

۱۳۴۸۸۲۴

دشید _____ فراژ (دید خوانی)

برای ویولن کتاب دوم

ن کیمبر

ریت ویلکینسون

برندن: امان فخر

www.ketab.ir

سرشناسه	: کمبر، جان
عنوان و نام پدیدآور	: Kember, John
مشخصات نشر	: دشیفراژ (دیدخوانی) برای ویولن/جان کمبر، راجر اسمیت؛ برگردان ایمان فخر، تهران: فرهنگ و موسیقی: موسسه فرهنگی و هنری بازتاب آوای خرد، ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهری	: ج۲: پارتیسیون.
شابکم	: ج۱: ۹۷۹-۰۰-۹۰۱۴۵۸۱-۰۰-۹ ج۲: ۹۷۹-۰۰-۹۰۱۴۵۸۱-۰۱-۶
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیبا
یادداشت	: عنوان اصلی: Violin sight-reading 1,2 2006
یادداشت	: در جلد دوم کتاب حاضر "مارگریت ویلکینسون" نویسنده همکار می‌باشد.
موضوع	: ویولن — آموزش
موضوع	: دیدخوانی (موسیقی)
موضوع	: موسیقی برای ویولن
شناسه افزوده	: اسمیت، راجر، ۱۹۴۹ - م.
شناسه افزوده	: Smith, Roger
شناسه افزوده	: فخر، ایمان، ۱۳۵۹ -، مترجم
رده‌بندی کنگره	: ۱۳۹۴ ش ۸ک/ MT265
رده‌بندی دیوید	: ۷۸۷/۲
شماره کتابشناس ملی	: ۳۹۸۴۹۲۳

نشر فرهنگ و موسیقی
تهران، بزرگراه وردستان، ج ۲۴ غربی، بعد از بلوار جانبازان انقلاب اسلامی، پ ۶۰، ط سوم شرقی
تلفن: ۸۸ ۳۴۴ ۰۱

با همکاری کارگروه پژوهش و نگارش "موسسه فرهنگی و هنری بازتاب آوای خرد"
تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر راز، خیابان روانمهر، پلاک ۸۴، طبقه پنجم
تلفن: ۶۶۹۶۷۷۰۶ و ۶۶۹۶۷۶۲۲

دشیفراژ (دیدخوانی) برای ویولن، جلد دوم

نویسندگان: جان کمبر، مارگریت ویلکینسون
برگردان: ایمان فخر
ویراستار ادبی: شهاب مند
نث‌نویس کامپیوتری: هادی اسماعیلی
طرح جلد: احمد آقاقلی زاده
مسئولیت اجرا: سعید مجیدی
نوبت چاپ: اول
سال انتشار: ۱۳۹۴
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
چاپ و صحافی: مجتمع چاپ و نشر افست گرافیک
لیتوگرافی: طیف نگار

© حق چاپ محفوظ است.

شابکم: ۹۷۹-۰۰-۹۰۱۴۵۸۱-۰۱-۶

مرکز بخش: فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی به.آ.خ

غرب به شرق خیابان انقلاب، بعد از فلسطین، خ برادران مظفر جنوبی (صبا)، پ ۶۳

تلفن: ۶۶۴۰۲۱۰۶ و ۶۶۴۶۳۱۵۳

قیمت: ۱۸۰۰۰۰ ریال

فهرست مطالب

۵	مقدمه مترجم
۶	پیشگفتار
۷	برای هنرجویان
۸	بخش اول: مرور
۱۰	قطعات تک‌نوازی
۱۴	قطعات دونوازی
۱۸	قطعات با همراهی پیانو
۲۳	بخش دوم: معرفی گام‌های می، ری، سل و لا بمُل مازور، تعویض پُزیسیون‌های یک پرده‌ای و نیم پرده‌ای
۲۴	قطعات تک‌نوازی
۲۹	قطعات دونوازی
۳۲	قطعات با همراهی پیانو
۳۷	بخش سوم: گام‌های دو و فامینور
۳۹	قطعات تک‌نوازی
۴۵	قطعات دونوازی
۴۹	قطعات با همراهی پیانو
۵۴	بخش چهارم: معرفی گام‌های ری، سل و می بمُل مازور، میزان‌نماهای لنگ $\frac{5}{4}$ ، $\frac{7}{8}$ ، آشنایی با تری‌نات موسیقی.
۵۵	تری‌نات در موسیقی
۵۶	گام تمام پرده
۶۲	قطعات تک‌نوازی
۶۶	قطعات دونوازی
۶۶	قطعات با همراهی پیانو
۷۲	بخش پنجم: معرفی رقص‌ها، تغییرات میزان‌نما، سبک‌ها و گام‌های متفاوت
۷۳	قطعات تک‌نوازی
۸۱	قطعات دونوازی
۸۶	قطعات با همراهی پیانو
۹۲	جدول واژه‌ها

مقدمه مترجم

هر نوازنده‌ای در طول فعالیت حرفه‌ای خود بارها در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرد که مجبور به اجرای اثری است که با آن آشنایی قبلی ندارد. برای انجام چنین کاری نیازمند مهارتی هستیم که آن را "دیدخوانی" یا "دشیفراژ" می‌نامند. از دیدگاه روانشناسی انجام دیدخوانی نیاز به مهارت‌های گوناگونی از قبیل درک موسیقی (رمزگشایی از الگوهای گوناگون)، مهارت حرکتی (استفاده از عضلات چشم و سر)، حافظه (تشخیص دادن الگوهای آشنا) و توانایی حل مسئله (بداهه‌نوازی یا حدس زدن الگوها) دارد. برخی از این مهارت‌ها به ادراکات تصویری و سرعت چشم بستگی دارند که می‌توان با تمرین آنها را رشد داد، اما دسته دیگری از آنها به شیوه ادراک پذیری ما وابسته‌اند. بهبود آنها علاوه بر تمرینات مستمر نیازمند افزایش تجربه در توارها (کارگان‌ها)ی گوناگون است.

از نکات قابل تأمل در آموزش دیدخوانی رجه به این نکته مهم است که فرایند تمرین یک اثر و آماده ساختن آن برای اجرا بسیار با راهکارهایی که برای دشیفر آن اندازه می‌کنیم، متفاوت است. مواردی که برای تمرین دشیفراژ مد نظر قرار می‌گیرد در بسیاری از مواقع در تضاد با روش درست تمرین یک اثر موسیقی است. به عنوان نمونه؛ هنگام دشیفراژ حفظ ریتم و پالس نسبت به تصحیح نت‌های اشتباه اهمیت بیشتری دارد یا ارائه شمایی کلی از اثر بسیار مهم‌تر از ارائه کامل و بدون نقص جزئیات است.

کتاب حاضر با دربرداشتن تمرینات متنوعی که به صورت گام به گام طراحی شده‌اند، می‌تواند منبع بسیار خوبی برای انجام تمرینات روزانه دیدخوانی برای هنرجویان ویولن باشد تا علاوه بر درک مهارت‌های نوازندگی مهارت دیدخوانی را نیز در ایشان به‌اندازه کافی پروراند.

ایمان فخر

عضو هیأت علمی دانشگاه هنر

پیشگفتار

طرح تمرین‌های پیچیده‌تر برای بالابردن مهارت دشیفراژ و افزایش اعتماد به نفس در نخستین برخورد با قطعه جدید از اهداف اصلی نگارش جلد دوم این کتاب بوده است.

این کتاب شامل پنج بخش است؛ نت‌ها، ریتم‌ها، آرتیکولاسیون‌ها، گام‌ها، اصطلاحات ایتالیایی و سبک‌های گوناگون به تدریج و با طبقه‌بندی منطقی (همچون متدهای آموزشی ویولن) در هر بخش معرفی می‌شوند. هر بخش با مثال‌های گوناگون به صورت نکت‌نوازی شروع، و با دونوازی‌ها و قطعاتی با بخش همراهی جمع‌بندی می‌شود. بنابراین، نوازندگان با انجام تمرین‌های مذکور تجربه دشیفر در آنسامبل را نیز به دست خواهند آورد.

نوازنده از همان ابتدا باید متوجه محترفات ریتمیک قطعه باشد و نسبت به سرعت اجرا و سبک قطعه آگاهی داشته باشد و برای اجرایی روان، موزیکال و بی‌سکند تشویق شود. اجرای موزیکال با فرم صحیح همیشه بر اجرایی صرفاً فنی و کسالت‌بار ترجیح دارد.

- ✓ بخش اول: مرور گام‌ها، میزان‌نماها و تعویض‌های ریتم‌ها و متدهای مطرح شده در جلد اول؛
- ✓ بخش دوم: معرفی گام‌های می‌بمل و لا بمل اثر در تعویض پُزیسیون از اول به دوم در دو حالت تعویض یک‌پرده و نیم‌پرده‌ای؛
- ✓ بخش سوم: معرفی گام‌های دو مینور و فامینور، ریتم‌های متغیض، سنکپ، حرکات کروماتیک و استفاده از نت‌های زیرتر؛
- ✓ بخش چهارم: معرفی گام‌های ری‌بمل و سی ماژور، میزان‌های $\frac{5}{4}$ ، $\frac{5}{8}$ و $\frac{7}{8}$ ، ترانزیت و گام‌های دیگر به همراه مثال‌های آتونال (بدون گام)؛
- ✓ بخش پنجم: استفاده از گام‌های گوناگون و متدها، همراه با تغییر گام و میزان‌نما در یک قطعه. استفاده از دامنه صوتی گسترده‌ای از ویولن و طرح سبک‌های گوناگون اجرا.

برای هنرجویان

تشویق هنرجو به عادت در دشیفر نه تنها در موقعیت‌های تکنوازی، بلکه در موقعیت دونوازی و قطعاتی که بخش همراه دارند، یکی از اهداف اصلی نگارش این کتاب است. کتاب حاضر شما را برای دشیفر در موقعیت‌های متفاوت آنسامبل و سولو آماده می‌سازد.

پیش از اجرا، ابتدا الگوسای ریتمیک توجه کرده سپس ضربان را در ذهن خود احساس کنید. درک صحیح سبک و فرم اجرا با توجه به سبک، علائم و اصطلاحات امکان‌پذیر می‌شود.

نسبت به سرکلید، گام و علائم غرضی آگاه باشید و تغییراتشان را پیگیری کنید.

اجرای موزیکال (اجرای با سبک) آرتیکولاسیون و جمله‌بندی صحیح) مهم‌تر از هر چیز دیگر است. انتظار اجرای با سبک‌شناسی درست، بلیغ، احساس بیان موسیقایی کامل از خود داشته باشید.

تمرین مداوم گام و آرپژ (متناسب با قطعات کتاب) توانایی لازم برای مواجهه‌شدن با انگشت‌گذاری‌های گوناگون خواسته شده را فراهم می‌سازد.

دشیفراژ مهارتی اساسی و حیاتی برای هر موسیقار است و استقلال لازم را برای مطالعه و اجرای رپرتوارهای گوناگون (از گذشته تا حال) فراهم می‌سازد.

به نکات زیر توجه کنید:

✓ همیشه مراقب میزان نما، گام و علائم غرضی اثر باشید.

✓ همیشه دقت در حفظ ریتم در اولویت اول است.

✓ همیشه به فکر حفظ کردن ضربان و قطع نکردن اجرا باشید.

✓ همیشه اجرای موزیکال داشته باشید.

مستقل باشید؛ آزادانه انتخاب‌نمائید، جست و جو کنید و لذت ببرید!