

پیانسیسیمو PIANISSIMO

مؤلف:

شهرام محذوف

مترجم: شبنم محذوف

روش‌های نوین آموزش پیانو

شامل ۲۰۰ اتود و قطعه (تهیه و تنظیم: شهرام محذوف)

سرشناسه: محذوف، شهرام، ۱۳۶۴-

عنوان و نام پدیدآور: پیانیسیمو/نگارش و تنظیم شهرام محذوف؛ مترجم شبنم محذوف.

مشخصات نشر: تهران: انتشارات موسیقی عارف، ۱۳۹۸.

مشخصات ظاهری: ۲۳۵ ص.: مصور، جدول.

شابک: 979-080-262796-3

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا

یادداشت: انگلیسی - فارسی.

موضوع: پیانو -- آموزش

موضوع: Piano - Instruction and study

موضوع: موسیقی برای پیانو - پارتیسیون

موضوع: Piano music - Scores and parts

شناسه افزوده: محذوف، شبنم، ۱۳۵۹ - مترجم

رده‌بندی کنگره: MT۲۲۵

رده‌بندی دیویی: ۷۸۶/۲

شماره کتابشناسی ملی: ۶۱۰۸۳۱۱

انتشارات موسیقی عارف

arefmusicshop

arefmusic.sn

www.aref.ir

تهران، خیابان جمهوری، نرسیده به میدان بهارستان، کوچه محمودی، پلاک ۳، طبقه اول

کد پستی: ۱۱۴۳۹۶۳۳۱۴

فکس: ۳۳۹۱۴۳۱۴

تلفن: ۳۳۹۷۶۴۳۰-۳۱

پیانیسیمو

نگارش و تنظیم: شهرام محذوف

مترجم: شبنم محذوف

طرح جلد: مهران رشاد

نت‌نگاری: تینا میرزایی

چاپ: اول، ۱۳۹۹

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

فهرست

۱۶.....	مقدمه.....
۱۶.....	موسیقی.....
۱۶.....	تئوری موسیقی (Theory of Music).....
۱۶.....	صدا.....
۱۶.....	ریتم (وزن).....
۱۶.....	ماهیت صدا.....
۱۶.....	مشخصات صوت.....
۱۷.....	الفبای موسیقی یا همان نت‌های موسیقی.....
۱۷.....	نت (Note).....
۱۸.....	شروع حفظ کردن ترتیب هفت نت موسیقی.....
۱۹.....	حامل (Stave).....
۲۰.....	کلیدها (Clefs).....
۲۱.....	نحوه‌ی شناسایی نت‌ها در کلید سل و کلید «فا»ی خط چهارم در حامل عمومی (مضاعف).....
۲۲.....	رابطه‌ی نت‌ها در کلیدهای سل و فا.....
۲۲.....	خطوط اضافه یا کمکی یا تکمیلی (Ledger Lines).....
۲۳.....	نحوه‌ی شناسایی نت‌های مماس و روی خطوط اضافه در کلید سل و فا.....
۲۴.....	تمرین نت‌خوانی با کلید فا و سل.....
۲۵.....	شکل و کشش نت‌ها.....
۲۶.....	سکوت (Silence).....
۲۶.....	شکل سکوت‌ها.....
۲۷.....	میزان (Bar).....
۲۷.....	دولا خط پایان (End Double Bar Line).....
۲۷.....	دولا خط (Double Bar Line).....
۲۷.....	ریتم (Rhythm).....
۲۷.....	میزان‌نما (Time Signature).....
۲۷.....	میزان‌های ساده (Simple Times).....
۲۸.....	میزان‌های ترکیبی (Compound Times).....
۲۸.....	سکوت‌های طولانی.....

- ۲۹..... ضرب (Beat)
- ۲۹..... ضرب‌های قوی و ضعیف (Strong and weak beats)
- ۳۰..... روش صحیح نشستن پشت پیانو
- ۳۱..... Middle Do (دو وسط یا میانی)
- ۳۲..... شماره انگشت در دست راست و چپ
- ۳۴..... تمرین بدون ساز
- ۳۶..... نردبان موسیقایی یا بستر صوتی شستی‌های سفید پیانو
- ۳۷..... گستره صوتی سازهای دیگر بر روی شستی‌های پیانو
- ۳۹..... اِتود (Etude)
- ۴۰..... اختصارات اجرایی برای دست راست و چپ
- ۴۲..... دولا خط تکرار (علامت برگشت، Repeat Sign)
- ۴۵..... نت‌ها و سکوت‌های نقطه‌دار (Dotted Notes and Silences)
- ۴۵..... نقطه (.)
- ۴۵..... دو نقطه (..)
- ۴۷..... حرکت‌ها
- ۴۷..... تُندا (Tempo)
- ۴۷..... مترونوم (Metronome)
- ۴۸..... ترتیب اصطلاحات تُندا در مترونوم (از تُندای کم به زیاد)
- ۴۹..... علائم و اصطلاحات مربوط به تغییرات تُندا (Musical Terms for Tempo)
- ۵۰..... فهرست تُنداها‌های گوناگون برحسب مترونوم‌های مختلف
- ۵۵..... دشیفر
- ۶۰..... خط اتصال (لگاتو، Legato)
- ۶۳..... علامت‌های اکتاو (Octave)
- ۶۳..... علامت (Prima Volta) و (Seconda Volta)
- ۶۴..... نت‌های چنگ (Eighth Notes)
- ۷۰..... فاصله‌ی موسیقایی (Musical Interval)
- ۷۰..... پرده (Whole Tone) و نیم‌پرده (Half Tone)
- ۷۱..... علامت‌های تغییردهنده (Changing Signatures)
- ۷۱..... علامت دیز (#-Sharp)

۷۱ علامت بمل (b-Flat)
۷۱ علامت دوپل دیز (X-Double Sharp)
۷۱ علامت دوپل بمل (bb-Double Flat)
۷۱ علامت بکار (♮-Natural)
۷۱ نیم پرده‌ی دیاتونیک و کروماتیک (Diatonic & Chromatic Half Tone-Semitone)
۷۲ علامت سرکلید (Key Signature)
۷۲ نت‌های آلتیره (Altre Notes)
۷۳ نت‌های مترادف یا آنارمونیک (Enharmonic Notes، اینهارمونیک)
۷۴ فاصله‌ی هشتم درست یا اکتاو (Perfect Octave)
۷۴ فاصله‌های ساده (Simple Intervals)
۷۴ فاصله‌های ترکیبی (Compound Intervals)
۷۷ خط اتحاد (Tie or Bind)
۷۸ آکورد (Chord)
۷۹ حالت‌ها
۷۹ نوانس (Nuance)
۸۱ جدول حالت‌های برونی (علائم و اصطلاحات مربوط به تغییرات صدا)
۸۳ جدول حالت‌های درونی
۸۵ ضد ضرب (Contra Tempo)
۸۷ نقطه توقف (فرماتا، Pause Sign، Fermata)
۸۹ استاکاتو، Staccato (مقطع)
۸۹ آرتیکولاسیون (Articulation)
۹۲ تِنوتو، Tenuto (—)
۹۳ متسو استاکاتو، Mezzo Staccato (نیمه مقطع)
۹۵ استاکاتیسیمو، Staccatissimo (بیش مقطع)
۱۰۲ گام (Scale)
۱۱۳ ساز چمبالو
۱۱۳ پیانو
۱۱۳ (damper pedal) Sustain Pedal
۱۱۷ Sostenuto Pedal

۱۱۷	Soft Pedal
۱۲۶	آکسان (تأکید، Accent)
۱۲۶	آکسان نیمه قوی
۱۳۳	تریوله یا سه بر دو (Triplet)
۱۳۴	تمرین آگاهانه و سازنده
۱۳۵	نت‌های دولاچنگ (Sixteenth Notes)
۱۴۳	آرپژ (Arpeggio)
۱۴۳	آرپژیانندو یا شبه آرپژ یا هارپ (Arpeggiando)
۱۵۴	نت‌های تزئینی (Ornament Notes)
۱۵۸	تریل (غلت)، (tr) Trill
۱۶۱	گزش (مُردنت، Mordent)
۱۶۱	الف-گزش فوقانی
۱۶۲	ب-گزش تحتانی
۱۶۳	سَنکپ (Syncopation)
۱۶۵	علائم تکرارهای کوتاه
۱۷۱	میزان آناکروسیس
۱۷۲	اصطلاحات برگشت‌های طولانی
۱۸۴	علامت ترمولو (Tremolo)
۱۸۴	علامت بتقی (Batterie)

«به نام والاترین هنرمند»

پیش‌گفتار:

هدف از طراحی و نوشتن کتاب «پیانسیسمو»، آموزش صحیح و بنیادی موسیقی و ساز پیانو برای هنرجویان گرامی می‌باشد. نحوه صحیح آموزش هنرجویان در ابتدا و هم‌چنین در مراحل پیشرفته می‌تواند تأثیر مفیدی در پیشرفت هنرجو و رضایت خاطر معلم داشته باشد و این امر باعث ایجاد انگیزه‌ی بیشتری برای طرفین و ترغیب آن‌ها در این راه می‌گردد.

با توجه به استعداد فراوانی که در هنرجویان و دانشجویانم در این چندین سال تدریس خود دیده‌ام، بر آن شدم کتابی را که تمام اتودهای (تمرین‌های) آن بنابر نیاز هنرجویان ساخته و طراحی کرده‌ام را در اختیار آن‌ها قرار دهم. از آنجایی که عموماً کتاب‌های آموزش پیانو در ایران همیشه ترجمه‌ای از کتاب‌های آموزشی خارجی است، اینجانب برای اولین بار در ایران اقدام به ساختن اتودهایی (تمرین‌هایی) برای آموزش پیانو نموده‌ام و آن را تقدیم به جامعه فرهنگی و هنری می‌نمایم. هم‌چنین این کتاب حاصل تجربه چندین ساله‌ام در زمینه موسیقی، تئوری موسیقی و متدهای ابداعی خود می‌باشد که امیدوارم مفید واقع گردد.

امید به پیشرفت هرچه بیشتر فرهنگ و هنر در کشور عزیزم ایران

شهرام محذوف

پاییز ۱۳۹۹

"In the Name of God"

Preface:

The purpose of writing the book "Pianissimo" is to provide the students with a sound and fundamental education in piano music and instrumentation. Proper training of students at the beginning as well as in the advanced stages can have a beneficial effect on student progress and teacher satisfaction, and this motivates both parties and they are encouraged to do so.

Given the many talents I have seen in my students and students over the years, I was able to make a book that I had designed for all students according to their needs. Since piano education books in Iran are always a translation of foreign educational books, I am the first person in Iran who attempted to write and build piano lessons and dedicate them to the cultural and art community. It is also the result of many years of experience in music, music theory, and innovative methods that I hope will be useful.

And in the hope of further advancing culture and art in my dear country of Iran

Shahram Mahzooof

Autumn 1399

مقدمه

موسیقی:

موسیقی، هنر بیان احساسات انسانی، به وسیله صداهاست.

تئوری موسیقی (Theory of Music):

تئوری موسیقی علم شناخت قواعد و اصطلاحات موسیقی است. مهم‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده موسیقی، صدای موسیقایی و ریتم موسیقایی می‌باشد.

صدا: نتیجه‌ی حرکت ارتعاشی است که توسط گوش شنیده می‌شود و ۲ نوع است:

۱- صدای غیرموسیقایی (ارتعاشات نامنظم) ۲- صدای موسیقایی (ارتعاشات منظم یا پریودیک)

صداهای موسیقایی: آن دسته از صداهای که در موسیقی دارای فرکانس مشخص و خوش صدا برای گوش انسان می‌باشد. (تامپره) مانند نت La در وسط پیانو با فرکانس ۴۴۰ هرتز یعنی ارتعاش سیم لا به تعداد ۴۴۰ بار در ثانیه است.

ریتم (وزن):

عدم تساوی صداها در موسیقی از نظر زمان، ریتم را به وجود می‌آورد.

ماهیت صدا:

امواج صوتی از نوع امواج مکانیکی هستند که در هوا انتشار می‌یابند و توسط گوش انسان شنیده می‌شود.

مشخصات صوت:

۱- فرکانس: تعداد حرکات نوسانی در مدت زمان معین را فرکانس می‌گویند. هرچه قدر فرکانس بیشتر باشد صدای حاصل زیرتر است و هرچه قدر فرکانس صدا کمتر باشد صدای حاصل بم‌تر است. پس نتیجه می‌گیریم که فرکانس با صدا نسبت عکس دارد. در میان دو صدا، آن که نازک‌تر است، «زیر» و آن که کلفت‌تر است، «بم» نام دارد. این ویژگی بین اصوات را «زیرایی» می‌گویند.

۲- طول موج: مسافتی که یک موج در طی یک دوره‌ی تناوب می‌پیماید را طول موج می‌گویند. هرچه قدر طول موج کوتاه‌تر باشد، فرکانس بیشتر و در نتیجه صدا زیرتر است و هرچه قدر طول موج بلندتر باشد، فرکانس کم‌تر و در نتیجه صدا بم‌تر است. پس نتیجه می‌گیریم طول موج با فرکانس نسبت عکس دارد. تفاوت قوت و ضعف، در میان دو صدا را «شدت» می‌گویند.

۳- دامنه (ارتفاع): حداکثر مسافتی را که جسم مرتعش از نقطه‌ی تعادل خود به دو طرف طی می‌کند، دامنه می‌گویند. هرچه قدر دامنه بیشتر باشد صدا قوی‌تر و هرچه قدر دامنه کم‌تر باشد صدا ضعیف‌تر است. پس نتیجه می‌گیریم دامنه با شدت صدا نسبت مستقیم دارد. تفاوت یک صدای ممتد و طولانی با یک صدای کوتاه را از نظر زمان «دیرند» می‌گویند که بعضی آن را «کشش» می‌نامند.

۴- طنین: دو صوت که شدت و ارتفاع یکسانی دارند ولی به وسیله‌ی دو آلت موسیقی مختلف نواخته شوند، از یکدیگر قابل تشخیص‌اند. عاملی که این دو صوت را از هم مشخص می‌کند، طنین نامیده می‌شود.

کیفیتی که دو صدای یکسان، از دو ساز غیر مشابه، مانند ویولن و پیانو را متفاوت نشان می‌دهد، «طنین» یا «رنگ صوتی» می‌نامند.

*گوش انسان امواجی را که فرکانسی بین ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز داشته باشند را می‌تواند دریافت کند.

«هنرمند مجموعه‌ای است از قابلیت‌های هنری، رفتاری، خلاقیت، عواطف و احساسات منحصر به فرد.»

هنرجویان عزیز بدانید که قرار است با پشتکار و ذوق خود در آینده هنرمندی به تمام معنا باشید. پس لازم است به نکات زیر توجه کنید:

- ۱) همیشه دقیق و منظم باشید.
- ۲) همیشه مرتب و آراسته باشید.
- ۳) به محترمانه‌ترین شکل سخن بگویید و مهربان باشید.
- ۴) هرگز مغرور نباشید.
- ۵) سعی کنید همیشه چهره‌ای شاد و بشاش داشته باشید.
- ۶) انتقادپذیر باشید. (گاهی اوقات انتقادها برای شما بسیار سازنده خواهند بود پس به آن‌ها گوش کنید.)
- ۷) هیچ‌گاه در مورد هنر خود اغراق نکنید. (با خودتان صادقانه رفتار کنید، اشخاصی که دائم از هنر خود تعریف می‌کنند به این وسیله می‌خواهند جبران کاستی‌های هنری خود را پر کرده باشند، بنابراین اجازه دهید دیگران از هنر شما تعریف کنند.)
- ۸) نسبت به افرادی که به شما حسادت می‌کنند خشمگین نشوید به این دلیل که آن‌ها یقین دارند که شما از آن‌ها برتر هستید.
- ۹) همیشه در حال یادگیری باشید و هنر خود را تقویت کنید. (به دانسته‌های قدیم خود اکتفا نکنید.)
- ۱۰) هنرمند باشید و هنرمندانه رفتار کنید.
- ۱۱) موسیقی را به روشی فراگیرید که هیچ زمان فراموش نکنید.
- ۱۲) نواختن ساز، دوستی و محبت و عشق را بین هنرمند و مردم ایجاد می‌کند.

با تشکر

شهرام محذوف

پاییز ۱۳۹۹

پیانیسیمو

PIANISSIMO

New Piano Teaching Methods

Includes 200 Etude and Piece

(by: Shahram Mahzooft)

Author:

Shahram Mahzooft

Translator:

Shabnam Mahzooft

هدف از طراحی و نوشتن کتاب «پیانیسیمو»، آموزش صحیح و بنیادی موسیقی و ساز پیانو برای هنرجویان گرامی می‌باشد. نحوه‌ی صحیح آموزش هنرجویان در ابتدا و همچنین در مراحل پیشرفته می‌تواند تأثیر مفیدی در پیشرفت هنرجو و رضایت خاطر معلم داشته باشد و این امر باعث ایجاد انگیزه‌ی بیشتری برای طرفین و ترغیب آن‌ها در این راه می‌گردد. اینجانب برای اولین بار در ایران اقدام به ساختن اتودهای (تمرین‌هایی) برای آموزش پیانو نمودم و آن را تقدیم به جامعه فرهنگی و هنری می‌نمایم. این کتاب حاصل تجربه‌ی چندین ساله‌ام در زمینه‌ی موسیقی، تئوری موسیقی و متدهای ابداعی خود می‌باشد که امیدوارم مفید واقع گردد.

The purpose of writing the book "Pianissimo" is to provide the students with a sound and fundamental education in piano music and instrumentation. Proper training of students at the beginning as well as in the advanced stages can have a beneficial effect on student progress and teacher satisfaction, and this motivates both parties and they are encouraged to do so. I am the first person in Iran who attempted to write and build piano lessons and dedicate them to the cultural and art community. It is also the result of many years of experience in music, music theory, and innovative methods that I hope will be useful.

