بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز

متد گیتار کلاسیک

هال لئونارد

همراه با فایل صوتی

کتاب اول سطح مقدماتی

9 790901 478015

نویسنده
پُل هِنری

ترجمه و ویرایش
سیاوش حمیدی

یادداشت مترجم

در سال‌های اخیر تمام تلاشم بر این بوده تا با معرفی و ارائه‌ی متدها و کتاب‌های آموزشی، تاثیر مثبتی بر روند آموزش علمی و مدون در زمینه‌ی موسیقی ارائه دهم. با گذشت بیش از دو دهه و کسب تجربه در تدریس، بدیهی است که در برخی موارد از انتخاب‌های قبلی خود رضایت کافی نداشته باشم و امروز در صدد ترمیم و ارتقا آن‌ها هستم. به همین منظور و بعد از چاپ کتاب‌هایی مثل متد آموزش گیتار آکسفورد در دو جلد و یا کتاب پامپینگ نایلون در سه جلد، که خوشبختانه با اقبال فراوان هم روبرو شدند، تصمیم به چاپ کتابی بسیار کارآمد، به روز و تخصصی‌تر در زمینه آموزش گیتار کلاسیک گرفتم. کتابی که در کنار آموزش جدی و مدون، اشکالات و کمبودهای کتاب‌های حال حاضر را جبران و به کمال برساند. در این مسیر با کتاب متد گیتار کلاسیک هال‌لئونارد نوشته پُل هنری آشنا شدم. متد گیتار کلاسیک هال‌لئونارد، از مجموعه کتاب‌های آموزش موسیقی هال‌لئونارد، یک متد به روز و جامع برای آموزش گیتار کلاسیک می‌باشد. متدی که می‌توان گفت با جزئیات و وسواس فراوان تمامی نکات و تکنیک‌های نوازندگی به سبک کلاسیک را در خود جای داده و برای هر کدام تمرین‌هایی ارائه داده تا در عمل هم فراگرفته شده و قابل اجرا گردند. قطعات مورد استفاده بسیار جذاب و خوش‌آهنگ بوده و به همین دلیل در مسیر آموزش خستگی کمتری به سبب قطعات کمتر موزیکال دیده می‌شود.

در ترجمه‌ی حاضر سعی بر این بوده تا هر کجا لازم شد برای فهم و یادگیری بهتر، هم ترجمه روان و مفهومی در نظر گرفته شود و هم در مواردی در متن، در پرانتز و یا به کمک پانویس توضیحاتی توسط مترجم اضافه گردیده است.

امیدوارم کتاب حاضر در به روزرسانی و پیشرفت امر آموزش گیتار کلاسیک مفید فایده باشد و مورد قبول همکاران و اساتید محترم و همچنین هنرآموزان و نوازندگان آینده قرار بگیرد.

تابستان ۱۴۰۵

سیاوش حمیدی

عنوان و نام پدیدآور: متد گیتار کلاسیک هال لئونارد - کتاب اول / پل هنری / ترجمه و ویرایش سیاوش حمیدی

سرشناسه: هنری، پل Herry, Paul

مشخصات نشر: تهران: واک ۱۴۰۵

مشخصات ظاهری: ۴ جلد: پارتیسیون: ۲۲×۲۹ س‌م.

شابک: دوره: ۸-۰-۰۰۰۹۷۸۰۰۰۹۷۹ / جلد اول: ۵-۱-۰۰۰۹۷۸۰۰۰۹۷۹ / جلد دوم: ۲-۰۰۰۹۷۸۰۰۰۹۷۹

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: عنوان اصلی: Hal leonard guitar method: Classical guitar

یادداشت: جلد اول چاپ اول: ۱۴۰۵

موضوع: گیتار - روش‌های نوازندگی - خودآموز Guitar - Methods - Self instruction

گیتار - آموزش Guitar - Instruction and study

موسیقی برای گیتار - قطعه‌های آموزشی - پارتیسیون Guiter music - Teaching pieces - Scores and parts

شناسه افزوده: حمیدی، سیاوش، ۱۳۶۱ - مترجم، ویراستار

رده‌بندی کنگره: MT۵۸۸

رده‌بندی دیویی: ۷۸۷/۸۷۰۷

شماره کتابشناسی ملی: ۹۸۱۴۱۲۳۴

اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیپا

عنوان: متد گیتار کلاسیک هال لئونارد - کتاب اول

نویسنده: پل هنری

ترجمه و ویرایش: سیاوش حمیدی

چاپ اول: ۱۴۰۵

نشر: نشر واک - تهران ۱۴۰۵

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

طراحی جلد: تیم گرافیک واک - نقاشی روی جلد: گیتارها ۱۹۱۴-۱۹۱۲ / اثر پابلو پیکاسو

شابک ۵: ۹۷۸-۰-۰۰۰۹۷۸۰۰۰۹۷۹

شابک دوره: ۹۷۸-۰-۰۰۰۹۷۸۰۰۰۹۷۹

تمامی حقوق این اثر محفوظ است.

تکثیر یا تولید آن به هر صورت کلی و جزئی (چاپ، فتوکپی، انتشار الکترونیکی) بدون اجازه کتبی از ناشر ممنوع است.

تهران جنت‌آباد، ۴ باغ غربی، نمازی شمالی، طباطبایی شرقی - تلفن: ۸۲۸۰۰۲۱۰ / موبایل: ۰۹۳۹۳۰۲۶۹۵۸

برای ارتباط مداوم با ما از صندوق پستی (کد صابست): ۱۳۲۶۶۹۵۸ استفاده نمایید.

www.waakpub.ir

www.waakpub.ir

waakpub@gmail.com

بتهوون

مرکز موسیقی بتهوون شیراز

فهرست

قبل از شروع ۴
آناتومی گیتار کلاسیک ۵
حالت نشستن (اِکول) ۶
کوک گیتار ۷
مبانی موسیقی ۸
حالت دست راست ۱۰
نواختن سیم ۱۱
حالت دست چپ ۱۵
سیم اول ۱۶
سیم دوم ۱۷
موسیقی دو صدایی ۱۸
Study No.1 ..... ۱۸
Prelude No.1 ..... ۱۹
Prelude No.2 ..... ۱۹
سیم سوم ۲۰
Prelude for Three Strings ۲۱
Study No.2 ..... ۲۱
Study No.3 ..... ۲۲
Study No.4 ..... ۲۳
نت چنگ ۲۴
Study No.5 ..... ۲۴
Study No.6 ..... ۲۵
Study No.7 ..... ۲۵
آلتره و انواع نت ۲۶
Study No.8 ..... ۲۷
Prelude No.3 ..... ۲۷
آرتیکولاسیون (بیان موسیقایی) ۲۸
Prelude No.4 ..... ۲۹
میزان‌نمای § ۳۰
Study No.9 ..... ۳۰
Prelude No.5 ..... ۳۱
Prelude No.6 in D ۳۲
Study No.10 ..... ۳۳
سیم چهارم ۳۴
Theme in D minor ۳۴
Variation on a Theme in D minor ۳۴
Study No.11 ..... ۳۵
سیم پنجم ۳۶
Study No.12 ..... ۳۶
سیم ششم ۳۷
Fantasia ۳۷
گام ۳۸
آکوردها ۴۰
Study No.13 ..... ۴
Romance ۴
Study No.14 ..... ۴

Chorale ۴۲
قطعات ۴۳
Allegro ۴۳
Waltz ۴۴
Andantino ۴۵
Andante ۴۶
Hungarian Air ۴۶
آکوردهای بیشتر ۴۷
Shenandoah ۴۹
نت دولاچنگ ۵۰
Allegro ۵۱
تریوله ۵۲
Andantino ۵۲
ضربه آپویاندو (با تکیه) ۵۳
Estudio ۵۴
Moderato ۵۵
Exercise 1-4 ..... ۵۵
Cancion ۵۶
Serenata ۵۷
ضربه آپویاندو شست ۵۸
Morish Caravan ۵۹
Passacaglia ۶۰
تکنیک اِسلِر ۶۱
اِسلِر چکشی ۶۱
Prelude No.7 ..... ۶۱
اِسلِر کندنی ۶۲
Gavott ۶۲
قطعات بیشتر ۶۴
Estudio in A minor ۶۴
Chanson ۶۵
Malaguena ۶۶
Minuet ۶۸
Vals ۶۹
Andante ۷۰
Ode to Joy ۷۱
Air ۷۲
Greensleeves ۷۳
Minuet ۷۴
Theme in A ۷۵
بخش مرجع ۷۶
استفاده از ناخن‌ها ۷۶
مراقبت از گیتار ۷۶
تعویض سیم‌های گیتار کلاسیک ۷۷
راهنمای سیم‌ها و نت‌ها ۷۸
قدردانی ۷۹
درباره نویسنده ۷۹

بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز

مبانی موسیقی

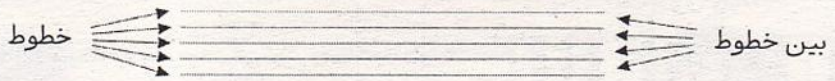
موسیقی در واقع تنها از دو بخش اساسی تشکیل شده است: زیر و بمی صدا (کوک) و زمان (ریتم). برای خواندن نت‌های موسیقی، نمادهایی برای نشان دادن زیر و بمی صدا و مدت زمان هر کدام از آن‌ها وجود دارند.

با اینکه نمادهای دیگری برای نشان دادن جنبه‌های دیگر در اجرای موسیقی وجود دارد، اصول اولیه‌ی زیر به شما این امکان را می‌دهد که عناصر و نمادهای ضروری و مورد نیاز برای شروع به نواختن را یاد بگیرید.

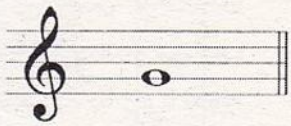
بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز

زیر و بمی صدا (کوک)

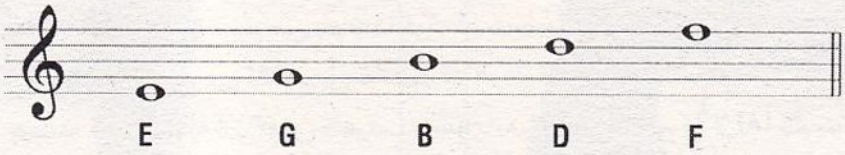
خطوط حامل: نت‌های موسیقی روی خطوطی متشکل از پنج خط و چهار فاصله‌ی بین خطوط نوشته می‌شوند.

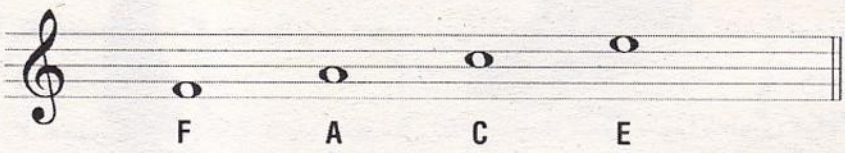
در ابتدای هر خط حامل یک کلید وجود دارد که به آن کلید «سل» می‌گویند. در موسیقی انواع مختلفی از کلیدها وجود دارند، اما در مورد ساز گیتار، همیشه از **کلید سل** استفاده می‌شود. شکل کلید سل، نت سل که روی دومین خط حامل (از پایین) است را احاطه کرده است.

می‌توانید نام خطوط روی حامل را با عبارت «Every Good Boy Does Fine»* به خاطر بسپارید.

نت‌های موجود روی فضاهای بین خطوط حامل، کلمه «FACE» را تداعی می‌کنند.

نت‌ها به ترتیب حروف الفبا از لا (A) تا سل (G) بالا می‌روند** و بعد دوباره از ابتدا شروع می‌شوند و تا زمانی که فراتر از محدوده‌ای باشند که می‌توانیم بنوازیم (یا بشنویم) تکرار می‌شوند. برخی از نت‌ها بالاتر یا پایین‌تر از حامل هستند. این نت‌ها با خطوط اضافی به نام خطوط راهنما (کمکی) نشان داده می‌شوند.

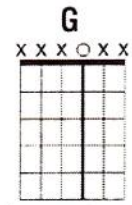
* در متن اصلی کتاب که به زبان انگلیسی می‌باشد، نام نت‌ها با حروف A تا G نمایش داده می‌شوند. به همین دلیل نویسنده از این حروف برای ساخت یک جمله و در ادامه یک کلمه برای به یاد ماندن نت‌های رو و بین خطوط حامل استفاده کرده است. با توجه به اینکه فراگرفتن حروف مترادف با نت‌ها بسیار کاربردی و مهم است، پیشنهاد می‌کنم در صورت توان، از این دو مورد انگلیسی برای به یاد ماندن جای نت‌ها کمک بگیرید.

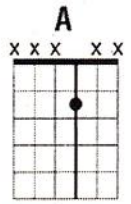
** به همان دلیلی که در مورد یک اشاره کردم، در زبان انگلیسی نام نت‌ها از لا A تا سل G نام‌گذاری و ردیف شده‌اند اما به طور عموم و در زبان‌های دیگر از نت دو تا سی پشت سرهم ادا می‌شوند. به هرحال فرقی در اصل ماجرا و ترتیب کلی نت‌ها وجود ندارد.

بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز

سیم سوم

این تمرین شامل نت‌هایی روی سه سیم تریبل است.

خط اتحاد

خط اتحاد، خطی منحنی است که برای اتصال نت‌های همنام و هم‌صدا به کار می‌رود. وقتی نت‌ها به وسیله‌ی خط اتحاد به هم وصل می‌شوند، طوری نواخته می‌شوند که انگار یک نت واحد هستند و مدت زمان همه‌ی آن‌ها باهم ترکیب می‌شود. از خط اتحاد برای آسان‌تر کردن خواندن موسیقی و همچنین افزایش مدت زمان یک نت، زمانی که از یک میزان بزرگتر است، استفاده می‌شود.

هنگام نواختن یک نت انگشت‌گذاری شده روی ساز با خط اتحاد، حتماً دقت کنید که انگشت دست چپ به فشار و نگه داشتن نت ادامه دهد تا طنین و صدای نت به مدت مورد نیاز ادامه پیدا کند.

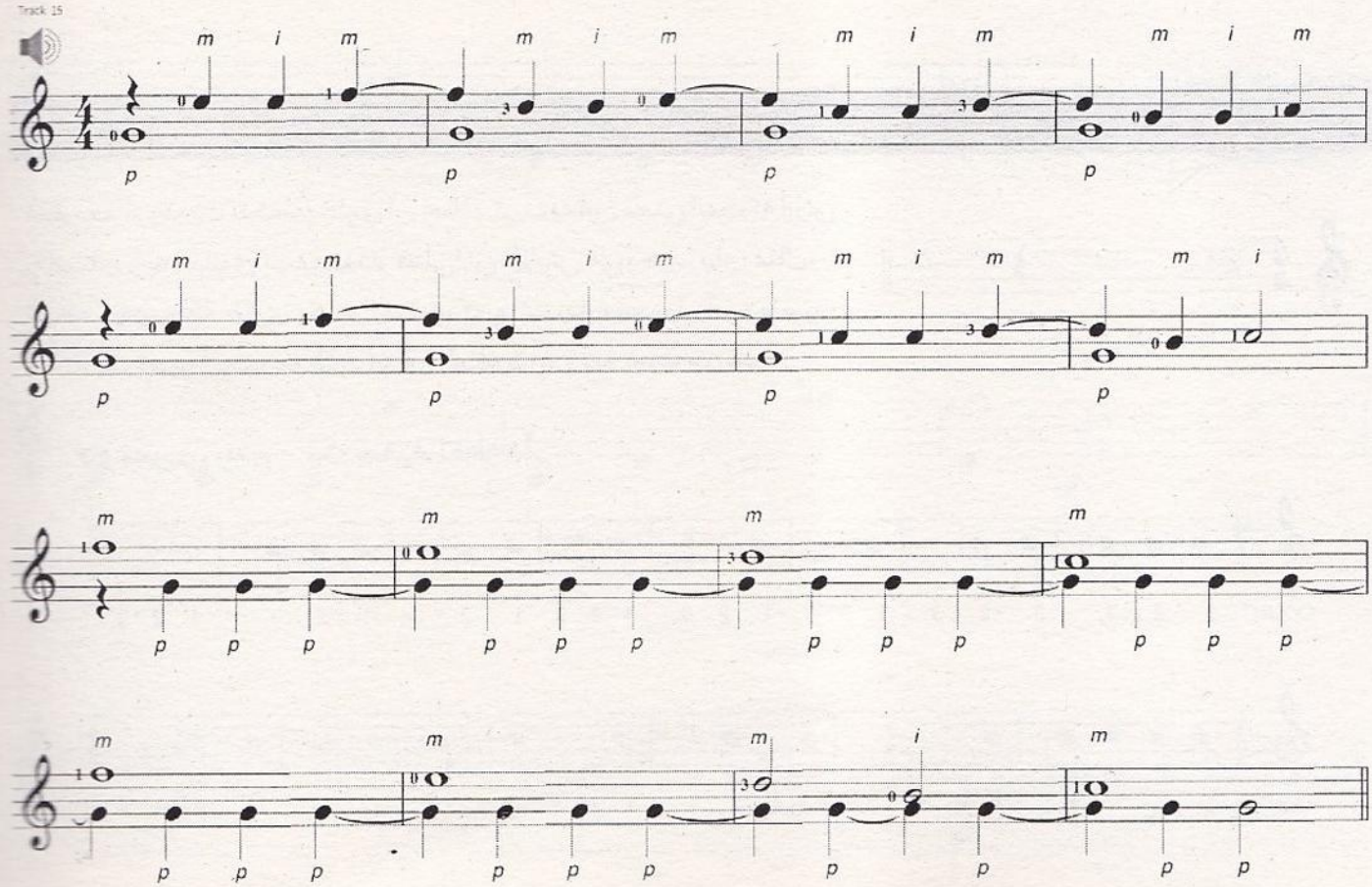
بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز

Prelude for 3 Strings

Study No.2

خط اتحاد

بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز

کتاب اول شامل:

- تکنیک‌های ابتدایی و کاربردی نوازندگی
- مبانی موسیقی و نت‌خوانی
- آشنایی با پوزیسیون اول
- تکنیک‌های دست راست (آرپژ)
- موسیقی دو و سه صدایی
- میزان‌نما
- سرکلیدها
- گام‌نوازی
- آکوردها
- آرتیکولاسیون و بیان
- ضربه تیراندو و آپویاندو
- معرفی آهنگسازان

Weak Publication

پس از ترجمه و چاپ کتاب آموزش گیتار آکسفورد و پامپینگ نایلون، که خوشبختانه با اقبال فراوان روبرو شدند، 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 هال لئونارد، یک متد به روز و جامع برای آموزش گیتار کلاسیک می‌باشد که توسط **پل 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 داده تا در عمل هم فرا گرفته شده و اجرا گردند. قطعات مورد استفاده بسیار جذاب و خوش آهنگ بوده و در مسیر آموزش با لذت شنیداری همراه خواهد بود.