

آموزش نوین پیانو کلاسیک

کتاب اول

آموزش، تئوری، قطعات، همنازی (دوئت)

Shiraz-Beethoven.ir

نوشته: هانس گونتر هویمان

مترجم: رضا طاهری

بخش اول: آموزش درس اول

پیانو و سیر تکاملی آن..... ۸
چگونه صدا به وسیله پیانو تولید می شود..... ۸
چگونه پشت ساز بنشینیم..... ۹
حالت قرارگیری دست و انگشتان روی ساز..... ۹
تنگت گذاری..... ۹

درس دوم

شستی های پیانو..... ۱۰
شستی های سیاه..... ۱۰
ضرب در موسیقی..... ۱۰
گروه های دوتایی شستی های سیاه..... ۱۱
نت سیاه..... ۱۲
گروه های سه تایی شستی های سیاه..... ۱۳
بدها نوازی بر روی شستی های سیاه..... ۱۳
روبا های پیانویی..... ۱۴
روبا های پیانویی..... ۱۵

درس سوم

شستی های سفید - الفبای موسیقی..... ۱۶
پیدا کردن نت های سه تایی با چشمان بسته..... ۱۶
سیاه و سفید..... ۱۷
گروه چهار تایی شستی های سفید..... ۱۸
پیدا کردن چهار نت با چشمان بسته..... ۱۸
صبح در دهکده بیلاتی..... ۱۹

درس چهارم

پنج خط حامل..... ۲۰
کلید فا (بم)..... ۲۰
کلید سل (زیر)..... ۲۱

درس پنجم

شیوه ی نت نویسی در پیانو..... ۲۲
قوانین نت نویسی..... ۲۲
به کارگیری پنج انگشت..... ۲۳
امتحان تئوری شماره ۱..... ۲۴
مارش عروسی..... ۲۵
امتحان تئوری شماره ۲..... ۲۶
موسیقی کوچک شبانه..... ۲۷

درس ششم

آواز مذهبی..... ۲۸
تناسب انگشتان شماره ۱..... ۲۹
چشمک زدن ستاره..... ۳۰
تناسب انگشتان شماره ۲..... ۳۱

درس هفتم

امتحان تئوری شماره ۳..... ۳۲
کن کن..... ۳۳
سمفونی شگفتی..... ۳۴
تناسب انگشتان شماره ۳..... ۳۵

درس هشتم

امتحان تئوری شماره ۴..... ۳۶
اشتیاق برای بهار..... ۳۷

درس نهم

نواختن با دو دست به صورت همزمان..... ۳۸
تناسب انگشتان شماره ۴..... ۳۸
بازکارول..... ۳۹
دی یز و بمل..... ۴۰
امتحان تئوری شماره ۵..... ۴۰
والس دیسکاواری..... ۴۱

درس دهم

نت چنگ..... ۴۲
مارش ترکی..... ۴۳
امتحان تئوری شماره ۶..... ۴۳
منونه..... ۴۴

پرستو..... ۴۵
امتحان تئوری شماره ۷..... ۴۶
پرلود..... ۴۷

درس یازدهم

الگوی پنج تی در «دُماژور»..... ۴۸
تناسب انگشتان شماره ۵..... ۴۹
موزت..... ۵۰
بهار..... ۵۱

درس دوازدهم

فواصل..... ۵۲
تناسب انگشتان شماره ۶..... ۵۲
۸۳

الگوی پنج تی در «سل ماژور»..... ۵۴
تناسب انگشتان شماره ۷..... ۵۴
در جستجوی شادی..... ۵۵
درس سیزدهم

تریاداها..... ۵۶
تناسب انگشتان شماره ۸..... ۵۷
آواز کوتاه از موسیقی آب..... ۵۸
امتحان تئوری شماره ۸..... ۵۹

الگوی پنج تی در «ر ماژور»..... ۶۰
تناسب انگشتان شماره ۹..... ۶۰
صدای ترومپت..... ۶۱

الگوی پنج تی در «فاماژور»..... ۶۲
تناسب انگشتان شماره ۱۰..... ۶۲
برای تانزل..... ۶۳
لارگو..... ۶۴

امتحان تئوری شماره ۹..... ۶۵
امتحان آهنگسازان..... ۶۶
درس چهاردهم

الگوی پنج تی «لامینور»..... ۶۸
موش خرمایی..... ۶۹
گفت و گوی احساسی..... ۷۰
الگوی پنج تی «می مینور»..... ۷۲

تناسب انگشتان شماره ۱۱..... ۷۲
بوره..... ۷۳
سمفونی شماره ۱..... ۷۴
رقص های قوهای کوچک..... ۷۵

الگوی پنج تی و ماژور..... ۷۶
تناسب انگشتان شماره ۱۲..... ۷۶
امتحان تئوری شماره ۱۰..... ۷۷
سمفونی شماره ۷..... ۷۸
درس پانزدهم

پدال سمت راست..... ۸۰
رنگ آمیزی صدا..... ۸۱
در اشتیاق تو..... ۸۲
روبای عشق..... ۸۴
مروری بر مطالب تئوری..... ۸۶
ضمیمه..... ۸۹

۲۳. ملودی دست راست و چپ	۳۹. والس (دریاچه قو)	۹۲
۲۴. برابری تمام انگشتان	۴۰. کاپریس ایتالیایی	۹۲
۲۵. بیانست کوچک، شماره ۱۳	۴۱. قطعه برای پیانو	۹۳
الگوی پنج نُتی در «سُل» ماژور (قرارگیری دست در وضعیت «سُل» ماژور)	۴۲. غرق در تفکر	۹۴
۲۶. تمرین تقلید	۴۳. دلفک	۹۶
۲۷. تمرین آگرد سه صدایی	۴۴. کلیدهای پرصلابت	۹۷
۲۸. تمرین آسان اپوس ۱۳۹، شماره ۳	۴۵. من عاشق پیانو هستم	۹۸
تغییر وضعیت دست ها		۹۹
۲۹. پیاده روی انگشتان	بخش سوم: تناسب انگشتان	۱۰۰
۳۰. تمرین اُستیناتو	موقعیت «دُ» میانی (قرارگیری دست در وضعیت «دُ» میانی)	۱۰۱
۳۱. کشش و برابر کردن قدرت انگشتان	۱. تکرار	۱۰۲
۳۲. اولین گام های یک بیانست	۲. قدم ها/ پیوسته نواختن با دو انگشت	۱۰۴
الگوی پنج نُتی در «رِ» ماژور (قرارگیری دست در وضعیت «رِ» ماژور)	۳. قدم ها/ پیوسته نواختن با سه انگشت	۱۰۵
۳۳. تمرین انگشتان و جمله بندی ۱	۴. قدم ها/ پیوسته نواختن با چهار انگشت	۱۰۶
تغییر وضعیت دست ها	۵. قدم ها/ پیوسته نواختن با پنج انگشت	۱۰۷
۳۴. دقت	۶. دو نُت غیرهمنام متصل با خط اتصال	۱۰۸
الگوی پنج نُتی در «فا» ماژور (قرارگیری دست در وضعیت «فا» ماژور)	۷. اجرای فواصل دوّم و سوّم	۱۱۰
۳۵. تمرین آگردهای شکسته	۸. استفاده متناوب دو دست/ خط اتحاد	۱۱۲
۳۶. آماده سازی برای درس ۳۷	۹. نواختن با دودست / حرکت مخالف	۱۱۳
۳۷. تمرین انگشتان و جمله بندی ۲	۱۰. آماده سازی برای لگاتو و استاکاتو	۱۱۴
الگوی پنج نُتی در «لا» مینور (قرارگیری دست در وضعیت «لا» مینور)	۱۱. تمرین برای لگاتو و استاکاتو	۱۱۶
۳۸. اولین معلم اپوس ۵۹۹، شماره ۳	۱۲. حرکات موازی/ مخالف/ جانبی	۱۱۸
۳۹. تمرین زمزمه در دست چپ	۱۳. دی پزها و بِمُل ها	۱۱۹
۴۰. تمرین کشش انگشتان ۱	۱۴. تمرین کروماتیک	۱۲۰
۴۱. نگاه داشتن انگشتان	۱۵. نت های سیاه و چنگ	۱۲۲
الگوی پنج نُتی در «می» مینور (قرارگیری دست در وضعیت «می» مینور)	۱۶. تمرین های ملودیک برای پنج انگشت	۱۲۴
۴۲. آماده سازی برای درس ۴۳	الگوی پنج نُتی در «دُ» ماژور (قرارگیری دست در وضعیت «دُ» ماژور)	۱۲۴
۴۳. کشش انگشتان ۲	۱۷. اجرای نت های هم صدا	۱۲۵
الگوی پنج نُتی در «رِ» مینور (قرارگیری دست در وضعیت «رِ» مینور)	۱۸. اجرا با حرکت مخالف	۱۲۶
۴۴. تمرین ریتمیک جمله بندی	۱۹. اجرا با حرکت جانبی	۱۲۷
	۲۰. تمرین ملودیک کوچک	۱۲۸
	۲۱. کشش و برابر کردن قدرت انگشتان ۱	۱۲۹
	۲۲. فواصل دوّم تا پنجم	۱۳۰
		۱۳۱
		۱۳۲
		۱۳۴
		۱۳۶
		۱۳۷
		۱۳۸
		۱۳۹
		۱۴۰
		۱۴۱
		۱۴۲
		۱۴۳
		۱۴۴
		۱۴۵
		۱۴۶
		۱۴۷
		۱۴۸
		۱۴۹
		۱۵۰
		۱۵۱
		۱۵۲
		۱۵۳
		۱۵۴
		۱۵۵
		۱۵۶
		۱۵۷
		۱۵۸
		۱۵۹
		۱۶۰
		۱۶۱
		۱۶۲
		۱۶۳
		۱۶۴
		۱۶۵
		۱۶۶
		۱۶۷
		۱۶۸
		۱۶۹
		۱۷۰
		۱۷۱
		۱۷۲
		۱۷۳
		۱۷۴
		۱۷۵
		۱۷۶
		۱۷۷
		۱۷۸
		۱۷۹
		۱۸۰
		۱۸۱
		۱۸۲
		۱۸۳
		۱۸۴
		۱۸۵
		۱۸۶
		۱۸۷
		۱۸۸
		۱۸۹
		۱۹۰
		۱۹۱
		۱۹۲
		۱۹۳
		۱۹۴
		۱۹۵
		۱۹۶
		۱۹۷
		۱۹۸
		۱۹۹
		۲۰۰
		۲۰۱
		۲۰۲
		۲۰۳
		۲۰۴
		۲۰۵
		۲۰۶
		۲۰۷
		۲۰۸
		۲۰۹
		۲۱۰
		۲۱۱
		۲۱۲
		۲۱۳
		۲۱۴
		۲۱۵
		۲۱۶
		۲۱۷
		۲۱۸
		۲۱۹
		۲۲۰
		۲۲۱
		۲۲۲
		۲۲۳
		۲۲۴
		۲۲۵
		۲۲۶
		۲۲۷
		۲۲۸
		۲۲۹
		۲۳۰
		۲۳۱
		۲۳۲
		۲۳۳
		۲۳۴
		۲۳۵
		۲۳۶
		۲۳۷
		۲۳۸
		۲۳۹
		۲۴۰
		۲۴۱
		۲۴۲
		۲۴۳
		۲۴۴
		۲۴۵
		۲۴۶
		۲۴۷
		۲۴۸
		۲۴۹
		۲۵۰
		۲۵۱
		۲۵۲
		۲۵۳
		۲۵۴
		۲۵۵
		۲۵۶
		۲۵۷
		۲۵۸
		۲۵۹
		۲۶۰
		۲۶۱
		۲۶۲
		۲۶۳
		۲۶۴
		۲۶۵
		۲۶۶
		۲۶۷
		۲۶۸
		۲۶۹
		۲۷۰
		۲۷۱
		۲۷۲
		۲۷۳
		۲۷۴
		۲۷۵
		۲۷۶
		۲۷۷
		۲۷۸
		۲۷۹
		۲۸۰
		۲۸۱
		۲۸۲
		۲۸۳
		۲۸۴
		۲۸۵
		۲۸۶
		۲۸۷
		۲۸۸
		۲۸۹
		۲۹۰
		۲۹۱
		۲۹۲
		۲۹۳
		۲۹۴
		۲۹۵
		۲۹۶
		۲۹۷
		۲۹۸
		۲۹۹
		۳۰۰

تغییر وضعیت دست‌ها

۲۰۷. تمرین عبور دست‌ها از روی یکدیگر
۲۰۸. جابجایی بین دو شستی همسایه
۲۰۹. تمرین برابر سازی دودست
۲۱۰. آکورد شکسته با پدال سمت راست ...
۲۱۲. پرش با آکورد
۲۱۳. پرش با آکورد شکسته

بخش چهارم: هم‌نوازی (دوئت)

۲۱۶. ملودی شماره ۳
۲۱۶. ملودی شماره ۴
۲۱۸. حرز نور ماه
۲۲۰. خیلی وقت پیش
۲۲۴. آتورالی
۲۲۶. ساعت بیگ بن
۲۲۸. نور خورشید من
۲۳۲. عشق بی پروا
۲۳۴. مبتدی
۲۳۶. دوست موزیکال بچه‌ها
۲۳۸. صبح به پایان رسیده است
۲۴۰. والس امپراتور
۲۴۴. کوکو
۲۴۶. رومانس
۲۴۸. لالانی
۲۵۰. کنسرتو شماره ۲ برای هورن
۲۵۴. ستاره پیانو
۲۵۶. رقص روسی
۲۵۸. ماهی قزل‌آلا
۲۶۰. فیل
۲۶۴. دوست موزیکال بچه‌ها
۲۶۶. مبتدی
۲۶۸. بازی در صبحگاه
۲۶۸. ملودی شماره ۵
۲۷۰. آنداته
۲۷۴. دوست موزیکال بچه‌ها

چگونه پشت ساز بنشینیم؟

همان‌طور که در شکل می‌بینید، به‌صورت صاف و بدون انقباض به‌طوری‌که قسمت میانی صفحه‌ی شستی‌ها در جلوی شما قرار بگیرد بنشینید، نزدیک به لبه‌ی صندلی قرار بگیرید، بنابراین پاهای شما ثابت و محکم بر روی زمین قرار می‌گیرند.

فاصله تا پیانو باید به‌اندازه‌ای باشد که دست‌های شما به‌راحتی به پیانو برسند. وزن بدن باید توسط ستون فقرات تحمل شود و نه توسط شانه‌ها و پاهای شما. تا اندازه‌ای نزدیک ساز بنشینید که زانوهای کمی در زیر ساز قرار گیرند. بازوها و شانه‌ها باید آزاد و راحت باشند و آرنج‌ها به بدن نچسبند.

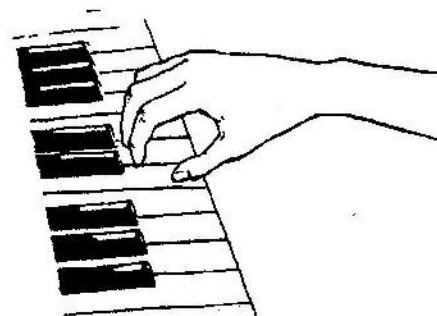
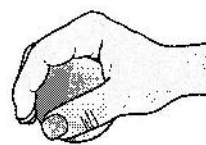

حالت قرارگیری دست و انگشتان بر روی ساز

نحوه‌ی قرارگیری انگشتان روی ساز باید طوری باشد که گویی شما در حال نگاه‌داشتن یک توپ کوچک در دستتان هستید و فقط نوک انگشتان باید شستی‌ها را لمس کند.

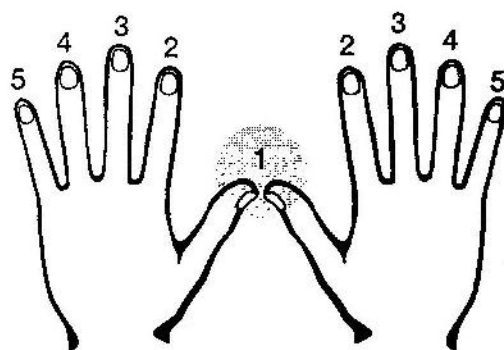
مچ دست و ساعد باید در یک امتداد و صاف باشند یعنی مچ بدون شکستگی باشد (بالا یا پایین نباشد).

ارتفاع صندلی باید طوری تنظیم شود که برای رعایت موارد فوق هیچ فشاری به بدن نیاید.

انگشت گذاری

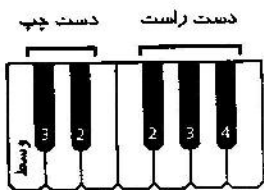
برای نواختن پیانو، به هر انگشت یک شماره تعلق می‌گیرد، اعدادی که در بالا و پایین نت‌ها ظاهر می‌شوند مشخص می‌کنند که با چه انگشتی نت مورد نظر نواخته شود. هر قطعه یک الگوی انگشت‌گذاری دارد که حتماً باید به‌دقت رعایت شود. شماره انگشتان هر دست در شکل مشخص شده است.

PIANO DREAMS

رؤیاهای پیانویی

4 5

هانس گوتر هویمان

نمودار صفحه‌ی شستی‌ها

دست راست

دست چپ

دست راست

دست چپ

دست راست

دست چپ

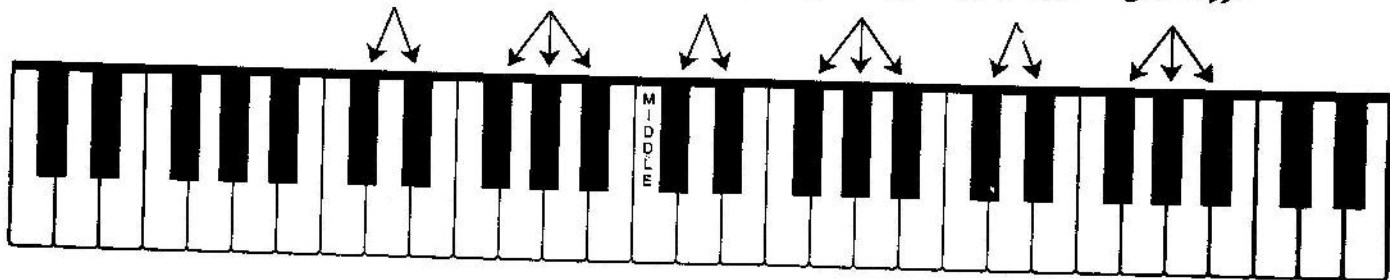
دست راست

دست چپ

معلمه معلم: زمانی که معلم هنرچو را همراهی می‌کند، هنرچو می‌تواند یک اکتاو بالاتر اجرا کند.

شستی‌های پیانو از دو گروه سیاه و سفید تشکیل شده‌اند، تعداد شستی‌های پیانو عموماً ۸۸ عدد است.

گروه سه‌تایی گروه دو‌تایی گروه سه‌تایی گروه دو‌تایی گروه سه‌تایی گروه دو‌تایی

اگر شستی‌ها را به سمت چپ (پایین) بنوازیم صداها بم‌تر می‌شوند.

← پایین (بم‌تر)

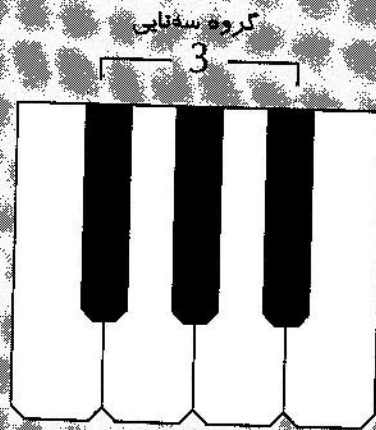
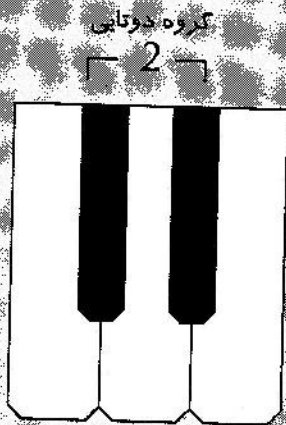
شستی‌ها

→ (زیرتر) بالا

اگر شستی‌ها را به سمت راست (بالا) بنوازیم صداها زیرتر می‌شوند.

شستی‌های سیاه

شستی‌های سیاه شامل گروه‌های دو‌تایی و سه‌تایی هستند.

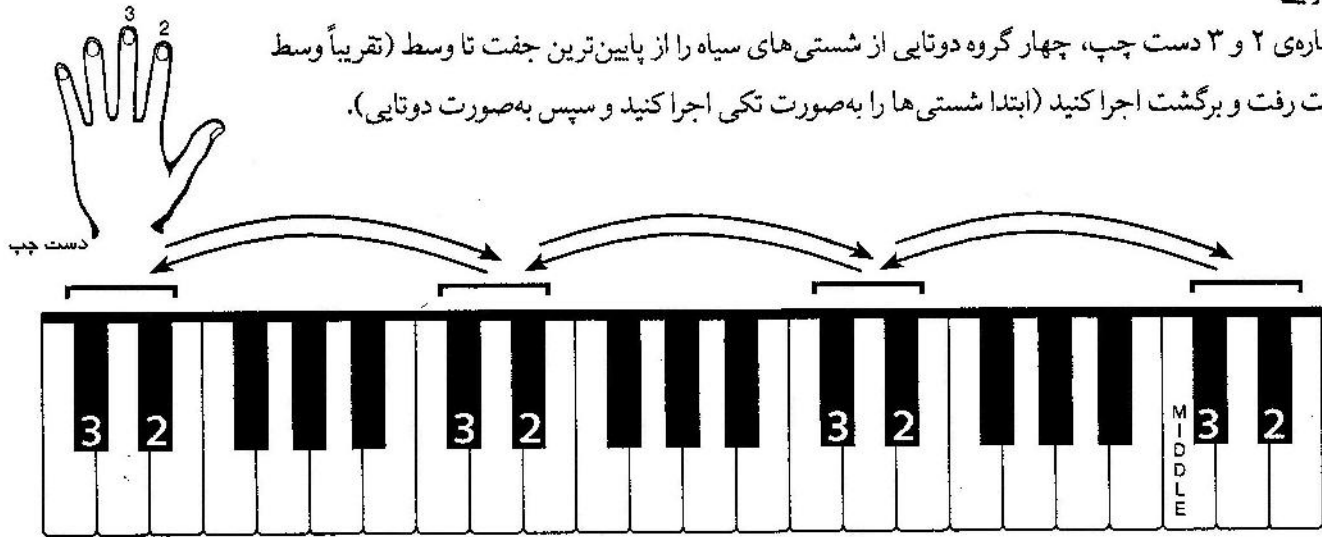
ضرب در موسیقی

موسیقی معمولاً یک ضربان منظم مانند ضربان قلب دارد. ضرب‌ها می‌توانند سرعت‌های مختلفی از خیلی آرام تا خیلی تند داشته باشند. تمریناتی که در ادامه آورده شده در ابتدا باید به صورت آرام نواخته شوند و هر نت برای مدت یکسانی نگه داشته شود.

گروه‌های دوتایی شستی‌های سیاه

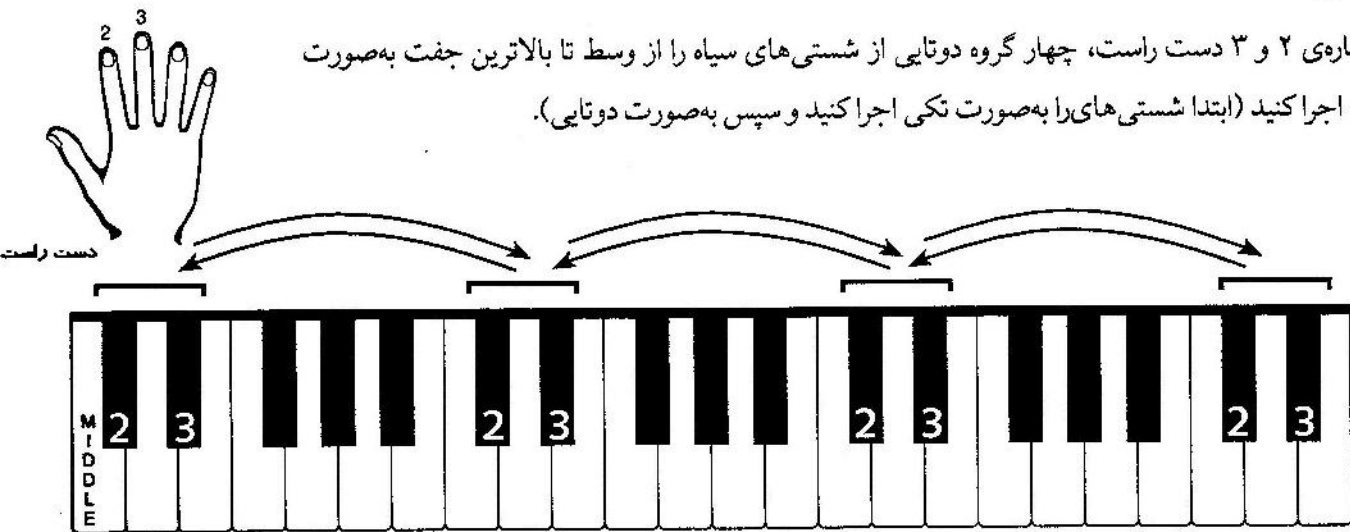
تکنیک اجرای

با انگشتان شماره‌ی ۲ و ۳ دست چپ، چهار گروه دوتایی از شستی‌های سیاه را از پایین‌ترین جفت تا وسط (تقریباً وسط پیانو)، به صورت رفت و برگشت اجرا کنید (ابتدا شستی‌ها را به صورت تکی اجرا کنید و سپس به صورت دوتایی).

تکنیک اجرای

با انگشتان شماره‌ی ۲ و ۳ دست راست، چهار گروه دوتایی از شستی‌های سیاه را از وسط تا بالاترین جفت به صورت رفت و برگشت اجرا کنید (ابتدا شستی‌های را به صورت تکی اجرا کنید و سپس به صورت دوتایی).

نکته تکنیک

اتصال حرکت از یک انگشت به انگشت دیگر باید مانند قدم زدن صورت بگیرد، یعنی تا زمانی که انگشت روی شستی را لمس نکرده، انگشت قبلی را بلند نمی‌کنیم. دقیقاً مانند قدم زدن که وقتی پای بعدی زمین را لمس می‌کند پای قبلی را بلند می‌کنیم.

در ابتدا حتماً با سرعت آرام تمرین شود و مطمئن شوید که هر دو انگشت در یک‌زمان پایین قرار نگرفته‌اند (صداها داخل هم نروند) و به تفکیک ولی پیوسته شنیده شوند.