دِشیفْرت را بهتر کن

کتاب سوم

نوشته‌ی
پُل هریس

ترجمه‌ی
ایلیا بهارلو

بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز

دِشیفْرت را بهتر کن

کتاب سوم

نوشته‌ی

پل هریس

ترجمه‌ی

ایلیا بهارلو

مؤسسه‌ی فرهنگی ـ هنری ماهور

تهران ۱۳۹۹

بتهوون

مرکز موسیقی بتهوون شیراز

پیشگفتار مترجم

پس از ترجمه‌ی کتاب‌هایی در زمینه‌ی تئوری موسیقی و آهنگسازی در ده سال اخیر (مبانی بنیادی موسیقی، تئوری موسیقی برای نوآموزان، دفتر یادداشت آهنگسازان جوان)، با توجه به تجربه‌ی تدریس در پیانو، فقدان کتابی را که به هنرجویان کمک کند تا اولین اجرای خود از یک قطعه‌ی جدید بدون تمرین قبلی را به بهترین نحو داشته باشند احساس می‌کردم. بارها در تدریس یک قطعه‌ی جدید به هنرجویان می‌دیدم که هنرجو اطلاعات قبلی موسیقی خود را در ذهنش کم‌رنگ دارد و نمی‌تواند اجرایی دقیق داشته باشد. از این‌رو برآن شدم کتابی با این مضمون بیابم.

کتاب *دِشیفرت را بهتر کن* در شش جلدِ مقدماتی تا پیشرفته، بر توانایی‌های نت‌خوانی، ریتم‌خوانی، انگشت‌گذاری، علامت‌ها، جمله‌بندی‌ها، دینامیک، سرعت، نوآنس‌ها، نگاه به جلو، وضعیت‌های مختلف دست روی پیانو در تنالیته‌های گوناگون، نواختن آکوردها وآهنگین نواختن تمرکز می‌کند. طی کردن مراحل این کتاب به هنرجو کمک می‌کند قطعه‌ای درسطح توانایی خود را، اولین بار، بهتر اجرا کند. دِشیفْر فقط یک مهارت نیست بلکه خوب بودن در آن، راه ورود به رپرتواری وسیع از قطعات موسیقی را به روی هنرجو می‌گشاید، ضمن اینکه به زودتر یادگرفتن قطعه، امکان همنوازی‌های بیشتر و از پس امتحانات موسیقی برآمدن هم کمک می‌کند.

ترجمه‌ی عنوان این کتاب در آغاز کار، بی‌آنکه به نظر برسد، بسیار چالش‌برانگیز شد. با مطالعه‌ی چندین کتاب فارسی موسیقی تخصصی، انتخاب کردن واژه‌ای مناسب برای sight-reading به نظر سخت شد! حتا در بعضی منابع به‌اشتباه فقط تأکید بر نت‌خوانی و وزن‌خوانی بود، درصورتی که این توانایی کاملاً بر نحوه‌ی اجرا هم تمرکز دارد. به ناچار سراغ واژه‌هایی رفتم که در زبان‌های دیگر برای sight-reading استفاده می‌شود ولی در زبان موسیقی شناخته‌شده هستند. با مطالعه‌ی چندین کتاب غیر فارسی، فرهنگ‌های معتبر از جمله آکسفورد، هاروارد و کالینز و پرسش از استادان مختلف و دوستان موسیقیدانم به نظر رسید واژه‌ی «دِشیفْر» با اینکه فرانسوی است، در میان اهل موسیقی در ایران یک معنا می‌دهد و آن هم اولین اجرا از یک قطعه‌ی جدید بدون تمرین قبلی است.

لازم می‌بینم از استادان عزیزم خانم‌ها و آقایان: محمد بهارلو (پدرم)، پرسیا بهارلو (خواهرم)، لیدوش اصلانیان، فوزیه مجد و گاگیک بابایان که سال‌هاست متحمل زحمات پرارزشی برای من شده‌اند سپاسگزاری نمایم. همچنین از آقایان: محمد موسوی، محمد افتخاری و سینا برومندی که در انتشارات ماهور، در به ثمر رساندن این اثر تلاش بسیار کردند،کمال قدردانی را دارم.

ایلیا بهارلو

تابستان ۱۳۹۹

بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز

فهرست مطالب

مرحله‌ی ۱	دو ماژور، سل ماژور، لامینور	۱۰
مرحله‌ی ۲	ر مینور، تغییرات وضعیت دست	۱۴
مرحله‌ی ۳	تغییرات بیشتر در وضعیت دست	۱۸
مرحله‌ی ۴	آکوردهای دو نتی	۲۲
مرحله‌ی ۵	مرور	۲۶

بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز

نمودار تمرین

	نظرها (هنرجو، معلم یا والدین)	انجام شد!
مرحله‌ی ۱		
مرحله‌ی ۲		
مرحله‌ی ۳		
مرحله‌ی ۴		
مرحله‌ی ۵		

نام معلم _____

تلفن _____

بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز

پیش‌گفتار

خوب بودن در دِشیفْر بسیار مهم است و مشکل نیست! اگر این کتاب را با دقت کار کنی و همیشه مطمئن باشی که پیش از نواختن هر تمرین آن را واقعاً فهمیده‌ای، هیچ‌وقت در یادگیری یک قطعه‌ی جدید یا خوب بودن در دشیفر، در امتحان‌ها مشکلی نخواهی داشت!

چگونگی استفاده از کتاب

۱. تمرین‌های ریتمیک

مطمئن شو که این تمرین‌ها را پیش از رفتن به تمرین‌های ملودیک کاملاً فهمیده‌ای: دانستن چگونگی کارکرد ریتم بسیار مهم و ضروری است. راه‌های مختلفی برای انجام دادن این تمرین‌ها وجود دارند که بعضی از آن‌ها در کتاب‌های اول و دوم مطرح شده‌اند. همه‌ی آن‌ها را امتحان کن. می‌توانی به راه‌های بیشتری فکر کنی؟

۲. تمرین‌های ملودیک

این تمرین‌ها فقط نت‌ها و ریتم‌های همان مرحله را استفاده می‌کنند و همچنین گاهی کمک‌هایی برای انگشت‌گذاری می‌دهند. اگر می‌خواهی دشیفر را به طور کامل و دقیق انجام دهی، عادت کن که پیش از نواختن، روی هر تمرین با روش‌های زیر کار کنی:

- مطمئن شو که ریتم و شمارش را فهمیده‌ای. ریتم آن تمرین را با دست بزن.
- به شکل آهنگ نگاه کن، به‌خصوص به بالاترین و پایین‌ترین نت‌ها. برای اینکه بتوانی قطعه را بنوازی، با چه انگشتی باید شروع کنی؟ در شروع، این انگشت‌گذاری به تمرین‌ها اضافه شده‌اند.
- سعی کن قطعه را در ذهنت بشنوی. همیشه نواختنِ اولین نت کمک می‌کند.

۳. قطعه‌های آماده‌سازی

ابتدا روی پرسش‌ها کار کن، که به فکر کردن درباره‌ی قطعه یا «آماده کردن قطعه» کمک خواهند کرد. تا خوب مطمئن نشدی که قطعه چگونه پیش خواهد رفت، نواختن آن را شروع نکن.

۴. نوبت خودته!

حالا نوبت توست که سرِنخ‌ها را در این قطعه‌های عملی پیدا کنی. پیش از نواختن قطعه حدود یک دقیقه به خودت فرصت بده و تمام تلاشت را بکن تا قطعه را درک کنی. ریتم‌ها و وضعیت دست را بررسی کن و سعی کن قطعه را در ذهنت بشنوی.

همیشه به خاطر داشته باش که ضربان قطعه را حس کنی و از زمانی که شروع کردی، به طور منظم و یکنواخت پیش بروی. موفق و خوشحال باشی با دشیفرت.

پل هریس

بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز

مرحله‌ی ۱

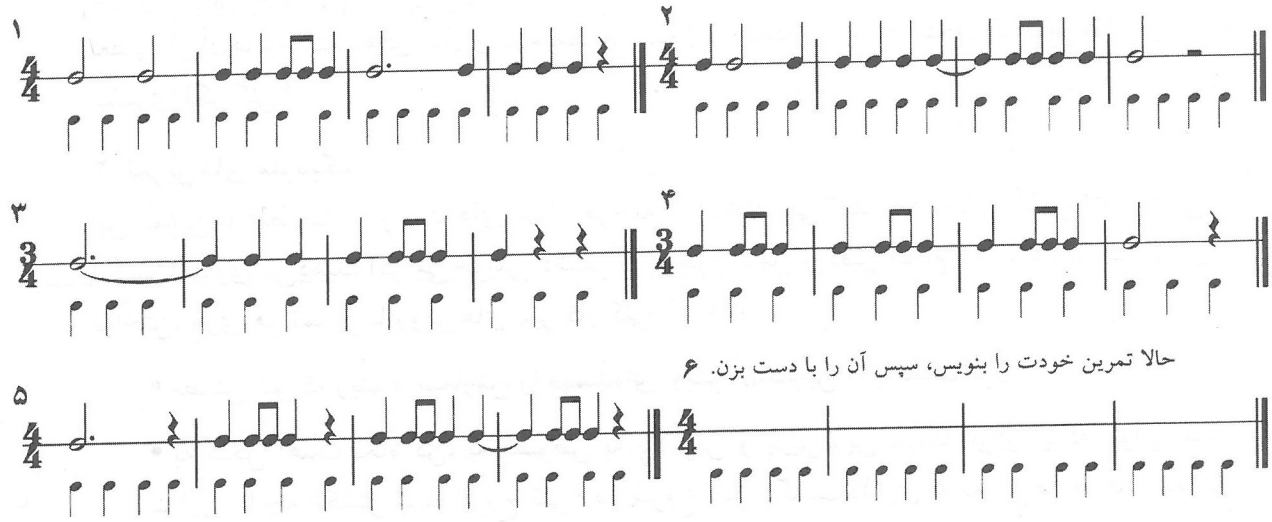
دو ماژور،
سل ماژور، لامینور

تمرین‌های ریتمیک

همیشه تمرین‌های ریتمیک را به روش‌های متفاوت انجام بده. در اینجا چند ایده مطرح شده‌اند:

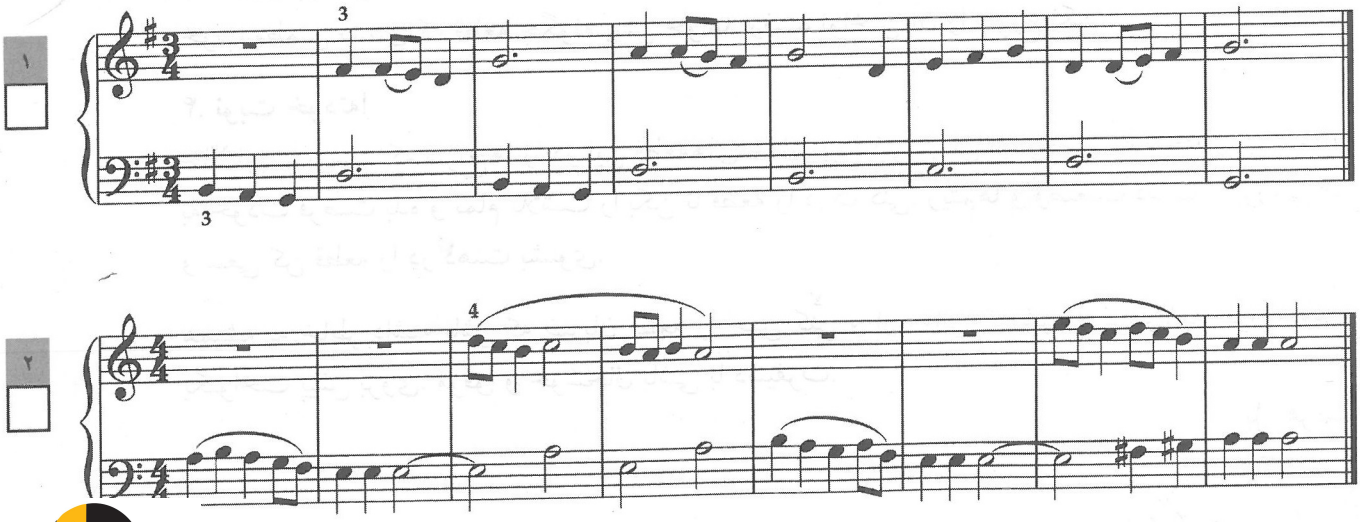
- ضرب را با پای راست بزن (گاهی پای چپت را استفاده کن!) و ریتم را با دست بزن.
- ضرب را با یک دست و ریتم را با دست دیگر بزن (دست‌ها را عوض کن!).
- ضرب را با پایت بزن و ریتم را روی یک نت واحد بنواز (می‌توانی ضرب را با دستت هم بزنی).
- ضرب را با پایت بزن و یک ملودی ساده متناسب با ریتم بساز.

پیش از شروع هر تمرین، دو میزان را یک بار بلند و یک بار در سکوت بشمار.



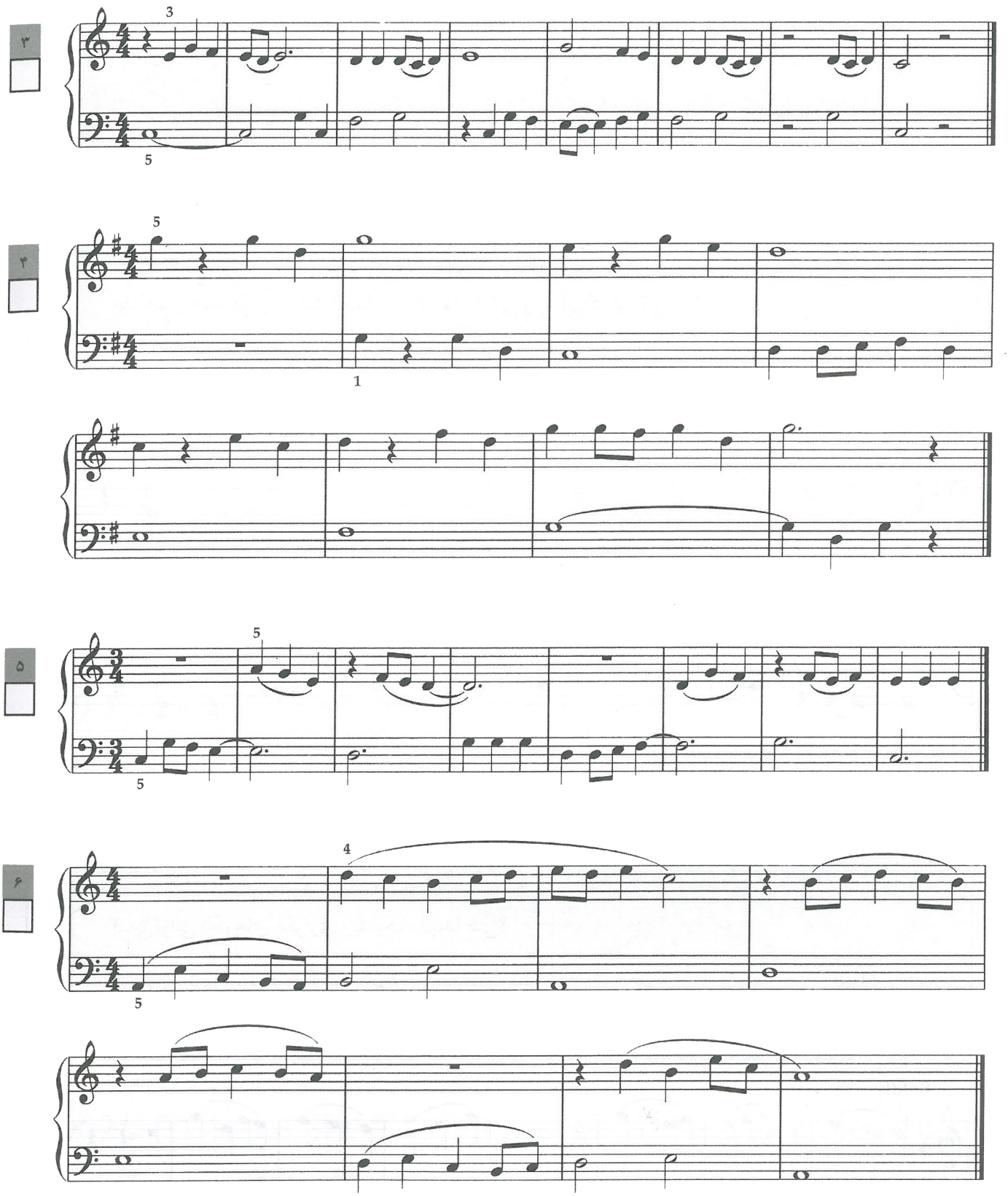
تمرین‌های ملودیک

وضعیت یک: معرفی



بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز

وضعیت دو: معرفی ﴿



کدام یک از این قطعات را بیشتر دوست داشتی؟ آن را دوباره بنواز و یک عنوان به آن بده.

بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز