

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

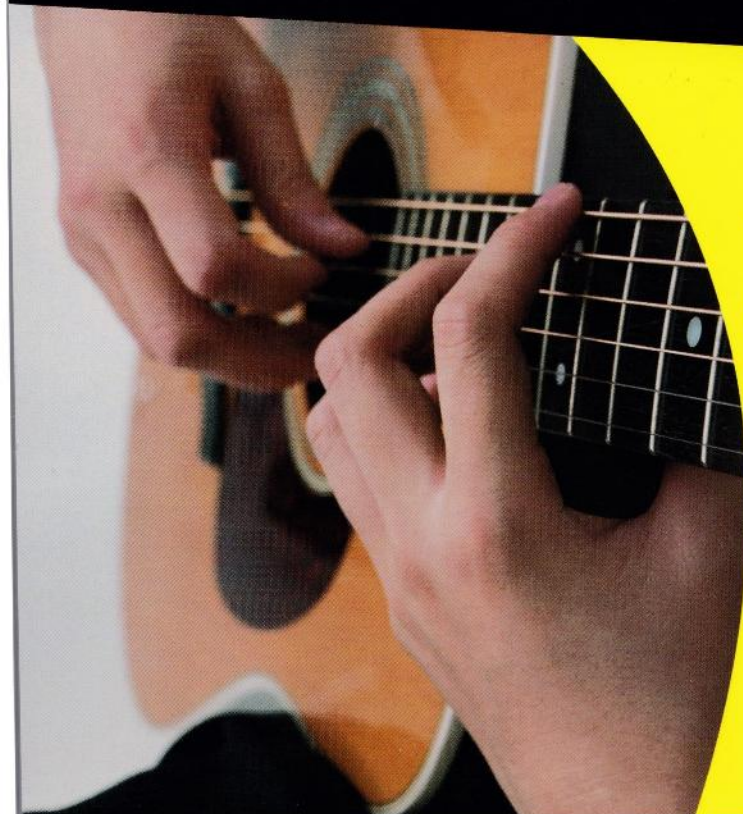
WILEY

چاپ چهارم

کتاب‌های دامیز، کاربردی و سودمند

گیتار

FOR
DUMMIES®

یاد می‌گیرید که:

- آکوردهای اصلی و ملودی‌های ساده را با گیتار بنوازید
- گیتار خود را کوک و در موارد لزوم سیم‌های آن را تعویض کنید و از عهده‌ی تعمیرات جزئی ساز برآیید
- به مدد مهارت‌های خاص نوازندگی، تسلط خود را در اجرای سبک‌های گوناگون موسیقی با گیتار افزایش دهید

مارک فیلیپس، جان چپل
برگردان: بهرام محتشمی

سرشناسه: فیلیپس، مارک

Phillips, Mark

عنوان و نام پدیدآورنده: گیتار For dummies

برگردان: بهرام محتشمی

مشخصات نشر: تهران: آوند دانش، ۱۳۹۴.

مشخصات ظاهری: ۴۰۸ص: مصور، جدول، نمودار.

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۰۲۳۴۲۹

وضعیت فهرست نویسی: فیپای مختصر

یادداشت: عنوان اصلی: Guitar for dummies.

یادداشت عنوان دیگر: کتاب حاضر با عنوان "شما هم می‌توانید گیتار بنوازید" با ترجمه زهراسادات لاریجانی، شهاب طلوعی توسط بهار نوین در سال ۱۳۸۱ منتشر شده است.

شناسه افزوده: چپل، جان

شناسه افزوده: Chappell, Jon

شناسه افزوده: محتشمی، بهرام، مترجم

شماره کتابشناسی ملی: ۳۷۷۷۶۴۷

آوند دانش

گیتار

نوشته‌ی مارک فیلیپس و جان چپل

ویراستار: لیلاملکی

تاریخ انتشار: سال ۱۴۰۰ - چاپ چهارم

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: چاپ محمد

نشانی دفتر و مرکز پخش: ابتدای خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، بن‌بست طلایی، پلاک ۴

تلفن: ۲۲۸۹۳۹۸۸، نمابر: ۲۲۸۷۱۵۲۲

فروشگاه: ضلع جنوبی پارک قیطریه، خیابان روشنایی، خیابان شهاب، نیش روشن‌دان، پلاک ۲۵، تلفن: ۲۲۳۹۵۲۹۳

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۲-۴۲-۹

صندوق پستی: ۱۹۵۸۵/۶۷۳

کلیه‌ی حقوق این کتاب نزد ناشر محفوظ است

محدودیت مسئولیت / سلب مسئولیت از ایجاد ضمانت: هیچ مسئولیت یا ضمانتی متوجه ناشر یا نویسنده در قبال دقت یا کامل بودن متن این اثر نیست و صریحاً از تمامی ضمانت‌ها، شامل و نه محدود به، ضمانت مناسب بودن برای هدفی خاص، سلب مسئولیت می‌کنند. به‌واسطه‌ی فروش یا مواد تبلیغاتی هیچ ضمانتی ایجاد نخواهد شد یا تعمیم نخواهد یافت. توصیه‌ها و راهکارهای ارائه‌شده در این اثر ممکن است برای هر موقعیتی مناسب نباشند. این اثر با استناد بر این تفاهم فروخته می‌شود که ناشر درگیر هیچ‌گونه کار حقوقی، حسابداری یا هرگونه خدمات حرفه‌ای دیگر نمی‌شود. چنانچه مشاوره‌ی حرفه‌ای موردنیاز باشد، از خدمات تک فرد حرفه‌ای باید بهره گرفته شود. نه ناشر و نه نویسنده نباید در قبال صدماتی که از این ناحیه حادث می‌گردد مسئول باشند. این مطلب که به سازمانی یا وبسایتی در این اثر ارجاع داده و/ یا به‌عنوان منبع احتمالی اطلاعاتی بیشتر معرفی می‌شود نباید به‌منزله‌ی آن باشد که ناشر یا نویسنده اطلاعات یا توصیه‌هایی را که سازمان یا وبسایت ارائه می‌کنند صحت می‌گذارد. علاوه‌براین، خوانندگان باید از این مطلب آگاه باشند که وبسایت‌های اینترنتی که در این اثر فهرست شده‌اند ممکن است در حداثی که این اثر نوشته شده است تا زمانی که خواننده می‌شود، تغییر کنند یا محو شوند.

فهرست مطالب در یک نگاه

مقدمه.....	۱
بخش ۱: پس می‌خواهید گیتار بزنید	۱۱
فصل ۱: مبانی گیتار	۱۳
فصل ۲: کوک کردن گیتار	۲۱
فصل ۳: آمادگی برای نواختن	۲۹
بخش ۲: آغاز به نواختن: مقدمات	۴۳
فصل ۴: شروع به نواختن به صورت ریتم‌زنی آکوردها	۴۵
فصل ۵: نواختن ملودی‌ها بدون نیاز به نت خوانی!	۶۵
فصل ۶: افزودن کمی چاشنی با استفاده از آکوردهای هفتم.....	۷۷
بخش ۳: پس از طی مقدمات: اصول شیرین‌نوازی	۹۳
فصل ۷: نواختن در پوزیسیون	۹۵
فصل ۸: دو برابر با نت‌های دوپل	۱۰۵
فصل ۹: کش آمدن: آکوردهای باره‌دار	۱۱۳
فصل ۱۰: مفصل‌بندی‌های ویژه: به حرف درآوردن گیتار	۱۳۷
بخش ۴: انبوهی از سبک‌ها	۱۶۳
فصل ۱۱: بیابید غوغا کنیم: مبانی گیتار راک	۱۶۵
فصل ۱۲: آبی‌تر از آبی: مبانی گیتار بلوز	۱۹۳
فصل ۱۳: مبانی گیتار فولک	۲۱۷
فصل ۱۴: مبانی گیتار کلاسیک	۲۴۳
فصل ۱۵: مبانی گیتار جاز	۲۶۱
بخش ۵: سازشناسی و اصول نگهداری از ساز	۲۷۵
فصل ۱۶: خرید ساز مناسب	۲۷۷
فصل ۱۷: انواع امپ، افکت، جلد و لوازم جانبی گیتار	۲۹۵
فصل ۱۸: تعویض سیم‌ها	۳۱۳

فصل ۱۹: سلامت گیتار: اصول ابتدایی نگهداری	۳۲۵
بخش ۶: بخش ده تایی ها	۳۴۱
فصل ۲۰: ده نوازنده‌ی گیتار که باید بشناسید	۳۴۳
فصل ۲۱: ده آهنگ برتر گیتار در همه‌ی دوران‌ها	۳۴۹
بخش ۷: پیوست‌ها	۳۵۹
پیوست الف: شیوه‌ی نت خوانی	۳۶۱
پیوست ب: ۹۶ آکور در ایچ	۳۷۱
پیوست ج: شیوه‌ی استفاده از دی‌وی‌دی	۳۷۵

فهرست مطالب

.....

مقدمه	۱
درباره‌ی این کتاب	۱
قواعد رعایت‌شده در این کتاب	۳
آنچه لازم نیست بخوانید	۴
تصورات خنده‌دار	۴
ترتیب مطالب این کتاب	۵
بخش اول: پس می‌خواهید گیتار بزنید	۵
بخش دوم: آغاز به نواختن: مقدمات	۶
بخش سوم: پس از طی مقدمات: اصول شیرین‌نوازی	۶
بخش چهارم: انبوهی از سبک‌ها	۶
بخش پنجم: سازشناسی و اصول نگهداری از ساز	۷
بخش ششم: بخش ده‌تایی‌ها	۷
بخش هفتم: پیوست‌ها	۷
نمادهای به کار رفته در این کتاب	۸
مقصد بعدی	۸
بخش ۱: پس می‌خواهید گیتار بزنید	۱۱
فصل ۱: مبانی گیتار	۱۳
قسمت‌های مختلف گیتار و عملکرد آن	۱۳
گیتارها چگونه صدا تولید می‌کنند	۱۷
سیم‌ها کار خودشان را می‌کنند	۱۷
به‌کارگیری همزمان دست چپ و راست	۱۸
نت‌های روی دسته: نیم‌پرده‌ها و فرت‌ها	۱۸
مقایسه‌ی نحوه‌ی تولید صدا در گیتار آکوستیک و الکتریک	۱۸

فصل ۲: کوک کردن گیتار	۲۱
قبل از شروع: شماره‌ی سیمها و فرت‌ها	۲۱
کوک کردن گیتار با ارجاع به خود آن، با استفاده از شیوه‌ی فرت پنجم	۲۲
کوک کردن گیتار با ارجاع به منبعی دیگر	۲۵
کوک کردن گیتار با ارجاع به پیانو	۲۵
به‌کارگیری دیپازون لوله‌ای	۲۵
استفاده از دیپازون	۲۶
به‌کارگیری تیونر الکترونیک	۲۷
استفاده از نمونه‌های صوتی	۲۸
فصل ۳: آمادگی برای نواختن	۲۹
حالت گرفتن	۲۹
نشستن و نواختن قطعه‌ای مسحورکننده	۳۰
ایستادن و نواختن	۳۱
انگشت‌گذاری با دست چپ	۳۲
مضرب‌زنی با دست راست	۳۴
سر درآوردن از نت‌نویسی‌های گیتار	۳۶
آشنایی با نمودار آکوردها	۳۶
استفاده از تبلچر	۳۸
خواندن ضرب‌های ریتم	۳۸
آشنایی با نحوه‌ی نواختن آکورد	۳۹
بخش ۲: آغاز به نواختن: مقدمات	۴۳
فصل ۴: شروع به نواختن به صورت ریتم‌زنی آکوردها	۴۵
آکوردهای خانواده‌ی لا	۴۶
انگشت‌گذاری آکوردهای خانواده‌ی لا	۴۶
نواختن آکوردهای خانواده‌ی لا	۴۷
آکوردهای خانواده‌ی ر	۴۹
انگشت‌گذاری آکوردهای خانواده‌ی ر	۴۹

.....	آکوردهای خانواده‌ی سل	۵۲
.....	انگشت‌گذاری آکوردهای خانواده‌ی سل	۵۲
.....	نواختن آکوردهای خانواده‌ی سل	۵۲
.....	آکوردهای خانواده‌ی دو	۵۳
.....	انگشت‌گذاری آکوردهای خانواده‌ی دو	۵۴
.....	نواختن آکوردهای خانواده‌ی دو	۵۴
.....	آهنگ‌هایی با آکوردهای ماژور و مینور اصلی	۵۵
.....	بازی با آکوردهای ماژور و مینور اصلی: توالی "قدیمی‌ها"	۶۱
.....	فصل ۵: نواختن ملودی‌ها بدون نیاز به نت‌خوانی!	۶۵
.....	تبلیج‌خوانی همراه گوش دادن به سی‌دی	۶۶
.....	شروع از بالا	۶۶
.....	نگاه چپ به راست	۶۷
.....	تسلط بر انگشت‌گذاری دست چپ	۶۸
.....	مضرب‌زنی متناوب	۶۹
.....	آهنگ‌هایی بنوازید که ملودی ساده‌ای دارند	۷۰
.....	فصل ۶: افزودن کمی چاشنی با استفاده از آکوردهای هفتم	۷۷
.....	آکوردهای هفتم دومینانت	۷۸
.....	ر هفتم، سل هفتم و دو هفتم	۷۸
.....	می هفتم (نسخه‌ی دو انگشتی) و لا هفتم	۷۹
.....	می هفتم (نسخه‌ی چهار انگشتی) و سی هفتم	۸۰
.....	آکوردهای هفتم مینور - ر مینور هفتم، می مینور هفتم و لا مینور هفتم	۸۰
.....	آکوردهای ماژور هفتم - دو ماژور هفتم، فا ماژور هفتم، لا ماژور هفتم و ر ماژور هفتم	۸۲
.....	آهنگ‌هایی با آکوردهای هفتم	۸۳
.....	بازی با آکوردهای هفتم: بلوز ۱۲ میزانی	۹۱
.....	نواختن بلوز ۱۲ میزانی	۹۱
.....	بخش ۳: پس از طی مقدمات: اصول شیرین‌نوازی	۹۳
.....	فصل ۷: نواختن در پوزیسیون	۹۵

- نواختن گامها و تمرین‌ها در پوزیسیون ۹۵
- نواختن در پوزیسیون در مقایسه با نواختن با سیمهای آزاد ۹۶
- نواختن تمرین‌ها در پوزیسیون ۹۶
- تغییر پوزیسیون‌ها ۹۹
- خلق تمریناتی برای خودتان، به منظور افزایش توان و چالاکی ۱۰۰
- تمرین نواختن آهنگ‌ها در پوزیسیون ۱۰۱
- فصل ۸: دو برابر با نت‌های دابل ۱۰۵**
- شروع کار با اصول نت‌های دابل ۱۰۵
- تشریح نت‌های دابل ۱۰۶
- تمرین با نت‌های دابل ۱۰۶
- نواختن آهنگ‌هایی با نت‌های دابل ۱۰۸
- فصل ۹: کش آمدن: آکوردهای بارهدار ۱۱۳**
- آکوردهای بارهدار ماژور مبتنی بر می ۱۱۴
- شروع با آکورد می پوزیسیون آزاد ۱۱۴
- پیدا کردن فرتهای مناسب برای انواع آکوردهای می ماژور بارهدار ... ۱۱۶
- نواختن توالی با استفاده از آکوردهای ماژور بارهدار مبتنی بر می ۱۱۶
- آکوردهای مینور، هفتم دومینانت و مینور هفتم بارهدار مبتنی بر می ۱۱۸
- تسلط بر آکوردهای مینور ۱۱۸
- کاوش در آکوردهای هفتم دومینانت ۱۲۰
- نواختن آکوردهای مینور هفتم ۱۲۱
- ترکیب آکوردهای بارهدار مبتنی بر می ۱۲۲
- آکوردهای ماژور بارهدار مبتنی بر لا ۱۲۲
- انگشت‌گذاری آکورد ماژور بارهدار مبتنی بر لا ۱۲۳
- یافتن فرتهای مناسب برای همه‌ی آکوردهای ماژور بارهدار مبتنی بر لا ... ۱۲۴
- نواختن توالی با استفاده از آکوردهای ماژور بارهدار مبتنی بر لا ۱۲۴
- آکوردهای مینور، دومینانت هفتم، مینور هفتم و ماژور هفتم بارهدار مبتنی بر لا ... ۱۲۶
- آکوردهای مینور ۱۲۶

- ۱۲۷ ..... آکوردهای دومینانت هفتم
- ۱۲۷ ..... آکوردهای مینور هفتم
- ۱۲۸ ..... آکوردهای ماژور هفتم
- ۱۳۰ ..... پاور کوردها
- ۱۳۰ ..... انگشت گذاری پاور کوردها
- ۱۳۲ ..... دانستن زمان استفاده از پاور کورد
- ۱۳۴ ..... آهنگ‌هایی با آکوردهای باره‌دار و پاور کورد
- فصل ۱۰: مفصل‌بندی‌های ویژه: به حرف درآوردن گیتار ۱۳۷**
- ۱۳۸ ..... روش hammer-on
- ۱۳۸ ..... تشریح عملی
- ۱۴۲ ..... لحنی نرم و لطیف با پول آف
- ۱۴۳ ..... نواختن پول آف
- ۱۴۵ ..... اجرای صحیح و کامل انواع پول آف‌ها
- ۱۴۶ ..... سُرخوردن بر دسته از طریق اسلاید کردن
- ۱۴۶ ..... اسلاید کشیدن
- ۱۴۹ ..... نواختن لیک‌های شاخص با استفاده از انواع اسلایدها
- ۱۵۰ ..... ایجاد کشش با استفاده از تکنیک بندینگ
- ۱۵۱ ..... بند کردن
- ۱۵۳ ..... تبحر در بندینگ
- ۱۵۶ ..... استفاده از ویبراتو برای ایجاد تنوع در لحن
- ۱۵۷ ..... مشاهده‌ی شیوه‌های اجرای ویبراتو
- ۱۵۷ ..... تمرین ویبراتو
- ۱۵۹ ..... ملایم و دلنواز با استفاده از میوت کردن
- ۱۵۹ ..... خلق صدایی محکم و دلنشین به منزله‌ی افکت
- ۱۶۰ ..... جلوگیری از اصوات ناخواسته‌ی سیمها
- ۱۶۰ ..... نواختن لیک‌های شاخص با استفاده از تکنیک میوت کردن
- ۱۶۲ ..... نواختن آهنگ با استفاده از مفصل‌بندی‌های متنوع

۲۲۳	پیش به سوی آرپژنوازی
۲۲۳	آرپژنوازی
۵۲۲	مضرب‌زنی الگوی "لالایی"
۲۲۵	تسلط بر تکنیک نوازندگی با شست دست راست
۲۲۷	بررسی سبک کارتر
۲۲۸	مضرب‌زنی به سبک تراویس
۲۲۸	الگوی اصلی
۲۳۰	سبک نواختن قطعه‌ی همراهی‌کننده
۲۳۱	شیوه‌ی تک‌نوازی
۲۳۲	کوک آزاد
۲۳۳	نواختن آهنگ‌های فولک
۲۴۳	فصل ۱۴: مبانی گیتار کلاسیک
۲۴۴	آمادگی برای نواختن گیتار کلاسیک
۲۴۴	شیوه‌ی نشستن
۲۴۶	آشنایی با کارکرد دست راست
۲۴۸	به‌کارگیری پوزیسیون صحیح دست چپ
۲۴۹	تمرکز بر تیراندو و آپویاندو
۲۴۹	نواختن تیراندو
۲۵۰	نواختن آپویاندو
۲۵۲	تسلط بر آرپژنوازی و کنتراپونتال
۲۵۲	ترکیب شیوه‌های تیراندو و آپویاندو در آرپژنوازی
۲۵۳	تمرین کنتراپونتال
۲۵۴	نواختن قطعات کلاسیک
۲۶۱	فصل ۱۵: مبانی گیتار جاز
۲۶۱	معرفی یک هارمونی کاملاً جدید
۲۶۲	اکوردهای افزوده
۲۶۲	اکوردهای متغیر

۲۶۳	پشتیبانی از ملودی: همراهی ریتم
۲۶۳	آکوردهای درونی
۲۶۴	آکوردهای بیرونی
۲۶۶	آکوردهای کامل
۲۶۷	تک‌نوازی: سبک آکورد - ملودی
۲۶۷	ساخت آکوردهای جایگزین
۲۶۸	ظاهرسازی با سه آکورد
۲۶۸	لیدنوازی: ملودی جاز
۲۶۹	معرفی لحن‌های متغیر
۲۶۹	رسیدن به نت‌های هدف
۲۷۰	ساخت ملودی از آکوردهای آرپژ شده
۲۷۱	نواختن آهنگ‌های جاز
۲۷۵	بخش ۵: سازشناسی و اصول نگهداری از ساز
۲۷۷	فصل ۱۶: خرید ساز مناسب
۲۷۸	گام به گام: نقشه کشیدن برای خرید
۲۷۹	توجه به برخی ملاحظات برای نخستین گیتارتان
۲۸۱	وارسی مدل‌های گوناگون برای انطباق آنها با سبک مورد نظرتان
۲۸۳	ارتقا به گیتار دوم (و بعد از آن)
۲۸۴	ساختار و نوع بدنه
۲۸۶	مواد سازنده: انواع چوب، قطعات الکترونیکی و سایر اجزا
۲۸۷	پیکاپ‌ها و سایر قطعات الکترونیکی
۲۸۸	طرز ساخت
۲۸۹	تزئینات
۲۸۹	پیش از خرید: فرایند خرید را مرور کنید
۲۹۰	انتخاب بین خرید آنلاین یا حضوری
۲۹۰	مشورت با متخصص
۲۹۱	تعامل حرفه‌ای‌ها با فروشنده

۲۹۱	.....	انجام معامله
۲۹۵	.....	فصل ۱۷: انواع امپ، افکت، جلد و لوازم جانبی گیتار
۲۹۵	.....	اتصال به آمپلی فایر گیتار
۲۹۶	.....	شروع به کار با امپ تمرینی
۲۹۷	.....	افزایش قدرت تا امپ اجرا
۲۹۹	.....	افکت‌ها: پدال‌ها و دستگاه‌های دیگر
۳۰۱	.....	سرمایه‌گذاری روی افکت‌های مجزا
۳۰۲	.....	مطالعه‌ی پردازشگرهای چندافکتی
۳۰۳	.....	بحث درباره‌ی جلد گیتار
۳۰۳	.....	جلدهای سخت
۳۰۴	.....	جلدهای نرم
۳۰۴	.....	جلدهای کیسه‌ای
۳۰۵	.....	لوازم جانبی: وسایل دیگری برای تکمیل توپخانه‌ی تجهیزات
۳۰۵	.....	سیمها
۳۰۵	.....	مضراب
۳۰۶	.....	کابل‌ها
۳۰۷	.....	تسمه
۳۰۸	.....	کاپو
۳۰۹	.....	سایر ابزار مفید و کاربردی
۳۱۳	.....	فصل ۱۸: تعویض سیمها
۳۱۳	.....	بررسی استراتژی‌های تعویض سیم
۳۱۴	.....	باز کردن سیمهای کهنه
۳۱۵	.....	بستن سیم گیتار آکوستیک
۳۱۵	.....	تعویض گام به گام سیمها
۳۱۸	.....	کوک کردن
۳۱۹	.....	بستن سیم گیتار سیم نایلونی
۳۱۹	.....	تعویض گام به گام سیمها

۳۲۱	.....	کوک کردن
۳۲۱	.....	بستن سیم گیتار الکتریک
۳۲۲	.....	تعویض گام به گام سیمها
۳۲۳	.....	کوک کردن
۳۲۴	.....	تنظیم خرک متحرک
۳۲۵	.....	فصل ۱۹: سلامت گیتار: اصول ابتدایی نگهداری
۳۲۶	.....	تمیز نگه داشتن گیتار
۳۲۶	.....	پاک کردن خاک، جرم و چرک
۳۲۸	.....	مراقبت از پرداخت روی سطوح
۳۲۹	.....	حفاظت از گیتار
۳۲۹	.....	در طول مسیر
۳۳۰	.....	در خانه
۳۳۰	.....	تدارک محیطی سالم
۳۳۰	.....	دما
۳۳۱	.....	رطوبت
۳۳۱	.....	تعمیراتی که خودتان باید انجام دهید
۳۳۲	.....	محکم کاری اتصالات لق شده
۳۳۲	.....	تنظیم دسته و خرک
۳۳۵	.....	تعویض قسمت‌های فرسوده و خراب
۳۳۸	.....	جمع‌آوری ابزار مناسب
۳۳۹	.....	کارهایی که نباید در خانه انجام دهید
۳۴۱	.....	بخش ۶: بخش ده تایی‌ها
۳۴۳	.....	فصل ۲۰: ده نوازنده‌ی گیتار که باید بشناسید
۳۴۳	.....	آندرس سگوبیا (۱۸۹۳-۱۹۸۷)
۳۴۳	.....	جنگو راینه‌هارت (۱۹۱۰-۱۹۵۳)
۳۴۴	.....	چارلی کریستین (۱۹۱۶-۱۹۴۲)
۳۴۴	.....	چت آتکینز (۱۹۲۴-۲۰۰۱)

۳۴۴	.....	وس مونتگومری (۱۹۲۳-۱۹۶۸)
۳۴۵	.....	بی. بی. کینگ (۱۹۲۵-)
۳۴۵	.....	چاک بری (۱۹۲۶-)
۳۴۵	.....	جیمی هندریکس (۱۹۴۲-۱۹۷۰)
۳۴۵	.....	جیمی پیچ (۱۹۴۴-)
۳۴۶	.....	اریک کلپتون (۱۹۴۵-)
۳۴۶	.....	استیو ری وان (۱۹۵۴-۱۹۹۰)
۳۴۶	.....	ادی ون هالن (۱۹۵۵-)
۳۴۹	.....	فصل ۲۱: ده آهنگ برتر گیتار در همهی دورانها
۳۴۹	.....	"Minor Swing" اثر جنگو راینهارت
۳۵۰	.....	"Walk, Don't Run" اثر دِ ونچرز
۳۵۱	.....	"Crossroads" اثر کریم
۳۵۱	.....	"Stairway to Heaven" اثر لد زیپلین
۳۵۲	.....	"Gavotte I and II" اثر کریستوفر پارکنینگ
۳۵۳	.....	"Hotel California" اثر دِ ایگلز
۳۵۴	.....	"Eruption" اثر ون هالن
۳۵۵	.....	"Texas Flood" اثر استیو ری وان
۳۵۶	.....	"Surfing with the Alien" اثر جو ساتریانی
۳۵۷	.....	"One" اثر متالیکا
۳۵۹	.....	پیوستها
۳۶۱	.....	پیوست الف: شیوهی نتخوانی
۳۶۲	.....	عناصر نتنویسی
۳۶۳	.....	خواندن کوکها
۳۶۵	.....	خواندن طول مدت (نواک)
۳۶۷	.....	درک مفهوم بیانمندی، مفصلبندی و سایر اصطلاحات و نمادها
۳۶۸	.....	یافتن نتها روی گیتار

- ۳۷۱ ..... پیوست ب: ۹۶ آکورد رایج
- ۳۷۵ ..... پیوست ج: شیوهی استفاده از دی‌وی‌دی
- ۳۷۵ ..... ارتباط متن با دی‌وی‌دی
- ۳۷۷ ..... پیش‌نیازهای سیستم‌عامل رایانه
- ۳۷۷ ..... استفاده از دی‌وی‌دی
- ۳۷۸ ..... محتویات دی‌وی‌دی
- ۳۷۸ ..... نمونه‌های صوتی
- ۳۸۴ ..... نمونه‌های تصویری
- ۳۸۷ ..... موسیقی دیجیتال
- ۳۸۷ ..... امکاناتی برای ساخت آکوردها و آهنگ‌های خودتان
- ۳۸۷ ..... رفع مشکل

فصل ۱

مبانی گیتار

در این فصل

- ◀ آشنایی با قسمت‌های مختلف گیتار
- ◀ شناخت ساز و کار گیتار

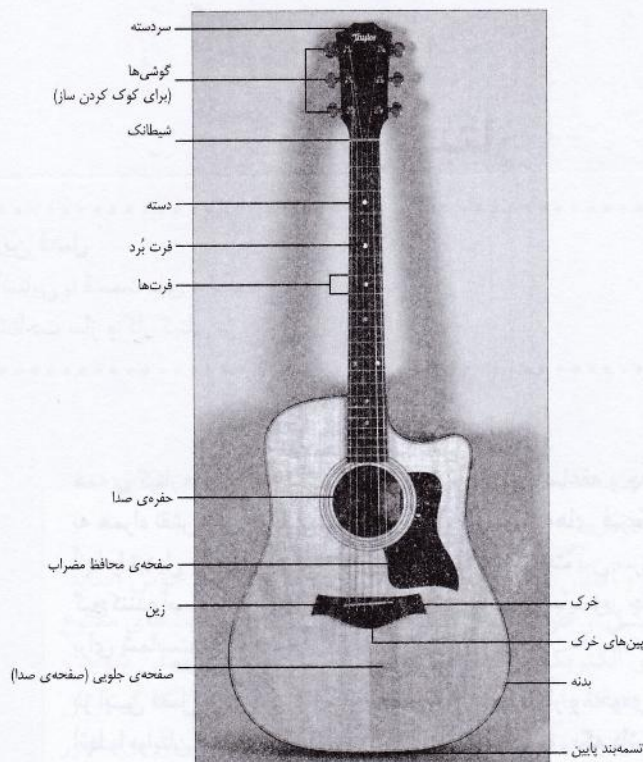
همه‌ی گیتارها - چه به رنگ بنفش با طرح جمجمه و صاعقه و چه با طرح طبیعی چوب به همراه نقش‌های ظریف و فاخر فرانسوی - مشخصه‌های فیزیکی مشترکی دارند که آنها را تبدیل به گیتار می‌کند، نه ویولن یا توبا. اگر تفاوت بین سردسته و پیکاپ برایتان گیج‌کننده است یا در عجب‌اید که کدام انتهای گیتار را باید زیر چانه بگذارید، این فصل برای شماست.

در این فصل، تفاوت بین قسمت‌های مختلف گیتار و نحوه‌ی عملکرد هر یک از آنها را برایتان شرح خواهیم داد. در کنار آن با شیوه‌ی نگه داشتن ساز و دلیل تولید چنین صدایی از گیتار آشنا خواهید شد. علاوه بر این، در صورتی که حرفمان را جدی گرفته‌اید، باید بگوییم که مسلماً گیتار را زیر چانه‌تان نمی‌گذارید - مگر این که جیمی هندریکس باشید.

قسمت‌های مختلف گیتار و عملکرد آن

گیتار دو نوع اصلی دارد: آکوستیک و الکتریک. از نظر ساخت‌افزایی، گیتارهای برقی در مقایسه با گیتارهای آکوستیک، اجزا و لوازم بیشتری دارند. هر چند، سازندگان گیتار در مورد این موضوع اتفاق نظر دارند که ساخت گیتار آکوستیک دشوارتر از ساخت گیتار الکتریک است. به همین دلیل است که در رده‌ی گیتارهای همتراز، گیتارهای آکوستیک هم‌قیمت یا گران‌تر از هم‌تاهای الکتریک‌شان هستند. (اگر قصد دارید برای خرید گیتار یا لوازم جانبی آن به سازفروشی بروید، می‌توانید به ترتیب، فصل‌های ۱۶ و ۱۷ را مطالعه کنید.) البته هر دو نوع گیتار در اصولی از قبیل ساختار دسته یا کشش سیمها، شیوه‌ی بنیادین یکسانی دارند. به همین دلیل گیتارهای آکوستیک و الکتریک شکل و شمایل مشابهی دارند، بجز تفاوت‌هایی کاملاً آشکاری در تولید رنگ صدا. (البته، مگر این که از نظر شما گروه متالیکا و [آندرس] سگوبیا [گیتاریست مشهور سبک کلاسیک] قابل تشخیص نباشند). در شکل‌های ۱-۱ و ۱-۲ می‌توانید قسمت‌های مختلف گیتارهای آکوستیک و الکتریک را ببینید.

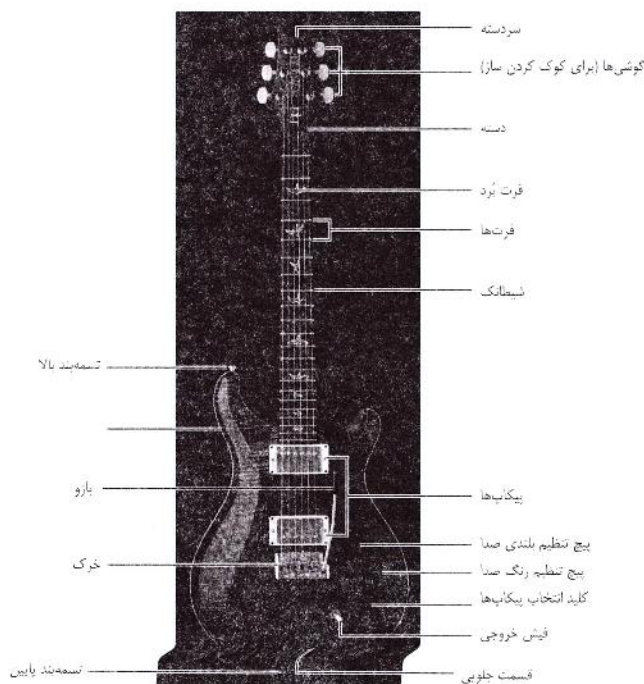
شکل ۱-۹: گیتار
آکوستیک عادی و
اسامی قسمت‌های
اصلی آن.

فهرست پیش رو عملکرد قسمت‌های مختلف گیتار را توضیح داده است:

- ✓ **صفحه‌ی پشتی (گیتار آکوستیک):** بخشی از بدنه که قسمت‌های جانبی را سر جای‌شان نگه می‌دارد و از دو یا سه قطعه‌ی چوبی درست شده است.
- ✓ **بازو (فقط گیتار الکتریک):** میله‌ی فلزی متصل به خرک که از طریق چرخاندن خرک به جلو و عقب، میزان کشش سیم را تغییر می‌دهد. به این میله، دسته‌ی ترومولو، دسته‌ی لرزش، دسته‌ی ویبراتو، یا دسته‌ی وانگ می‌گویند.
- ✓ **بدنه:** جعبه‌ای که تکیه‌گاه دسته و خرک را فراهم و سطحی را برای نواختن سیم‌ها با استفاده از دست راست ایجاد می‌کند. در گیتار آکوستیک، بدنه، شامل محفظه‌ی تقویت‌کننده‌ی صداست که آوای گیتار را خلق می‌کند. در گیتار الکتریک، بدنه فضایی را برای اتصال خرک و دیگر قطعات الکترونیکی (پیکاپ‌ها و پیچ‌های تنظیم‌کننده‌ی بلندی و رنگ صداها) فراهم می‌آورد.
- ✓ **خرک:** صفحه‌ی فلزی (گیتار الکتریک) یا چوبی (آکوستیک) که سیم‌ها را روی بدنه محکم می‌کند.
- ✓ **پین‌های خرک (گیتار آکوستیک):** پرچ‌های پلاستیکی یا چوبی که بین

سوراخ‌های خرک قرار می‌گیرند و سیمها را محکم روی خرک نگه می‌دارند.
 ✓ **تسمه‌بند پایین:** محل نصب انتهای تسمه (بند). در گیتارهای آکوستیک - الکتریک (گیتارهای آکوستیک دارای پیکاپ‌های درونی و قطعات الکترونیکی)، تسمه‌بند اغلب با توجه به این که فیش خروجی محل اتصال در آن جای دارد، دو برابر است.

شکل ۲-۱: گیتار الکتریک عادی و اجزای قسمت‌های اصلی آن.

✓ **فرت‌برد:** قطعه‌ی چوبی صاف و تخت‌مانندی که روی دسته و در محل گذاشتن انگشتان دست چپ‌تان برای نواختن نت‌ها و آکوردها قرار دارد. به فرت‌برد، تخته‌ی انگشت‌گذاری نیز می‌گویند زیرا فرت‌ها روی آن جاسازی شده‌اند.

✓ **فرت‌ها:** سیمها یا میله‌های نازک فلزی که به طور قائم روی سیمها قرار گرفته‌اند و با کاستن از طول ارتعاش مؤثر سیمها، قادر به ایجاد گامهای متفاوت خواهند بود.

✓ **سردسته:** بخشی که گوشه‌ها را نگه می‌دارد (موتناژ سخت‌افزاری) و محل حک کردن نشان تولیدکننده است. سردسته یا "هدستاک" را نباید با "وودستاک" منطقه‌ای در نیویورک که محل اجرای موسیقی نسل دهه‌ی شصت میلادی بود، اشتباه گرفت.

- ✓ **دسته:** قطعه‌ی چوبی بلند و مکعب‌شکلی که سردسته را به بدنه متصل می‌کند. **شیطانک:** تکه‌ی باریک شیارداری از جنس نایلون سفت یا سایر مواد پلیمری ترکیبی که از جابه‌جا شدن سیمها روی دسته جلوگیری می‌کند. سیمها در میانه‌ی رسیدن به گوشی‌ها، در سردسته، از شیارها عبور می‌کنند. شیطانک یکی از دو نقطه‌ی انتهایی لرزش سیمهاست. (نقطه‌ی دیگر خرک است).
- ✓ **فیش خروجی (گیتار الکتریک):** نقطه‌ی الحاق سیمی‌ست که گیتار را به آمپلی‌فایر یا دیگر وسایل الکترونیکی متصل می‌کند.
- ✓ **کلید انتخاب پیکاپ (گیتار الکتریک):** کلیدی که پیکاپ فعال را مشخص می‌کند.
- ✓ **پیکاپ‌ها (گیتار الکتریک):** آهنرباهای میله‌مانندی که جریان الکتریکی را ایجاد می‌کنند. آمپلی‌فایر این جریان الکتریکی را به صدای موسیقایی تبدیل می‌کند.
- ✓ **زین:** در گیتار آکوستیک، نوار باریک پلاستیکی‌ای که داخل شکافی بر خرک قرار می‌گیرد؛ در گیتار الکتریک، قطعات فلزی مجزایی که نقطه‌ی اتصال سیمها با خرک را شکل می‌دهند.
- ✓ **قسمت‌های جانبی (گیتار آکوستیک):** قطعات چوبی قوس‌دار مجزایی روی بدنه که قسمت جلوی گیتار را به قسمت پشتی آن متصل می‌کند.
- ✓ **تسمه‌بند بالایی:** محل نصب انتهای بالایی تسمه که از جنس فلز است. (**نکته:** همه‌ی گیتارهای آکوستیک تسمه‌بند ندارند. اگر گیتارتان تسمه‌بند نداشت، انتهای بالایی تسمه را به دور سردسته محکم کنید).
- ✓ **سیمها:** شش سیم فلزی (برای گیتار الکتریک و گیتارهای آکوستیک) یا نایلونی (برای گیتارهای کلاسیک) که محکم کشیده شده‌اند و صدای نت‌های گیتار را خلق می‌کنند. با این که سیمها عملاً بخشی از خود گیتار محسوب نمی‌شوند، (در صورت تمایل آنها را جدا یا متصل می‌کنیم)، ولی بخش جدایی‌ناپذیر کل مجموعه هستند و به طور کلی طراحی و ساختار گیتار بر مبنای به صدا درآوردن سیمها و خلق آواهای دلنشین استوار است (برای آشنایی بیشتر با نحوه‌ی تعویض سیمها به فصل ۱۸ رجوع کنید).
- ✓ **صفحه‌ی جلویی گیتار:** رخ گیتار است. در نوع آکوستیک، این قسمت صفحه‌ی صدا نیز هست، که تقریباً تمامی خصوصیت آکوستیکی یا صوتی گیتار را شکل می‌دهد. در گیتار الکتریک، صفحه‌ی جلویی صرفاً پوششی تزئینی‌ست که دیگر اجزای بدنه را در خود جای می‌دهد.
- ✓ **گوشی‌ها (برای کوک کردن ساز):** ساز و کارهایی گیره‌ای که با افزایش یا

کاهش کشش سیمها، کوک آنها را تغییر می‌دهند. سیم به شکلی محکم به دور قطعه‌ای که از پهلوی یا جلوی سردسته سر برآورده، پیچیده می‌شود. این قطعه از میان سردسته عبور می‌کند و در طرف دیگر به جایی می‌رسد که گیره‌ها آن را به کلید کوک متصل می‌کنند. این وسیله، پیچ کوک و گیره‌ی کوک نیز نامیده می‌شود.

✓ پیچ‌های تنظیم بلندی و رنگ صدا (گیتار الکتریک): پیچ‌هایی که بلندی صدای گیتار و فرکانس‌های باس (صدای بم) و تریبل (صدای زیر) آن را تغییر می‌دهند.

گیتارها چگونه صدا تولید می‌کنند

پس از آشنایی با قسمت‌های اصلی گیتار (به بحث قبلی رجوع کنید)، شاید بخواهید با چگونگی عملکرد مجموعه‌ی آنها در تولید صدا نیز آشنا شوید (شاید در مسابقه‌ی تلویزیونی سؤالات قسمت‌های گیتار را انتخاب کردید! یا با گیتاریستی دیگر در مورد لرزش و طول سیم بحث مفصلی را شروع کردید). در ادامه‌ی مباحث این فصل به شما خواهیم گفت که چرا گیتارتان به جای صدایی شبیه "کازو" [سوت‌سوتک] یا آکاردئون، صدای گیتار می‌دهد. نکته‌ی مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که گیتار صدا تولید می‌کند، ولی موسیقی را خود شما می‌آفرینید.

سیمها کار خودشان را می‌کنند

همه‌ی سازها باید یک قسمت متحرک داشته باشند که برای تولید صدای موسیقایی حرکت‌هایی منظم و مکرر انجام دهد (رنگ صدایی پایدار یا گام). در گیتار این قسمت، همان سیمهای لرزنده است. سیمی که تا اندازه‌ای به آن کشش وارد می‌کنیم و سپس آن را (با ضربه زدن) به حرکت درمی‌آوریم، صدایی قابل پیش‌بینی تولید می‌کند - مانند نت لا. اگر سیم گیتار را با کششی متفاوت کوک کنید، رنگ صدایی متفاوت خواهید داشت. هر چه کشش سیم بیشتر باشد، گام زیرتر خواهد بود.

به هر حال، اگر تنها راه برای تغییر گامها این بود که دیوارنه‌وار، پس از هر بار ضربه زدن به سیم، آن را تنظیم می‌کردید، نمی‌توانستید خیلی از گیتارتان کار بکشید. بنابراین گیتاریست‌ها برای تغییر گام سیمها به شیوه‌ی دیگری متوسل شدند - مختصر کردن طول لرزش مؤثر آنها. گیتاریست‌ها این کار را با فرت‌گیری (یا انگشت‌گذاری روی فرت‌ها) انجام می‌دهند - با عقب و جلو رفتن و با نگرانی زیر لب زمزمه کردن در حین نگرانی! (شوخی بود؛ گیتاریست‌ها این کارها را نمی‌کنند مگر این که چند روز گیتارشان را به دست نگرفته باشند). در قاموس گیتار، فرت‌گیری به فشردن سیم بر فرت‌برد به منظور محدود کردن لرزه‌ی سیم بین فرت (میله‌ی باریک فلزی) گرفته‌شده و حرکت اشاره دارد. به این طریق، می‌توانید با حرکت دادن دست چپ روی دسته به بالا و پایین (به ترتیب، به سوی خرک و شیطانک)، به آسانی گام را تغییر دهید.

کتاب را باز کنید و ببینید:

- اجزای مختلف تشکیل دهنده گیتار و کارکردهای خاص هر کدام از آنها
- تمام دانستنی‌های لازم برای نواختن آکوردها و گام‌های گیتار
- آموزش جامع مهارت‌ها و فنون نوازندگی گیتار
- توصیه‌های مفید به هنرجو پیش از انتخاب و خرید ساز
- آشنایی با کارکرد دستگاه‌های تقویت صدا، انواع جعبه‌ها و پوشش‌های مخصوص نگهداری و حمل گیتار، و سایر تجهیزات جانبی این ساز
- دستورالعمل‌های فوری و آسان برای کوک کردن گیتار، تعویض سیم‌ها و بعضی تعمیرات جزئی ساز
- قطعات تمرینی و دروس عملی متعدد

اثر پیش رو کتابی مرجع در زمینه‌ی نظریه‌ی موسیقی، گیتارشناسی و گیتارنوازی است که نسخه‌ی اصل انگلیسی آن یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های آموزش موسیقی سال‌های اخیر در سراسر جهان بوده است.

آیا قصد دارید نواختن گیتار را به روش علمی و اصولی آن یاد بگیرید یا گیتارنوازی را قبلاً آموخته‌اید و حالا می‌خواهید به نوازنده‌ی حرفه‌ای‌تری تبدیل شوید؟ در هر دو صورت، این کتاب مرجع و در عین حال کاربردی کار شما را آسان خواهد کرد. انواع سبک‌های گیتارنوازی از سبک راک - بلوز و جاز گرفته تا موسیقی محلی و موسیقی کلاسیک به تفصیل شرح داده شده‌اند؛ گذشته از این، تصاویر روزآمد، قطعات جدید برای اجرا با گیتار و معرفی جدیدترین دستاوردهای فنی در طراحی و ساخت گیتار و تجهیزات جانبی آن نیز در کتاب حاضر گنجانده شده و بر غنای کم‌نظیر آن افزوده‌اند.

- **مبانی گیتارشناسی و گیتارنوازی** - روش صحیح کوک کردن گیتار، نت‌خوانی، نواختن آکورد و ملودی اصلی، خلق نواهای صاف، شفاف و عاری از صداهای مزاحم اضافی
- **مهارت‌های پایه در گیتارنوازی** - تمرین گیتارنوازی در سطح پایه با یادگیری آکوردهای ماژور و مینور، اجرای ملودی‌های بی‌آکورد و شیرین‌نوازی با آکوردهای هفتم
- **نوازندگی حرفه‌ای** - تمرین مهارت‌های پیشرفته برای نوازندگی گیتار اول و گیتار آکورد، نواختن آکوردهای باره‌دار و خلق طنین‌های گوش‌نواز
- **سبک‌شناسی موسیقی در گیتار** - آشنایی تفصیلی با انواع سبک‌های پرتعداد موسیقی که با گیتار آکوستیک یا الکتریک قابل اجرا هستند

نمونه‌های صوتی آنلاین

برای دسترسی به نمونه‌های صوتی تمرین‌ها و ترانه‌های داخل کتاب به نشانی زیر مراجعه کنید:

fordummies.ir/go/guitar

WILEY

کتاب‌های دامیز مجموعه‌ای از کتاب‌های سودمند است که توسط انتشارات آوند دانش تحت امتیاز انتشارات وایلی منتشر می‌شود.

آوند دانش

ISBN: 978-600-7022-42-9

9 786007 022429

مارک فیلیپس مدیر بخش موسیقی انتشارات چری لین میوزیک در ایالات متحده است و در همین مسئولیت نسخه‌های نت‌نگاشته‌ی آثار بسیاری از هنرمندان بنام را ویرایش و برای اجرا با گیتار تنظیم کرده است. جان چپل استاد گیتارنوازی در سبک‌های مختلف و برنده‌ی چند جایزه‌ی معتبر، تنظیم‌کننده، نویسنده، و سردبیر سابق نشریات *Home Recording* و *Guitar* است.