

۱۰ جولای ۱۸۹۵ - ۲۹ مارس ۱۹۸۲ (مونخ، آلمان)

دلبستگی همیشگی کارل ارف نوشتن آثاری برای تئاتر، ترکیب موسیقی، درام و حرکات موزون بود. از جمله معروفترین آثار او که برای گروه گر، تکخوانها و ارکستر تصنیف شده، کانتات تماشائی کارمینا بورانا است که برای اولین بار در سال ۱۹۳۷ اجرا شد و هنوز، هم در تالارهای کنسرت و هم به صورت برنامه‌های طراحی‌شده برای حرکات موزون اجرا می‌شود. دیگر آثاری که او برای تئاتر نوشته است عبارتند از: پیروزی آفرودیت؛ کاتولی کارمینا؛ ماه؛ آنتیگون و آثار دیگر.

نبوغ ارف در ترکیب موسیقی با هنرهایی مانند درام و حرکات موزون، نقشی مهم در شکل‌گیری روش آموزشی او برای کودکان داشت. این روش «ارف شول وِرک» نامیده می‌شود، عبارتی آلمانی است که ترجمه آزاد آن «رهیافت آموزش موسیقی ارف» است. ارف بر این باور بود که کودکان باید موسیقی را با ترکیب آوازه‌ها، داستان‌ها و حرکات، به روشی خلاق با راهنمایی مربیان با تجربه فراگیرند. ارف برای کمک به رهیافت ساخت موسیقی به گسترش آنچه که امروزه «سازگاه ارف» شناخته می‌شود پرداخت، مجموعه‌ی متنوعی از سازهای کوبه‌ای کوک‌شونده یا بی‌نیاز به کوک شدن که کودکان با کمترین آموزش قادر به نواختن آن‌ها باشند؛ مجموعه‌ای که به ساخت‌مایه‌های موسیقی ارف جنبه‌ی ریتمیک مستحکمی بخشیده و مورد توجه کودکان قرار بگیرد. در تأیید ایده‌های آموزشی ارف، او و مدرسه‌اش به چاپ مجموعه کتاب‌هایی، شامل تصنیف‌های ساخته‌شده بر اساس شیوه موسیقی ارف اقدام کردند. امروزه، بسیاری از این تصنیف‌ها در گستره‌ای وسیع استفاده می‌شود و همچنان، در سراسر جهان، به‌عنوان الگوهایی کاربردی، برای ساخت تصنیف‌های جدید، مورد استفاده‌ی مربیانی است که از رهیافت موسیقی ارف استفاده می‌کنند.

قطعه‌های پیانوی این مجموعه از یکی از این کتاب‌ها با عنوان تمرین پیانو آورده شده است. درس‌های پیانو: کتاب کوچک نوازندگی، اولین بار در سال ۱۹۳۴ توسط انتشارات شوت و پسران در ماینز چاپ شد. این کتاب در قالب صداهای امروزی و دلچسب به شناخت مهارت‌های اولیه در موسیقی و نزدیکی با کلاویه‌ها می‌پردازد. ارف پیش‌گفتار زیر را برای چاپ اول کتاب آماده کرده بود:

«این کتاب کوچک بیش از هر چیز یک کتاب ملودی برای نوآموزان است. ملودی‌ها بر مبنای آوازه‌های کودکانه، ترانه‌های محلی و ملودی‌های حرکات موزون قرار دارند و ابتدا باید به نوبت با یک دست و سپس دو دستی تمرین شوند. تغییر به گام‌های دیگر می‌تواند تمرین خوبی باشد. برای نوازندگان پیشرفته خط‌های بم پایینی که به عنوان خطوط پایه نوشته شده است، می‌تواند برای کسب مهارت بیشتر به‌کار رود. این قطعه‌های کوچک را می‌توان به شکل سوئیت تنظیم کرد و از تکرار ملودی‌ها برای خلق فرم‌های گوناگون بهره برد. هنرجو باید برای به خاطر سپردن قطعه‌ها و همچنین برای اجرای روان و بی‌نقص قطعه‌ها کوشش خود را به‌کار گیرد. برای سرعت قطعه‌ها باید به شماره‌های مترونوم مندرج در ابتدای قطعه‌ها رجوع شود.»

شماره ۱

با توجه به این که در هر میزان چهار سیاه وجود دارد، ارف سفید را معادل ۱۰۴ در نظر گرفته است، یا باید فرض کنیم ضرب‌آهنگ ابتدایی سفید است. در میزان‌های یک تا هشت، از فرازهای چهار میزانی استفاده شده است. در پایان میزان چهارم دست راست باید خیلی سریع و کوتاه از روی کلایه‌ها بلند شود (مانند نفَس گرفتن). در میزان‌های نُه تا شانزده، از فرازهای دو میزانی استفاده شده است. در میزان‌های یک تا هشت، دست راست به صورت *نوز لگاتو* در مقابل پنجم‌ها و یا اکتاوهای باز پیوسته‌ی دست چپ ارائه شده است. در میزان‌های نُه تا شانزده ملودی دست راست به صورت *لگاتو* در مقابل همراهی پر حرکت دست چپ ارائه شده است. ویراستار پیشنهاد می‌کند میزان‌های یک تا چهار *فورته*، میزان‌های پنج تا هشت *پیانو*، میزان‌های نُه تا دوازده *پیانو*، و میزان‌های سیزده تا شانزده را با *کرتشندو* از *پیانو* به *فورته* اجرا کنید.

شماره ۲

سرعت مانند شماره یک است و تغییر نمی‌کند (سفید = ۱۰۴). در این قطعه استکاتوها و آکسان‌ها معرفی می‌شوند. فرازها چهار میزانی هستند. نحوه‌ی اجرا و بیان را به دقت دنبال کنید و بین آکسان‌ها و دینامیک‌ها ارتباط برقرار کنید. برای مثال یک آکسان در قسمت *فورته*، قوی‌تر از یک آکسان در قسمت *پیانو* است. دینامیک‌هایی که پیشنهاد می‌شود: میزان‌های یک تا چهار *فورته*، پنج تا هشت *پیانو*، نُه تا دوازده *پیانو*، سیزده تا شانزده *فورته*.

شماره ۳

تمپو و ضرب‌آهنگ مانند شماره‌های یک و دو باقی می‌ماند: (سفید = ۱۰۴). در میزان‌های یک تا هشت، دست‌های راست و چپ در کلید فا اجرا می‌کنند. فعالیت دست چپ در میزان‌های نُه تا شانزده بیشتر می‌شود. در تمام مدت هر دو صدا لگاتو هستند. علامت *D.C.* (یعنی از ابتدا شروع کنید) به ما می‌گوید که میزان‌های یک تا هشت را پس از اجرای میزان‌های یک تا شانزده تکرار کنید. بنابراین سه قسمت خواهیم داشت:

۱- میزان‌های یک تا هشت؛ ۲- میزان‌های نُه تا شانزده؛ ۳- (مانند یک) میزان‌های یک تا هشت که با نشانه‌ی *fine* به پایان می‌رسد. دینامیک‌های مورد اشاره را به دقت دنبال کنید.

این قطعه کاراکتر حرکت موزون سویینگ شش ضربی (سیاه‌ها)، با دو ضرب برای هر میزان (سفید نقطه‌دار) را معرفی می‌کند. دست چپ باید تمام مدت لگاتو اجرا کند در حالی که دست راست (علاوه بر لگاتو) در لگاتوهای دو میزانی گروه‌بندی شده است (میزان‌های یک تا چهار، هفت تا شانزده). میزان‌های پنج و شش لگاتوهای یک میزانی هستند و باید بین میزان‌های پنج و شش، همچنین شش و هفت تفکیکی جزئی رعایت شود. با توجه به دینامیک‌ها، ویراستار پیشنهاد می‌کند که میزان‌های یک تا چهار را پیانو اجرا کنید (همان‌طور که ارف نیز پیشنهاد کرده است)، و در تکرار، این میزان‌ها را با شدت فورته اجرا کنید؛ میزان‌های پنج تا هشت پیانو و تکرار آنها با شدت فورته؛ میزان‌های نه تا دوازده را پیانو و میزان سیزده را پیانو شروع کرده و به تدریج تا پایان قطعه آن‌را کرشندو کنید تا میزان شانزده که با فورته اجرا می‌شود.

شماره ۸

آکسان‌ها، اجرای استکاتو و خط اتصال روی دو نت تمام این قطعه‌ی شاد را در بر گرفته است. هدف اصلی حفظ ثبات با وجود چهار/ستکاتوی چنگ در میانه‌ی میزان‌های یک تا سه است. حتماً دو نت لگاتو در میزان‌های پنج تا هفت را از نت‌های سیاه/ستکاتو که در ادامه‌ی هر میزان آمده است، جدا کنید. در دست راست، نت تنوتو (آخرین) در میزان هشت را بیشتر از آکورد/ستکاتو نگه دارید. دینامیک‌ها: میزان‌های یک تا چهار فورته؛ در تکرار پیانو؛ پنج تا هشت پیانو؛ در تکرار فورته؛ میزان‌های یک تا چهار با پیانو شروع می‌شود و تا پایان میزان چهار کرشندو می‌شود. نسبت به آکسان‌ها در میزان‌های یک تا سه روی ضرب‌های یک و چهار تا پایان کرشندو می‌شود. و در میزان چهار روی ضرب‌های یک و سه؛ در میزان‌های پنج تا هفت فقط روی ضرب اول دقت کنید.

شماره ۹

در این قطعه، سکوت‌های چنگ و ساختار فرازهایی با اندازه‌های گوناگون معرفی می‌شوند. فرازهای ملودیک ضرب بالا در میزان‌های یک، سه، پنج، شش، هفت، نه، و سیزده، باید صدایی مانند ضرب بالا داشته باشند، با تأکیدی کمتر روی ضرب پایین. در میزان‌های شش و هفت، پایان و شروع فرازها را کمی از هم جدا کنید. میزان‌های یک تا هشت روی (دوم‌ها و سوم‌های بزرگ) تأکید می‌کند در حالی که میزان‌های نه، ده، یازده، و سیزده، چهارده و پانزده روی دوم‌های بزرگ و چهارم درست تأکید می‌کند. در میزان‌های یک تا هشت فرازهای کوتاه دیده می‌شوند، در حالی که در میزان‌های نه تا شانزده فرازهای طولانی‌تر به کار رفته‌اند. دینامیک‌ها را در تکرار میزان‌های یک تا هشت تغییر دهید: میزان‌های یک تا چهار را پیانو اجرا کنید و میزان‌های پنج تا هشت را برای ایجاد کنتراست بیشتر به صورت فورته اجرا کنید.

5

Musical score for measures 5-8. The piece is in G major and 7/8 time. The right hand features a melodic line with eighth and sixteenth notes, while the left hand provides a steady accompaniment of quarter notes. The system concludes with a double bar line and the word "Fine".

Fine

9

Musical score for measures 9-12. The right hand continues the melodic line with eighth and sixteenth notes. The left hand accompaniment remains consistent with quarter notes. The system ends with a double bar line.

13

Musical score for measures 13-16. The right hand continues the melodic line. The left hand accompaniment remains consistent with quarter notes. The system ends with a double bar line and the word "D.C.". *D.C.*

(♩ = 120) **10**

Musical score for measures 1-8 of the 10-measure section. The piece is in G major and 2/4 time. The right hand features a melodic line with eighth and sixteenth notes, starting with a piano (*p*) dynamic. The left hand provides a steady accompaniment of quarter notes. The system concludes with a double bar line.

9

Musical score for measures 9-16 of the 10-measure section. The right hand continues the melodic line. The left hand accompaniment remains consistent with quarter notes. The system ends with a double bar line and the word "Fine". *Fine*

17

Musical score for measures 17-24 of the 10-measure section. The right hand features a melodic line with eighth and sixteenth notes, starting with a forte (*f*) dynamic. The left hand provides a steady accompaniment of quarter notes. The system concludes with a double bar line and the word "D.C.". *D.C.*

(22-6)

22

Musical notation for measures 22-26. The right hand plays a sequence of eighth notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4. The left hand is silent.

27

Musical notation for measures 27-30. The right hand plays chords: G4-A4-B4, G4-A4-B4, G4-A4-B4, G4-A4-B4. The left hand plays eighth notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4.

31

Musical notation for measures 31-34. The right hand plays chords: G4-A4-B4, G4-A4-B4, G4-A4-B4, G4-A4-B4. The left hand plays eighth notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4. The piece ends with a double bar line and the word "Fine".

35

Musical notation for measures 35-39. The right hand plays eighth notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4. The left hand is silent.

40

Musical notation for measures 40-43. The right hand plays eighth notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4. The left hand is silent.