونه می‌توان مفاهیم پایه‌ای و بنیادین را به هنرجویان، به ویژه هنرجویان کم‌سن به درستی انتقال داد؟ اما روش تدریس برای آموزش مطالب دشوار وجود دارد بی‌آنکه به اصل مطلب آسیب بزند؟ زمانی که در آموزش مطلبی به مشکل برمی‌خوریم چگونه باید راه حل را بیابیم؟ سؤالاتی از این قبیل ذهن هر مدرسی را به خود مشغول می‌کند و گاه حرفه تدریس را با ترس همراه می‌سازد. ترس از دست دادن اعتبار و اعتماد به نفس.

اگرچه در سال‌های اخیر شیوه‌های تدریس بهبود یافته است و دوره‌هایی در ارتباط با روش تدریس موسیقی برای کودکان و بزرگسالان برگزار می‌شود، اما بسیاری از این شیوه‌ها بسیار کلی هستند و کمتر به جزئیات اشاره می‌کنند.

دانش علمی و داشتن تکنیک و مهارت در نوازندگی، شرط لازم برای ورود به حرفه تدریس است، اما در مورد آموزش کارهای عملی نظیر نوازندگی، تجربه، عامل بسیار مهمی است که کار مربیان، به‌ویژه مربیان تازه کار را از هم متمایز می‌سازد. همچنین عامل مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود، دانش روان‌شناسی است که در طی سال‌ها تجربه و برخورد با افراد مختلف حاصل می‌شود.

مدرسی که سال‌ها عمر خود را وقف آموزش کرده است قطعاً از تجربیات گرانبهایی برخوردار است که شاید نتوان به سادگی به همه آنها دسترسی پیدا کرد. در طول بیش از یک دهه آموزش، شخصا با مسائلی در کلاس هایم برخورد داشته‌ام که بعد از چندین ماه سعی و خطا و از دست دادن اعتماد والدین و هنرجویان، برخی از آنها فائق آمده‌ام. از آن رو بر آن شدم تا با ترجمه این کتاب، راهکار بسیاری از دشواریها و مشکلات آموزشی را که خود نیز با آنها روبه‌رو بوده‌ام، در اختیار رییان و علاقه‌مندان قرار دهم.

کتابی که در دست دارید به موضوعاتی بنیادی می‌پردازد که هر مدرس و هنرجویی در طی مسیر آموزش بی‌شک با آنها مواجه خواهد شد. گفتار شیوا، ارائه راهکارهای ساده و استوار، روش‌های روان‌شناسی، طبقه‌بندی و سازمان‌دهی مراحل آموزشی از نکات بارز این کتاب است، تا به همه گان اجازه دهد، پاسخ پرسش‌های خود را بیابند. امید است ترجمه این کتاب برای اهالی موسیقی و استادان گرامی، همین‌طور برای هنرآموزان و والدین عزیز، سرخس و برانگیزنده واقع گردد.

مهران وکیل‌ها

ز دی‌مشت ماه ۱۳۹۶

پیش گفتار

هنگامی که یک هنرجو در نوازندگی پیانو از سطح مبتدی به سطوح متوسط تا پیشرفته می‌رسد، درک موسیقایی هنرجو تا اندازه زیادی تحت تأثیر مربی خویش قرار می‌گیرد. در یک چنین سطح، یا فراتر از آن، کیفیت نوازندگی مدرس همانطور که از توانایی او در تفسیر موسیقی مشخص می‌شود است، بسیار مهم‌تر از توانایی مدرس در تعلیم است. اگرچه برعکس این مسئله در ارتباط با هنرجویان مبتدی صادق می‌باشد. هنرجویان مبتدی بیشتر تحت تأثیر توانایی مدرس در انگیزه دادن و آموختن قرار می‌گیرند تا توانایی خود مدرس در درک موسیقی.

چرا تنها تعداد کمی از هنرجویان به درجه پایداری از مهارت دست می‌یابند؟ آیا استعداد تنها علت آن است؟ هنر تأثیرگذار تدریس پیانو با این سوال پاسخ می‌دهد: نه! مؤلف کتاب، دینو پ. اسکاری^۱ بر این باور است که اگر بعضی از تکنیک‌های انگیزشی با اصول آموزشی صوت همراه شود، در واقع هر هنرجوی مبتدی پیانو می‌آموزد که بنوازد و مادام‌العمر از اجرای موسیقی لذت ببرد. اما البته بیشتر هنرجویان مبتدی توسط مربیان پیانوی تازه کاری تعلیم می‌بینند که ممکن است در نواختن ماهر باشند ولی ایده کمی، اگر اصولاً ایده‌ای داشته باشند، راجع به چگونگی

ایجاد انگیزه در هنرجویان برای گذراندن مراحل مقدماتی آموزش دارند. حتی مربیان با تجربه اغلب عمیقاً براین باور هستند که علت ترک هنرجویان از فرایند یادگیری پیانو، نداشتن استعداد است.

نشانه گیری هنر تأثیرگذار تدریس پیانو به سمت مربیان مقدماتی است. در این کتاب منتخبی از اصول آموزش اصوات با نگاهی نوین و خلاقانه ادغام شده است. در موارد لزوم به شکل خاص و در شرایط دیگر به شکل یک روش کلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دلیل این امر آن است که مربیان کم تجربه (همچنین مربیان با تجربه‌ای که هنوز دانش تجربه بیشتر هستند) قادر خواهند بود آموزش پایه‌ای کاملی را در اختیار هنرجویان خود قرار دهند. همزمان، این روش مربیان را تشویق می‌کند تا قوانین و تکنیک‌های آموزشی را مطابق با شخصیت و سبک تدریس منحصر به فرد خود تطبیق دهند.

امید است که تمامی مربیانی که این کتاب را مطالعه می‌کنند، همانطور که حرفه خود را تمرین می‌کنند، به اشتیاق خود برای بهارتهای تدریس ادامه دهند.

مقدمه

تمرکز کتاب هنر تأثیرگذار تدریس پیانو کمک به مربیان پیانو، چه تازه کار و چه با تجربه است تا فواید را به موجود آورد که در آن یادگیری نواختن پیانو کاری هیجان انگیز، رقابتی و مهم از همه سرگرم کننده باشد. هدف، قادر ساختن مربیان برای پرورش نگرش "من می توانم انجامش دهم" در هنرجویان است تا بدین شکل توسط یک تجربه خوب از پیانو، اعتماد به نفس را در آنان ایجاد کند.

صحبت با همکاران حرفه ای یا خواندن کتاب های موجود برای مربیان کافی است تا آنها را با دیدگاه های زیادی که نسبت به اهمیت آموزش مناسب در سال های اولیه یادگیری پیانو وجود دارند، متوجه سازد. برخی از مربیان بر این باورند که هنرجویان مبتدی می بایست ابتدا ریتم را درک و احساس کنند. به سبب دیگر اعتقاد دارند که تکنیک مهم تر است. همچنان سایر مربیان به عمیق شدن هنرجویان در تئوری پافشاری دارند چرا که در غیر این صورت هنرجویان دچار نقص در درک موسیقی، از دست دادن علاقه و در نهایت ترک یادگیری می شوند. همچنان دیدگاهی وجود دارد که بیان می کند ریتم، تکنیک و تئوری را فراموش کن چرا که تنها راه برای تبدیل شدن به یک مربی پیانوی موفق در این دوران، تعلیم موسیقی مردمی، به بهای از دست دادن سایر موارد نام برده است. همانطور که اصول این

کتاب روشن می‌سازد، زمانی که این دیدگاه‌های آموزشی در یک تعادل متناسب قرار گیرند، به مربیان اجازه می‌دهد تا تضاد بین آنها را به‌خوبی حس کنند.

اغلب مربیان، حتی موفق‌ترین آنها، این نکته را تایید می‌کنند که تنها درصد کمی از هنرجویان نواختن روان و سلیس را یاد می‌گیرند. این بدین خاطر است که کار آموزش نواختن پیانو تا حد زیادی شبیه به هل دادن یک تخته سنگ به بالای تپه بسیار بلندی است. تا زمانی که فردی آن را کاملاً به بالای تپه نبرده است، امکان افتادن تخته سنگ به پایین تپه وجود دارد. بسیاری از هنرجویان سال‌های متمادی را صرف یادگیری و به‌طور مثال بالا بردن تخته سنگ از آن کوه بلند می‌کنند تا جایی که با توقف در یادگیری، درست قبل از رسیدن به درجه پایدار مهارت، هنوز احتمال پایین افتادن آن وجود دارد. بعد از مدتی طوری است که گویی تاکنون هیچ آموزشی را فرا نگرفته‌اند. لذا چنانچه پیش از این روی مربیان وجود دارد پیدا کردن روش‌هایی است که فرایند آموزش را به‌صورت بخش و مهیج سازد تا هنرجویان درون انگیزه لازم را بدست آورند. زمانی که مربیان در این امر موفق شوند، هنرجویان یک عمر از اجرای موسیقی لذت خواهند برد.

اگرچه در آموزش پیانو هیچ چیز مطلقاً وجود ندارد ولی می‌توانید روی این حقیقت حساب کنید که هر هنرجو با دیگری متفاوت است. با روند و سرعت متفاوتی تعلیم خواهد دید. در این کتاب ما به بررسی روش‌هایی جهت بهینه سازی سرعت یادگیری و افزایش پتانسیل هر هنرجو می‌پردازیم.

هنر تأثیرگذار تدریس پیانو روش‌های تعلیم صوت را با شخصیت و استعداد منحصر به فرد هر هنرجو سازگار می‌سازد، تکنیک‌ها را می‌توان در هر سنی و هر درجه از مهارت به‌کار برد. ما به بررسی نقش حیاتی والدین هم در سر کلاس و هم

در خانه می‌پردازیم و روش‌های نوین و خلاقانه را جهت سنجش میزان پیشرفت هنرجویان با استفاده از ابزاری مانند مترونوم^۱، کرنومتر و نمودار پیشرفت هنرجو مورد آزمایش قرار می‌دهیم. ما نگاهی می‌اندازیم به ابزارهای انگیزشی مانند آهنگ‌های معماگونه، استفاده از تمجید و ستایش، برگزاری رسیال^۲ و موارد دیگر. شما زمانی که مطالب این کتاب را به کار برید، هیجان بیشتری را در حرفه آموزش با خود عنوان مری تجربه خواهید کرد و شاهد اثر بخش بودن تکنیک‌ها خواهید بود. این همان قطعا به هنرجویانتان نیز منتقل خواهد شد.

دینو پ. اسکاری