

رهزگشایی از باخ در پیانو

راهنمای اجرایی انوانسیون‌ها

نیل استنارد

اشکان غضنفریان

سرشناسه	: استنرد، نیل Stannard, Neil
عنوان و نام پدیدآور	: رمز‌گشایی از باخ در پیانو: راهنمای اجرایی انوانسیون‌ها/نیل استنارد؛ ترجمه اشکان غضنفریان
مشخصات نشر	: تهران: هم‌آواز، ۱۳۹۹.
مشخصات ظاهری	: ۱۷۲ ص.
شابک	: ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۴۲۴-۴
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا
یادداشت	: عنوان اصلی: Demystifying Bach at the piano...
عنوان دیگر	: راهنمای اجرایی انوانسیون‌ها.
موضوع	: باخ، یوهان سباستیان، ۱۶۸۵ - ۱۷۵۰.
موضوع	: Bach, Johann Sebastian
موضوع	: انوانسیونها (موسیقی)
موضوع	: Invention (Music)
موضوع	: موسیقی برای پیانو -- پارتیسیون
موضوع	: Piano music -- Scores and parts
شناسه افزوده	: غضنفریان، اشکان، ۱۳۶۳- مترجم
رده بندی کنگره	: MT۲۴۷
رده بندی دیویی	: ۷۸۶/۲
شماره کتابشناسی ملی	: ۷۳۷۱۴۴۹
وضعیت رکورد	: فیپا

رمز‌گشایی از باخ در پیانو

راهنمای اجرایی انوانسیون‌ها

نیل استنارد

ترجمه اشکان غضنفریان

آماده سازی و امور فنی پیش از چاپ: هامان قدسی • طرح جلد: هامان قدسی

چاپ: بهار ۱۴۰۰ • شمارگان: ۳۰۰ • قیمت: ۷۵۰۰۰ تومان

لیتوگرافی • چاپ: افست گرافیک • صحافی: سیمی ساز

ISBN: 978-600-7454-24-4

شابک ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۵۴-۲۴-۴

نشرهم‌آواز: تهران، خیابان انقلاب، بین بهار و پیچ شمیران، پلاک ۴۰۰

طبقه دوم، شماره ۷، کد پستی: ۱۱۴۸۸۷۳۸۳۶

تلفن: ۷۷۶۱۲۶۸۲ - ۷۷۶۱۲۹۲۱-۰۲۱

nashrehamaavaz

info@hamaavaz.com

تمامی حقوق این اثر برای ناشر محفوظ است. تکثیر یا تولید مجدد به هر شکلی بدون اجازه مکتوب ناشر ممنوع است.

		۷	پیشگفتار
		۱۳	مقدمه
۹۱	سینفونیا ۱	۲۳	انوانسیون ۱
۹۹	سینفونیا ۲	۳۱	انوانسیون ۲
۱۰۳	سینفونیا ۳	۳۷	انوانسیون ۳
۱۰۷	سینفونیا ۴	۴۱	انوانسیون ۴
۱۱۳	سینفونیا ۵	۴۵	انوانسیون ۵
۱۱۷	سینفونیا ۶	۴۹	انوانسیون ۶
۱۲۳	سینفونیا ۷	۵۳	انوانسیون ۷
۱۲۷	سینفونیا ۸	۵۷	انوانسیون ۸
۱۳۳	سینفونیا ۹	۶۱	انوانسیون ۹
۱۳۹	سینفونیا ۱۰	۶۵	انوانسیون ۱۰
۱۴۵	سینفونیا ۱۱	۷۱	انوانسیون ۱۱
۱۵۳	سینفونیا ۱۲	۷۵	انوانسیون ۱۲
۱۵۹	سینفونیا ۱۳	۷۹	انوانسیون ۱۳
۱۶۳	سینفونیا ۱۴	۸۳	انوانسیون ۱۴
۱۶۷	سینفونیا ۱۵	۸۷	انوانسیون ۱۵

اما واقعاً هنوز به پایان سوژه نرسیده‌ایم. آن پرش پنجم توسط پرش دیگری تعقیب می‌شود. این بار یک‌چهارم - بله دو پرش در یک جهت - که در عین حال برای ما نقطه اوج دیگری را فتح می‌کند و دومین بیان سوژه را آماده می‌کند. این پرش در برخی مواقع موضوعی تکنیکی است (شکل ۱-۲).

همچنان که همیشه هنگام تغییر وضعیت دست، آخرین نت از یک گروه، اولین نت از گروه بعدی را برای ما تصاحب می‌کند. کندن آرام انگشت پنجم، نت سل، در حرکتی مانند لولا دست را به سمت راست باز می‌کند و با چرخش، به وضعیتی روی انگشت سوم، به نت دو انتقال می‌دهد (شکل ۱-۲). برای شروع گزش، به آرامی نت دو چنگ را به منظور شروع گزش از نت بالایی به صدا در می‌آوریم (شکل ۱-۳).

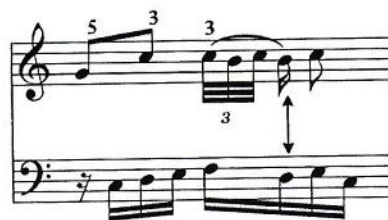

شکل ۱-۲. پرش ۵ به ۳

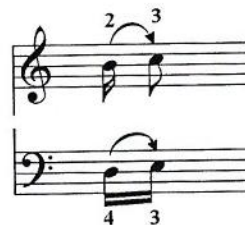

شکل ۱-۳. گزش از نت بالاتر

پایان گزش را همراه با نت همراهی آن در دست چپ، با حس ورود به دولانچنگ ر با نت سی در دست راست هماهنگ کنید (در شکل ۱-۴ توسط پیکان نشان داده شده است). در ضمن نوع حرکت نت ر و سی به نت می و دو چرخش موازی سمت چپ است (شکل ۱-۵). به دست‌هایتان بگویید، با صدای بلند بگویید که انگشتان ۲ و ۳ دست راست مقابل انگشتان ۴ و ۳ دست چپ اجرا می‌شوند آنها انگشتان متفاوتی هستند. این مسئله را تنها شما می‌دانید نه دست‌هایتان.

شکل ۱-۴. هماهنگی گزش با دست چپ

شکل ۱-۵. چرخش موازی

نت‌هایی را که در جهت یکسان حرکت می‌کنند با هم گروه‌بندی کنید. این کار می‌تواند به سادگی تکنیک و درخشانی ایده‌های موسیقایی کمک کند. هنگامی که راه‌های تکنیکی و عبارت‌بندی^۱ را با یکدیگر به کار گیرید، بسیار رضایت بخش خواهد بود (شکل ۱-۶).

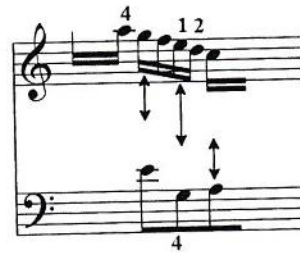
شکل ۱-۶. انواسیون ۱، میزان‌های ۳-۴

باخ اغلب یک عبارت^۲ را روی قسمت ضعیف ضرب شروع می‌کند. لازم به ذکر است همان‌طور که در بسیاری از آثارش این نوع شروع دیده می‌شود در اینجا نیز ایده، بعد از اولین دو لاچنگ در دست راست شروع شده است. اولین گروه که با انگشت چهارم شروع می‌شود الگویی^۳ کوتاه و پایین‌رونده است. برای ایجاد هماهنگی، جایی را احساس کنید که دو دست با یکدیگر مواجه می‌شوند (شکل ۱-۷). همچنین توجه کنید که دست چپ حرکت گروهی آهسته‌تر خود را به بالا آغاز کند. قبل اینکه ادامه دهید این قسمت را چندین بار تمرین کنید. سپس گروه طولانی‌تر را تمرین کنید، توجه کنید در نقاطی که دست‌ها فواصلی را تشکیل می‌دهند چه احساسی دارند (شکل ۱-۸). همچنین توجه کنید کدام انگشتان با یکدیگر می‌آیند و عبور انگشت شست چه حسی را در پی دارد. اگر لازم باشد حرکات انگشت شست را نسبت به خودش تمرین کنید. نت‌های پایین‌رونده‌ای را احساس کنید که توسط پیکان نشان داده شده است البته بدون تاکید. این نت‌ها را تنها باید بیشتر احساس کنیم و تأثیری در کیفیت شنیداری آنها ندارند. این روند را در اسلوبی مشابه ادامه دهید، هر واحد را به تنهایی تا انتهای پاساژ تمرین کنید، سپس تلاش کنید دو واحد را کنار یکدیگر قرار دهید و سپس سه واحد و به همین ترتیب.

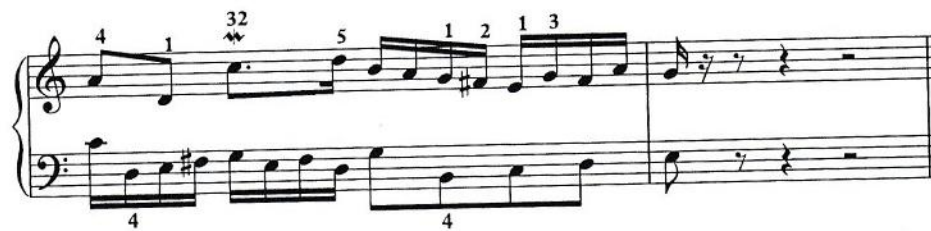
1. Expression
2. Phrase
3. Scale

شکل ۱-۷. گروه‌بندی

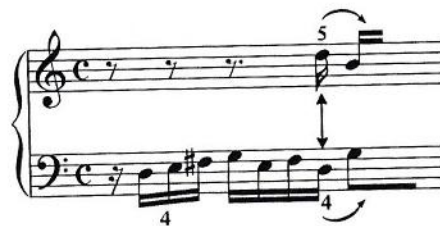

شکل ۱-۸. گروه‌بندی

شکل ۱-۹. انوانسیون ۱، میزان‌های ۵-۶

شروع کوتاه^۱ جدیدی را هنگامی که یک دست به دیگری متصل می‌شود قبل از حرکت احساس کنید (شکل ۱-۱۰). به نظرم دست در هنگام حرکت شبیه یک چرخ و فلک^۲ می‌شود، چیزی به صورت مداوم درون دست جست‌وخیز می‌کند. در این اینجا، چرخ و فلک - چرخه پیوسته حرکت می‌چ- درون دست چپ قرار دارد.

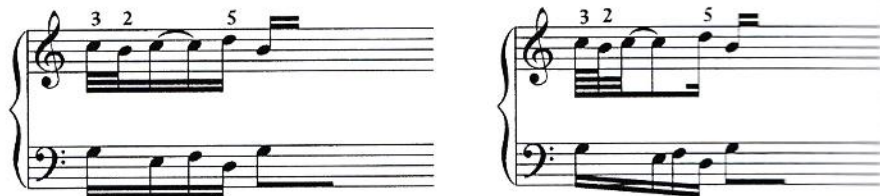

شکل ۱-۱۰. میزان ۵، چرخ و فلک

به تفاوت میان دست‌ها توجه کنید، دست راست، انگشت پنجم را و دست چپ، انگشت چهارم را اجرا می‌کند. با صدایی بلند بگویید، دست‌ها بعضی اوقات ممکن است انجام حرکتی را دیر یاد بگیرند، نیاز دارند که به آنها گفته شود. فقط یکبار بگویید، با وجود این معمولاً به خاطر می‌آورند.

1. Mini-start
2. Merry-go-round

سریعت را آهسته‌تر (شکل ۱-۱۱) یا سریعتر (شکل ۱-۱۲) وابسته به حالت^۱ اجرا کنید.

شکل ۱-۱۱. میزان ۵، گزش

شکل ۱-۱۲. میزان ۵، گزش سریع‌تر

هر یک سکونس، تمایل به استمرار انگشت‌گذاری مشابه لازم نیست یا حداقل در بعضی اوقات ضرورتی ندارد (شکل ۱-۱۳). توجه کنید که تغییر انگشت‌گذاری در اینجا به سبب سبب یا یک کلاویه سیاه است. در حالت کلی، ما هیچ اعتراضی به اجرای انگشت شست روی کلاویه سیاه نداریم؛ اما در این مورد تغییر الگوی انگشت‌گذاری موثرتر است. سعی کنید از الگوهای مشابهی استفاده کنید؛ همچنان که در میزان‌های قبلی از انگشت شست روی نت سی‌سل استفاده می‌کردید. این حرکت نیازمند حرکت‌های درونی یا بیرونی است، کاری اضافی است که به آن نیازی نداریم. (اشاره: در صورت بروز مشکل هماهنگی در میزان ۱۱، راه حل شکل ۱-۷ و ۱-۸ را مشاهده کنید).

شکل ۱-۱۳. انانسیون ۱، میزان‌های ۱۱-۱۲.

هرچوین برخی اوقات متعجب می‌شوند که چرا باخ اجرای نت یکسانی را همزمان از هر دو دست می‌خواهد (شکل ۱-۱۴). من آنها را به عنوان هدایت صدایی^۲ - شیوه پیوند نت‌های تکمیل دهنده آکوردها در هارمونی - تعریف می‌کنم، نه به عنوان پیچیدگی^۳. به یاد داشته

1. Mood
2. Voice leading
3. Contortion

باخ یک معلم بود. در روزگار او موضوع تدریس تنها در حوزه روش‌های دستیابی به سهولت نواختن کلاویه‌ها نبود، بلکه عناصر آهنگسازی و سبک را نیز شامل می‌شد. به بیان ساده‌تر، باخ موسیقی را به صورت جامع و در تمامی زیر مجموعه‌های مرتبط با آن تدریس می‌کرد. در مقدمه انواریون‌ها و سینفونی‌هایش شرح می‌دهد که با هدف آموزش اجرایی تمیز و شفاف ابتدا در دو بخش و سپس در سه بخش، متد قابل اطمینانی ابداع کرده است. وی امیدوار است که از طریق این مسیر، مبتدی‌ها در افزایش توانایی به کاربردن تمامی بخش‌ها به‌خوبی پیشرفت کنند. او معتقد است که دستیابی یک نوازنده به سبک آوازگونه در اجرا از هر چیزی مهم‌تر است و باعث می‌شود که نوازنده پیش‌بینی دقیقی از روند آهنگسازی قطعه در حال اجرا به دست آورد.

