

ترجمه و چاپ در ایران، تحت امتیاز
انتشارات وایلی توسط انتشارات آوند دانش

WILEY

پیانو

FOR

DUMMIES®

نویسنده:

بلیک نیلی

برگردان:

گلناز نویدان

آوند دانش

فهرست مطالب در یک نگاه

.....

.....	مقدمه	۱
.....	بخش ۱: آشنایی با سازهای کلاویه‌ای	۷
.....	فصل ۱: من عاشق پیانو هستم	۹
.....	فصل ۲: آشنایی با خانواده‌ی سازهای کلاویه‌دار	۱۹
.....	فصل ۳: جستجو در بازار	۳۱
.....	فصل ۴: اصول مراقبت صحیح از ساز	۵۵
.....	فصل ۵: ۸۸ کلاویه، سه پدال، ده انگشت و دو پا	۶۳
.....	بخش ۲: اصول نت‌نگاری برای سازهای کلاویه‌ای	۷۹
.....	فصل ۶: خواندن نت‌ها و فواصل بین آنها	۸۱
.....	فصل ۷: وارد شدن ریتم به بازی	۹۵
.....	فصل ۸: مسیر هموارشده	۱۱۷
.....	بخش ۳: کسب مهارت در سازنوازی	۱۳۵
.....	فصل ۹: نواختن ملودی	۱۳۷
.....	فصل ۱۰: گام	۱۵۵
.....	فصل ۱۱: دست‌چپ فراموش نشود	۱۷۱
.....	بخش ۴: اصول زیبایی‌شناسی موسیقی	۱۹۳
.....	فصل ۱۲: سنگ بنای هارمونی	۱۹۵
.....	فصل ۱۳: علائم سرکلید و تنالیتیه	۲۱۵
.....	فصل ۱۴: غنی‌تر کردن صدا با آکورد	۲۲۹
.....	بخش ۵: اهمیت مهارت‌های نوازندگی	۲۵۱
.....	فصل ۱۵: موسیقی‌تان را زیباتر کنید	۲۵۳
.....	فصل ۱۶: ریتم‌های زیبا	۲۷۷
.....	فصل ۱۷: بررسی سبک‌ها	۲۹۷
.....	بخش ۶: بخش ده‌تایی‌ها	۳۲۱
.....	فصل ۱۸: ده روش برای بهتر شدن تمرین و اجرا	۳۲۳
.....	فصل ۱۹: ده روش برای فراتر رفتن از مطالب این کتاب	۳۲۹
.....	فصل ۲۰: ده سؤالی که باید از معلم پیانوی آینده‌تان پرسید	۳۳۷
.....	پیوسته:	۳۴۷

مقدمه

.....

به کتاب *پیانو For Dummies* خوش آمدید. اگر دوست دارید پیانو بزنید، نترسید؛ پیانو هم مثل بقیه‌ی وسایل خانه است فقط کمی بزرگ‌تر. تعدادی هم کلید سیاه و سفید دارد. با کمک این کتاب می‌توانید از پیانوی خود که تا حالا در گوشه‌ی اتاق خاک می‌خورده، استفاده کنید.

اگر تاکنون پیانو ندیده‌اید یا به آن دست نزده‌اید، هیچ اشکالی ندارد. این کتاب آموزش پیانو را از ابتدایی‌ترین مرحله آغاز می‌کند و آنچه را که لازم است بدانید به شما می‌آموزد تا بتوانید با پیانو نغمه‌های دل‌انگیزی بنوازید. از آن گذشته، تمام مراحل یادگیری برای شما لذت‌بخش و سرگرم‌کننده خواهد بود.

Shiraz-Beethoven.ir

درباره‌ی این کتاب

اگر در خانه پیانو یا کیبورد دارید، یا قصد دارید یکی بخرید، این کتاب به شما کمک می‌کند که یاد بگیرید چطور آن را بنوازید. شاید بخواهید نت‌خوانی یاد بگیرید؛ شاید بلدید پیانو بزنید، ولی می‌خواهید مهارت نوازندگی‌تان را بالا ببرید و سبک نوازندگی خود را ارتقا دهید. ممکن است علاقه‌مند باشید درباره‌ی پیانو و نوازندگان آن بیشتر بدانید یا شاید فقط برای خرید کیبورد یا پیدا کردن معلم به کمک احتیاج دارید. در همه‌ی این موارد این کتاب به کارتان خواهد آمد.

می‌توانید از این کتاب به عنوان کتاب کمک درسی یا فقط کتاب مرجع استفاده کنید. اگر بلدید پیانو بزنید، احتمالاً در این کتاب با تکنیک‌ها و روش‌های جدید نوازندگی آشنا خواهید شد. اگر کتاب را صفحه به صفحه بخوانید، تمرین‌ها را روی پیانو بزنید و به نمونه‌های صوتی سیدی همراه کتاب گوش دهید، می‌توانید نت‌های پیانو را بخوانید؛ اسم نت‌ها، گام‌ها و آکوردها و مطالب زیادی درباره‌ی سبک‌های مختلف موسیقی یاد خواهید گرفت و در کل بر مهارت‌های مقدماتی پیانو کاملاً مسلط خواهید شد.

اگر سؤال خاصی درباره‌ی نواختن پیانو دارید یا می‌خواهید مستقیم سراغ مطلبی بروید که همیشه دلتان می‌خواسته در مورد این ساز بدانید، به فهرست مطالب کتاب سری بزنید. به این ترتیب، به راحتی می‌توانید آنچه را که می‌خواهید، پیدا کنید.

من عاشق پیانو هستم

در این فصل

چیز است که پیانو را تا این حد خاص می‌کند

آشنایی با ساز و نت خوانی

سنجش معلومات فعلی خود درباره‌ی نواختن پیانو

Shiraz-Beethoven.ir

“عاشق این هستم که انگشتانم روی کلایدها حرکت کنند.”

این جمله قسمتی از آهنگ “I Love a Piano” است که اروینگ برلین آن را در سال ۱۹۱۵ اجرا کرد و بدون شک، خیلی از افراد دقیقاً همین احساس را درباره‌ی پیانو داشته و دارند. ۱۰۰ سال پیش که این آهنگ ساخته شد، پیانو در اوج محبوبیت بود و همه فکر می‌کردند داشتن پیانو در خانه و نواختن آن از نان شب هم واجب‌تر است. هنوز هم پیانو همین محبوبیت را دارد و من و خیلی از افراد دیگر همچنان عاشق پیانو هستیم. پیانو همیشه ساز محبوبی است و تعداد افرادی که این ساز و نوازندگی آن را دوست دارند روز به روز بیشتر می‌شود. پیانو در عین این که به خاطر کیفیت‌اش ارزشمند است، همواره با پیشرفت‌های تکنولوژی روز نیز هماهنگ می‌شود.

این فصل به شما کمک خواهد کرد که متوجه شوید چرا پیانو ساز ویژه‌ای است و برای یادگیری آن چه چیزهایی لازم دارید. شاید به این نتیجه برسید که دانسته‌هایتان درباره‌ی موسیقی خیلی بیشتر از آن چیزی است که خودتان فکر می‌کردید؛ حتی اگر مبتدی باشید.

پیانو از چه رو سازی منحصر به فرد به شمار می‌آید؟

پیانو زدن شامل این مراحل موسیقایی پایه است:

✓ نواختن نت‌ها و ملودی‌های مختلف

✓ کنترل شدت صدای نت‌ها

✓ نواختن دینامیک (نوانس)‌های مختلف (بلندی و آهستگی نسبی اصوات)

اما نواختن پیانو از بسیاری جهات با دیگر سازها تفاوت دارد. همچنین پیانو ویژگی‌های بسیاری دارد که آن را به سازی ایده‌آل برای یادگیری و درک موسیقی تبدیل کرده است.

مزیت‌های پیانونوازی

پیانو نقشی محوری و مرکزی در موسیقی جهان دارد و استاندارد طلایی سازهای موسیقی است. آهنگسازان و تنظیم‌کنندگان از آن استفاده می‌کنند و تقریباً در تمام سبک‌های موسیقی ارکسترهای کوچک، گروه‌های راک و تریوهای جز استفاده می‌شود (همه‌جا غیر از ارکسترهای مارش که در حال رژه رفتن ساز می‌زنند و حرکت می‌کنند). ویژگی‌های زیر پیانو را به سازی ویژه تبدیل کرده است:

- ✓ می‌توانید تعداد زیادی نت‌های مختلف را همزمان بزنید. اصطلاح جالبی که برای این ویژگی به کار می‌رود *پلی‌فونیک* است.
- ✓ یک ساز سولوی کامل است. می‌توانید یک آهنگ کامل یا هر فرم موسیقی را بدون نیاز به ساز دیگری با پیانو بزنید. این ویژگی پیانو را به سازی کامل تبدیل کرده است.
- ✓ برای همراهی موسیقی عالی است. می‌توانید یک خواننده، گروه کر، کلاس رقص، فیلم صامت، اپرا یا سریال تلویزیونی و سازهای دیگر را با پیانو همراهی کنید.
- ✓ با پیانو تقریباً هر قطعه‌ای را می‌توانید بنوازید. این ساز گنجینه‌ی فوق‌العاده‌ای از موسیقی در اختیار دارد.

مزیت‌های یادگیری موسیقی به واسطه‌ی پیانونوازی

پیانو برای یادگیری موسیقی ساز ایده‌آلی است. اولین دلیل، طراحی کلیدهای آن است. وقتی پشت سازتان می‌نشینید، همه‌ی نت‌ها مرتب و دسته‌بندی شده جلوی چشم‌تان هستند. فهمیدن و نواختن نت‌های موسیقی روی پیانو خیلی ساده است چون کلیدهای پیانو تصویر مشخصی از جایگیری نت‌ها و بالا (زیر) بودن صدا یا پایین (بم) بودن آنها به شما می‌دهند.

هر یک از کلیدهای روی پیانو صدای خاص خود را دارد که این امر کار را بسیار ساده می‌کند. برای این که از پیانو صدایی زیبا و دلنشین در بیاورید به مهارت خاصی احتیاج ندارید. در مقایسه با سازهای دیگر که نام نمی‌برم، (خوب حالا که این قدر اصرار می‌کنید می‌گویم: ویولن، کلارینت، ترومبون، ترومپت، فاگوت، ابوا و توبا) نواختن کلیدهای پیانو، صرف نظر از زیر یا بم بودن صدا، به آسانی فشردن هر کلید دیگری است.

امتیاز دیگر پیانو این است که می‌توانید آکورد و لایه‌های مختلف موسیقی را بنوازید. نواختن هارمونی روی کیبورد بسیار ساده است و در لحظه می‌شنوید که ترکیب خاصی از نت‌هایی که در نظر دارید، چطور صدا می‌دهد. فکر می‌کنم توضیحاتم برای آن که منظورم را درک کرده باشید، کافی است.

هم فن و هم هنر

بعد از همه‌ی حرف‌هایی که زدم و کارهایی که انجام دادم، باید بگویم، شاید چیزی که پیانو را تا این حد خاص می‌کند این باشد که برای یادگیری‌اش باید خیلی وقت بگذارید و در عوض نتیجه‌ی فوق‌العاده‌ای هم خواهید گرفت. پیانو زدن یک جنبه‌ی ذهنی و یک جنبه‌ی فیزیکی دارد. برای نواختن پیانو هم خلاقیت لازم است و هم نظم، و به کارگیری همزمان بدن و ذهن برای این کار بسیار خوشایند و لذت‌بخش است.

وقتی نت خوانی و نواختن نت‌ها روی پیانو را یاد می‌گیرید، حلقه‌هایی اطلاعاتی از مغز به بدن تان ایجاد می‌کنید. اولین حلقه از چشم به مغز است، یعنی وقتی که نت‌ها را می‌بینید و اطلاعات را پردازش می‌کنید. در دومین حلقه، مغز سیگنال‌هایی به دست‌ها و انگشتان تان می‌فرستد و به آنها می‌گوید کجا و چطور حرکت کنند. انگشتان تان این حس را پیدا می‌کنند که لمس کردن و زدن کلیدهای مختلف، شدت ضربه و جای آنها، چه صداهای مختلفی را تولید می‌کند. سومین حلقه زمانی است که گوش‌هایتان صدایی را که از پیانو در می‌آید، می‌شنوند و دوباره اطلاعاتی را برای مغز می‌فرستند تا پردازش شود: آیا نت و ریتم درست را زدم؟ نت را زیادی قوی یا زیادی آرام زدم؟ آیا این چیزی که زدم اصلاً شبیه موسیقی بود؟ همه‌ی این اطلاعات به شما کمک می‌کند سیگنال‌های درست‌تری بفرستید و نتایج بهتری بگیرید.

وقتی هنرمند درون شما مشغول فعالیت است، این تجربه‌ی کاملاً حسی با عامل تفسیری دیگری همراه می‌شود؛ نت‌ها و دستورالعمل‌های نوشته شده روی کاغذ نمی‌توانند کاملاً مشخص کنند که موسیقی نواخته شده چه صدایی باید داشته باشد. به همین علت است که وقتی دو پیانیست یک قطعه‌ی یکسان را می‌نوازند، دو اجرای کاملاً متفاوت خلق می‌کنند. حتی دو اجرا از یک پیانیست هم با هم تفاوت دارند. در نواختن پیانو شما در اجرای موسیقی تصمیم‌گیرنده هستید؛ با چه سرعتی، چقدر بیشتر، چقدر کمتر و چند قطعه برای شنوندگان اجرا کنید.

ترکیب مهارت‌های اجرایی و تفسیر موسیقی چیزی است که هنگام نواختن پیانو، اتفاق می‌افتد. حتی وقتی فقط نتی را که نوشته شده می‌زنید، تفسیر شخصی شما در نوازندگی تان دخیل است. وقتی پیانو می‌زنید، از روز اول موسیقیدان هستید.

دلایل اقبال به پیانونوازی و ریشه‌های ناکام ماندن بیشتر هنرجویان

بسیاری از افراد در کودکی به کلاس پیانو می‌روند، یعنی زمانی که معمولاً خودشان تصمیم‌گیرنده نیستند. بزرگسالان اما به دلایل متعددی سراغ پیانو می‌روند. از جمله این