متد گیتار کلاسیک

هال لئونارد

کتاب دوم سطح متوسط

همراه با فایل صوتی

نویسنده
پُل هِنری

ترجمه و ویرایش
سیاوش حمیدی

9 790901 478022

بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز

مقدمه

قبل از ادامه، لطفاً توجه داشته باشید که بسیاری از مفاهیم و تکنیک‌های موجود در این کتاب (کتاب دوم) با این فرض ارائه شده‌اند که مباحث و تکنیک‌های ارائه شده در کتاب اول این مجموعه، به میزان کافی درک شده‌اند و به آن‌ها تسلط یافته‌اید. این امر، پایه و اساس موفقیت شما را فراهم می‌کند. با این حال، برای کمک به تضمین پیشرفت شما، برخی از نکات و مفاهیم مهمی که در کتاب اول معرفی شده بودند، در این کتاب هم گنجانده شده‌اند.

در نهایت، اگرچه این متد، بسیاری از مفاهیم فنی و موسیقایی ضروری که یک گیتاریست تلاش می‌کند بر آن‌ها مسلط شود، ارائه می‌دهد؛ اما توصیه می‌شود از یک معلم آموزش دیده و باتجربه برای یادگیری هر چه بهتر نکات کمک بگیرید.

مسیر موفقیت یک گیتاریست کلاسیک

سه نکته مهم برای بهبود عملکرد، تکنیک و نوازندگی شما وجود دارد. هر یک از این نکات به دیگری کمک می‌کند. و برعکس، نادیده گرفتن هر کدام، مانع از پیشرفت موارد دیگر می‌شود. کار با یک مربی آگاه و مشاهده‌ی اجرای گیتاریست‌ها و نوازندگان ماهر به شما کمک می‌کند تا این مشکلات را برطرف کنید.

بسیار مهم است که هنگام تمرین شخصی، سه نکته زیر را در نظر داشته باشید:

۱. روی **تکنیک** خود کار کنید. برای تولید یک صدای جذاب با بیان واضح، استفاده کارآمد از بدن، دست‌ها و انگشتان برای تسلط بر طیف گسترده‌ای از تکنیک‌ها ضروری است. همیشه از انگشت‌گذاری منطقی و کاربردی استفاده کنید.

۲. تمام **علائم و متون درون نت موسیقی** را درک کنید و در خواندن نت‌ها و ریتم‌ها به طور دقیق، مسلط باشید.

۳. **تفسیرهای سبک‌شناسانه** را فرا بگیرید و خلاقیت را به نوازندگی خود اضافه کنید.

نمونه صوتی
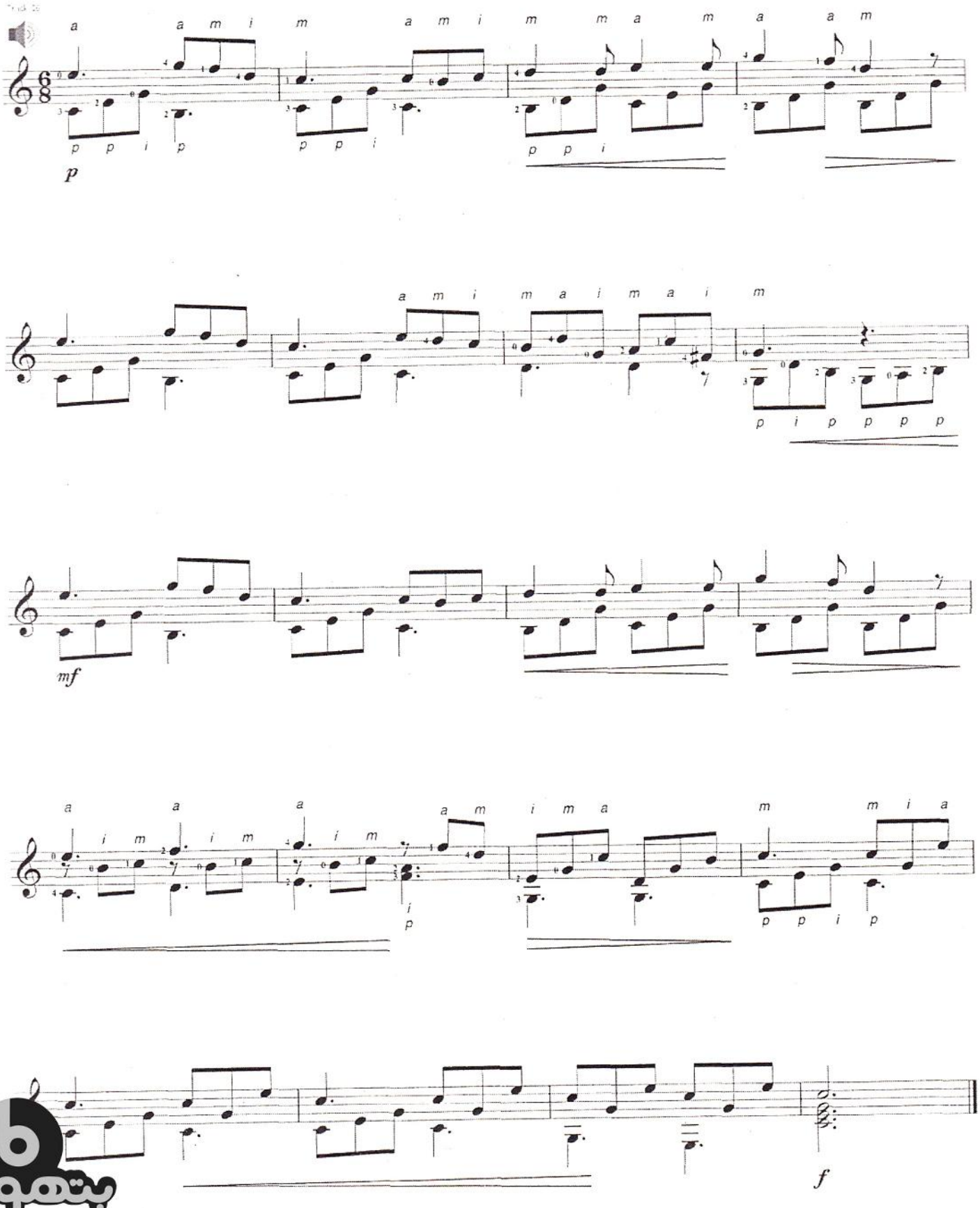
برای شنیدن نمونه صوتی
قطعات درون کتاب اسکن کنید.

بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز

در قطعه‌ی زیر از مائورو جولیانی، ملودی در صدای بالا (با ساقه‌ی به سمت بالا) است. سعی کنید این صدا را نسبت به بخش همراهی، برجسته و رسا اجرا کنید. این قطعه همچنین شامل نشانه‌های دینامیکی است که برای اجرای مؤثر و جذاب باید رعایت شوند. در ضمن می‌توانید نشانه‌های دینامیکی بیشتری از خودتان اضافه و آن‌ها را اجرا کنید.

Allegretto

Mauro Giuliani
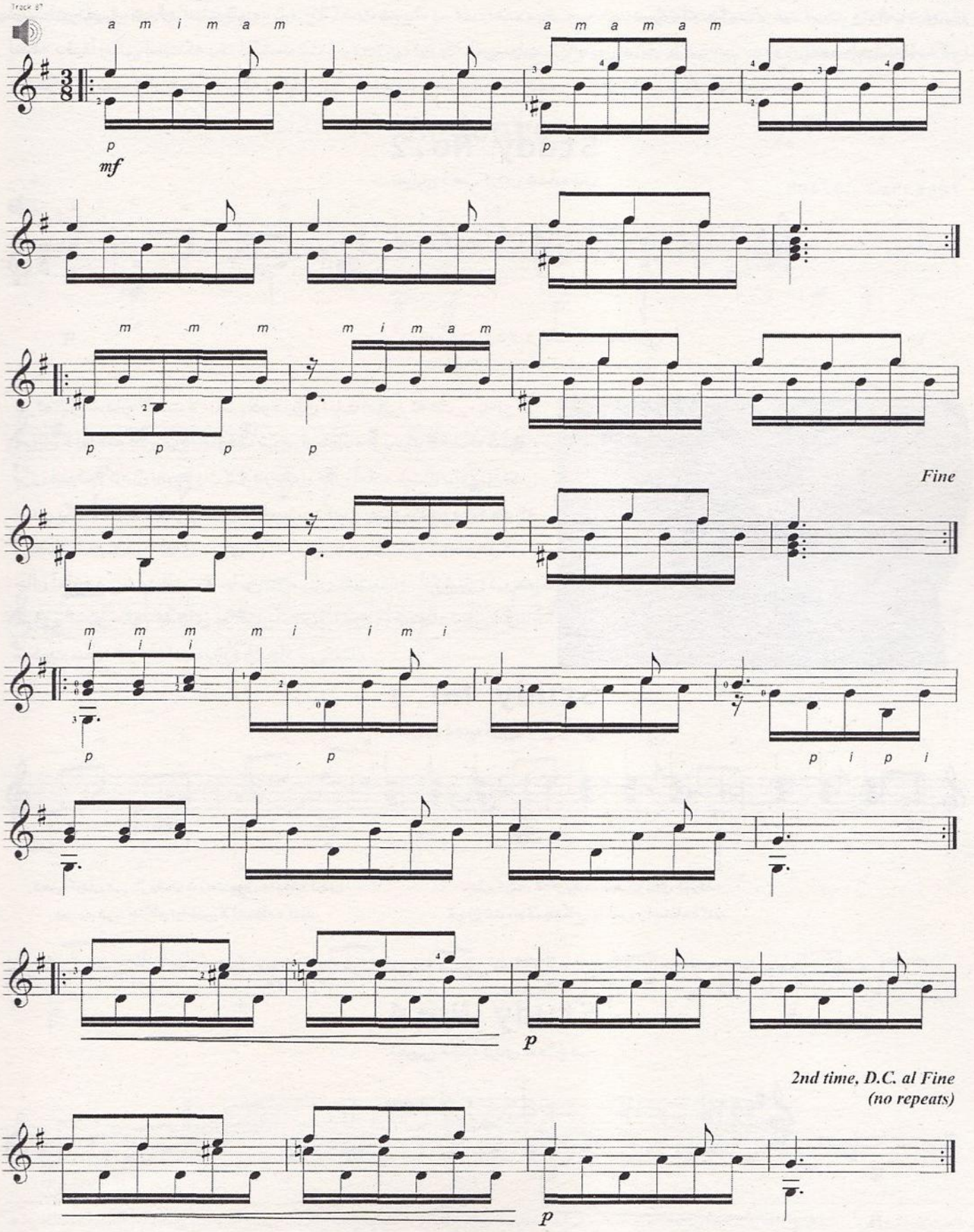

بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز

بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز

قطعه بعدی اثر فردیناندو کارولی، نمونه‌ی دیگری از ملودی همراه با بخش همراهی است.

Allegretto

Ferdinando Carulli

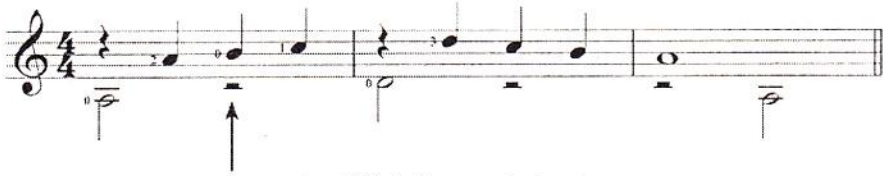
میرایی صدا

همانطور که توجه به ماندگاری نت‌ها به اندازه‌ی کشش زمانی و رعایت آن به طور کامل مهم است؛ گاهی لازم است صدای نت‌ها را متوقف یا خفه* کنید تا بیش از حد شنیده نشوند و در نتیجه با صدای نت‌های بعدی تداخل نداشته باشند. اغلب، نت‌های باسِ دست‌باز هستند که باید از طنین بیش از حد آن‌ها جلوگیری شود.

در ادامه چند قطعه‌ی کوتاه آمده که در آن‌ها میرایی نت‌های باس، برای از بین بردن هرگونه طنین بیش از حد و ناخواسته ضروری است. در تمرین شماره ۲، نت لا-بم، باید با انگشت شست دست راست در ضرب سوم میزان که سکوت سفید است، متوقف شود. این لحظه دقیقاً زمانی است که یک انگشت نت سی در صدای بالا را می‌نوازد. از همین روش برای ر-بم در میزان بعد هم استفاده کنید، و با انگشت شست از طنین اضافه‌ی نت جلوگیری کنید و همزمان نت دو در صدای بالا را با یک انگشت بنوازید.

Study No.2

تمرین دمپ کردن شماره یک
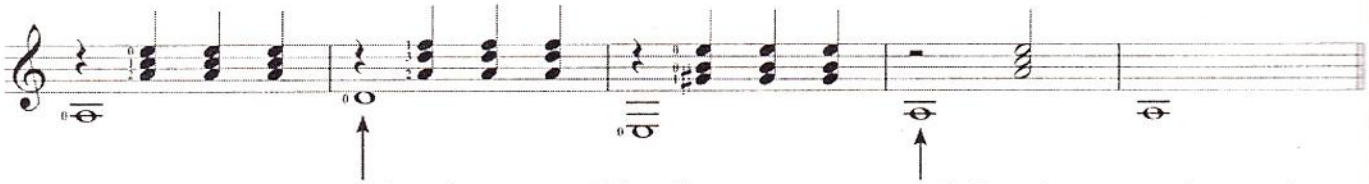

خفه کردن نت لا: از انگشت شست برای
متوقف کردن نت لا-بم استفاده کنید.

در تمرین شماره ۳، نت لا-باس در میزان ۱ باید زمانی که نت ر-باس در میزان ۲ نواخته می‌شود، متوقف شود. استفاده از پشت انگشت شست برای متوقف کردن سریع نت لا و در عین حال آماده شدن برای نواختن نت رِ یک تکنیک مؤثر و کاربردی است. عکس روبرو نشان می‌دهد که انگشت شست در انتهای میزان ۳، نت می-باس را دمپ کرده و در عین حال آماده می‌شود تا نت لا-باس در میزان ۴ را بنوازد. انگشتان نیز در میزان ۴، در حالی که برای نواختن آکورد (ترياد) آخر آماده می‌شوند، سکوت سفید در ابتدای میزان را ایجاد می‌کنند.

Study No.3

تمرین دمپ کردن شماره دو

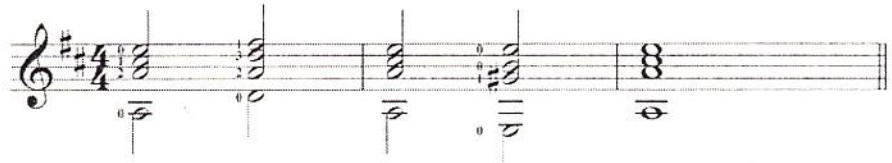
دمپ کردن لا: از پشت شست برای متوقف
کردن نت بم لا، هنگام نواختن ر استفاده کنید.

دمپ کردن می: از پشت شست برای متوقف کردن
نت بم می، هنگام نواختن لا استفاده کنید.

این تکنیک در مثال بعدی هم کاربرد دارد؛ یعنی زمانی که سیمی که قرار است متوقف شود، نت بم سیم مجاور است.

Study No.4

تمرین دمپ کردن شماره سه

* اصطلاح دَمپینگ یا دمپ کردن به همین شکل بین نوازندگان گیتار مورد استفاده قرار می‌گیرد و جا افتاده است؛ از این رو بعد از این، بسته به جمله برای فهم بهتر از این اصطلاح و یا جایگزین آن یعنی متوقف و یا خفه کردن استفاده خواهم کرد.

بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز

کتاب دوم شامل:

تکنیک‌های رنگ‌آمیزی صدا
دینامیک‌ها
تکنیک دمپینگ
تغییر کوک سیم ششم به نت ر
حرکت بین پوزیسیون‌ها
تکنیک و انتقال دست چپ
نت‌های زینت، پورتامنتو و آرتیکولاسیون
هارمونیک‌های طبیعی و مصنوعی
تکنیک باره، نیم باره و باره لولایی
اجرای تریل‌ها و مردانت (گزش)
نواختن گام دو اکتاو
تکنیک ویبراسیون
کنترپوان و موسیقی چندصدایی
بررسی تکنیک‌های دست چپ و راست
تکنیک اِسلر و لگاتونوازی
تکنیک‌های سبک فلامنکو

Waak Publication

پس از ترجمه و چاپ کتاب آموزش گیتار آکسفورد و پامپینگ نایلون، تصمیم به چاپ کتابی کارآمد، به روز و تخصصی در زمینه‌ی آموزش گیتار کلاسیک گرفتم. **متد گیتار کلاسیک هال لئونارد**، از مجموعه کتاب‌های آموزش موسیقی هال‌لئونارد، یک متد به روز و جامع برای آموزش گیتار کلاسیک می‌باشد که توسط **پُل هنری، نوازنده و مدرس برجسته‌ی گیتار کلاسیک** تدوین شده است. متدی که با رویکردی جامع و گام به گام و همراه با جزئیات و وسواس فراوان تمامی نکات و تکنیک‌های نوازندگی به سبک کلاسیک را در خود جای داده و برای هر کدام تمرین‌هایی ارائه کرده تا در عمل هم فراگرفته شده و اجرا گردند.

بسیاری از مفاهیم و تکنیک‌های موجود در این کتاب (کتاب دوم) با این فرض ارائه شده‌اند که مباحث و تکنیک‌های ارائه شده در کتاب اول این مجموعه، به میزان کافی درک شده‌اند و به آن‌ها تسلط یافته‌اید. با این حال، برای کمک به تضمین پیشرفت شما، برخی از نکات و مفاهیم مهمی که در کتاب اول معرفی شده بودند، در این کتاب هم گنجانده شده‌اند.

بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز