

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
مختصری در مورد مؤلف اثر.....	۱
پیشگفتار.....	۷
پیانو و نوازنده‌اش.....	۱۱
قواعد کلی.....	۲۱
تکنیک و تماس صحیح انگشتان با سطح کلایه‌ها.....	۳۱
استفاده از پدال.....	۳۶
با استیل نواختن.....	۴۱
آنچه ربنشتاین به من آموخت.....	۴۶
آنچه برای موفقیت در پیانو لازم است.....	۵۵

Shiraz-Beethoven.ir

صفحه	عنوان
۷۱	پیشگفتار
	تکنیک
۷۹	۱- کلیات
۸۰	۲- وضعیت بدن
۸۱	۳- وضعیت دستها
۸۲	۴- وضعیت انگشتان
۸۳	۵- عملکرد مچ
۸۵	۶- عملکرد دستها
۸۶	۷- کشیدن انگشتان
۸۷	۸- انگشت شست
۸۹	۹- سایر انگشتان
۸۹	۱۰- انگشتان ضعیف
۹۲	۱۱- استاکاتو
۹۳	۱۲- لگاتو
۹۵	۱۳- دقت
۹۵	۱۴- نواختن ارگ، نواختن پیانو

Shiraz-Beethoven.ir

۹۶	انگشت گذاری	۱۵
۹۸	گلیساندو	۱۶
۹۹	اکتاوها	۱۷
۱۰۲	تکنیک تکرار	۱۸
۱۰۳	دوبل نت ها	۱۹
۱۰۳	ساز
۱۰۵	پدالها
۱۱۰	تمرینات
۱۱۸	علائم و اصطلاحات
۱۳۱	نکاتی در مورد قطعات و آهنگسازان
۱۳۵	۱- باخ
۱۳۸	۲- بتهوون
۱۳۹	۳- مندلسون
۱۴۰	شوین
۱۴۴	تمرینات
۱۴۷	پلی ریتم ها
۱۴۹	عبارات و جمله بندی ها
۱۵۰	روباتو
۱۵۱	درک مفهوم

Shiraz-Beethoven.ir

۱۵۲	شنیدن مثال
۱۵۳	تئوری
۱۵۸	حافظه
۱۶۱	تندخوانی انتها
۱۶۲	آکومپانیمان
۱۶۳	انتقال تونالیت
۱۶۴	نواختن در جمع دیگران
۱۶۸	ذات پیانو
۱۷۲	موسیقی بد
۱۷۵	استعداد
۱۷۵	کوک و مسایل مشابه
۱۷۷	سن هنرجو
۱۷۸	معلم ها، درسها و متودها
۱۸۶	سئوالات متفرقه

..... ۲۶۱

..... ۲۶۱

..... ۲۶۱

..... ۲۶۱

..... ۲۶۱

..... ۲۶۱

..... ۲۶۱

..... ۲۶۱

سین‌های دیگر هم‌نوازی کند، ممکن بود در مواقعی، درک، تمپو و خیلی دیگر با سایرین اختلافاتی داشته باشد که برای برقراری توازن مجبور بود آنها را نیز لحاظ کند.

اما پیانیست، چون اکثراً در اجراهایش تکنواز است، ممکن است در مواردی تمایلات و خواسته‌های «شخصی» خود گردد و آنچه را که قطعه و نده در نظر داشته، به فراموشی بسپارد و در عوض آنچه در نظر شخصی‌اش ه‌گراست را به نادرست و گستاخانه به کار بندد. چنین پیانیستی نه تنها در نت خود به عنوان یک «مفسر» ناکام مانده، بلکه محدودیتهای پیانو را نیز ده گرفته است برای نمونه، سعی می‌کند شش فورته ایجاد کند. در حالیکه و تنها می‌تواند سه فورته داشته باشد، مگر آنکه عفت و شور خاص آنرا قربانی

کنتراست‌ها، فورته‌های بالا، پیانوهای ظریف، همه و همه بستگی تام به خود و مهارت نوازنده و مشخصات آکوستیک سالن دارد. پیانیست می‌بایست موعه این عوامل بعلاوه محدودیتهای پیانو را در ذهن داشته باشد تا بتواند ی خالی از ریا و کلاشی ارائه دهد. حاکم بایستی اطلاع دقیقی در مورد حیطة روی خود و حد و مرزهای آن داشته باشد، به همین ترتیب، یک موسیقیدان چنین شناختی در مورد ساز خود داشته باشد.

خیلی وقتها شنیده‌ام که در مورد پیانیستی می‌گویند «فلانی خیلی با ساس می‌نوازد»؛ توجه کنید که بعضی اوقات «خیلی با احساس زدن» لزومی د و حتی تعدی از مرزهای هنری قطعه است. از نظر من، پیانیستی که «همه» را «خیلی با احساس» بنوازد، نه تنها یک هنرمند نیست بلکه یک آدم نیم‌انتال است که پشت پیانو به وراجی می‌پردازد. کدام پیانیست عاقلی سعی

به مدت کافی روی تار مرتعشی که نت قبلی را ایجاد کرده است قرار گیرد. اگر ما همزمان با نواختن نت، پدال بگیریم، عملاً قطع نت قبلی را غیرممکن می‌کنیم. چرا که در اثر گرفتن پدال، دمپر از سیم فاصله می‌گیرد. این قانون در بسیاری صادق است اما همانند هر قانون دیگری، علی‌الخصوص در هنر، استثناهای بسیاری برای آن هستیم.

نکته مهم دیگر که در پدال‌گیری باید مورد توجه قرار گیرد، شفافیت صوتی است. البته باید دانست که این نکته برای استفاده هنرمندانه از پدال نیست؛ در بسیاری از قطعات، ترکیب صداهایی که نسبت به یکدیگر بیگانه شدند از مشخصات خود قطعه است. ترکیب شدن صداها علی‌الخصوص در صدای بیگانه، با صدای اصلی بیش از یک اکتاو فاصله داشته باشد و کاملاً عملی می‌باشد. در این موارد باید بخاطر داشت که نقش پدال تنها صدای بیگانه نیست بلکه ابزاری برای رنگ و روح بخشیدن به قطعه است. آنچه که بعنوان «شکوه پیانو» یاد می‌شود، تنها در سایه استفاده هنرمندانه از پدال متحقق می‌آید.

بعنوان مثال، می‌توان برای ایجاد تأکید روی یک نت، با پدال به تدریج حجم آن را بالا برد و در نقطه اوج ناگهان آنرا رها کرد. این فرآیند مشابه آن چیزی است که در ارکستر شاهد آن هستیم که طبل عمل کرشندو را انجام می‌دهد. همان‌طور که در ارکستر شاهد آن هستیم، کاربرد دیگر پدال را با کمک هورن نشان می‌دهد: زمانی که هورن‌ها ملودی اصلی را نمی‌نوازند (که اغلب نیز چنین است) آنها هماهنگ کردن هارمونیهایی معلق است. بعبارتی نقش آنها شفاف کردن، هماهنگ ساختن صداهای سایر آلات است. همین عمل برق انداختن و بلند کردن توسط استفاده هنرمندانه از پدال ایجاد شود. زمانی که در ارکستر

Shiraz-Beethoven.ir

نوازندگی پیانو / ۷۳

دست‌نوازی‌هاست اغراق‌آمیز و القائات افرازی خاص، می‌تواند ذهن عموم را کند، ولی این اثر، بسیار کوتاه مدت است و شهرتی که براین پایه‌های استوار باشد خیلی زود فرو می‌ریزد.

هنر ما پویا است و بلندپرواز، و این از ملزومات هنرهای تجسمی و تأویلی است. اما این بلند پروازی هیچ تناقضی با توجه دقیق به جزئیات ندارد. اگر این جزئیات به پرداخت به جزئیات ویران شود، جایی برای ناراحتی نیست. چرا که می‌دهد آن پویایی، اصیل نبوده است، بلکه تخیلاتی از روی احساسات گذراست. جزئیات، پله‌های رسیدن به قله‌های رفیع هنر است؛ باید مطمئن شد که تنها زمانی قدمی برداریم که جای پای قدم قبلی محکم باشد. هنرجو صرفاً از نواختن یک قطعه دشوار خرسند باشد، فقط بواسطه اینکه می‌تواند را بدون توقف بنوازد، بلکه می‌بایست تلاش کند تا قطعه را «بنوازد»، با آن کند و فکر خود را با آن آرامش ببخشد و برقطعه تسلط و حاکمیت بدست

تسلط و حاکمیت همان تکنیک است. تکنیک یک هنر نیست بلکه تنها ابزاری برای بدست آوردن هنر است و راه رسیدن به آن را هموار می‌سازد. گرفتن تکنیک با هنر، چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت چرا که بدست آوردن تکنیک قابل قبول، زمانی طولانی می‌خواهد. برای این خطر، هنرجو باید همواره بخاطر داشته باشد که موسیقی، همانند هر دیگری زاینده اشتیاق فطری انسان برای بیان احساسات درونی خود همانطور که ادبیات، از طریق زبان محاوره‌ای، سینه به سینه انتقال می‌یابد، است نیز در قالب تن‌ها توسط موسیقی تجلی می‌یابد. از اینرو تأثیر موسیقی در لطیف و متعالی باشد، ولی در عین حال ممکن است کمرنگ و سرد

علامت قلاب (c) گاهی درست بالای نت قرار می‌گیرد و گاهی سمت
ت آن. آیا این دو در اجرا با هم تفاوتی دارند؟

قلاب همیشه با نت بالایی آن شروع می‌شود. وقتی قلاب بالای نتی باشد
آن نت را می‌گیرد، حال آنکه اگر سمت راست نت باشد ابتدا همان نت اجرا
شود و بعد در زمان باقی مانده قلاب توخته می‌شود.

- **نتهای سنکوپ (syncopate) چگونه اجرا می‌شوند؟**
نتهایی که یک ضرب کامل دارند وقتی سنکوپ می‌شوند بین ضرب‌ها اجرا
شوند. اگر نت سنکوپ کسری از ضرب است، باید بین کسرها نواخته شود.

- **آیا در قطعات مدرن باید تریلها را از خود نت مذکور شروع کرد - با فرض
قبل از آنکه آپوزیاتوری قبل از آن نت نباشد - و آیا در نواختن تریل
وان جای شست و انگشت سوم را عوض کرد؟**

بله، تریلها را معمولاً با نت ملودی (نت نوشته شده) شروع می‌کنیم. مگر
عکس آن، مثلاً توسط آپوزیاتور، ذکر شده باشد. اگر انگشتان خسته شدند
را عوض کنید. در تریلهای طولانی استفاده از سه انگشت بهتر جواب می‌دهد،
تریلهای کوتاهتر با همان دو انگشت تمیزتر درمی‌آیند.

- **در مثال تریل زیر، آیا نت جانبی (Auxiliary note) یک پرده بالاتر از
اصلی باشد یا نیم پرده؟ اگر نیم پرده است نت جانبی کدام است؟**