

دشيفراژ برای گيتار کلاسیک

اصول مهم در تمرینات روزانه دشيفر

بهمراه تاکید بر تفسیر موسیقی

جمله بندی، فرم، ...

نویسنده
رابرت بندیکت

مترجم
دکتر میثم میریان

موسسه نشر تولید علم فرزانهگان پونا

فهرست مطالب

سطح I - تمرینات موسیقی (۴۲ قطعه)	صفحات ۱ تا ۷
ریتم ها (۲۶ نمونه)	صفحه ۸
سطح II - تمرینات موسیقی (۴۴ قطعه)	صفحات ۹ تا ۱۷
فواصل	صفحه ۱۸
ریتم ها (۳۴ نمونه)	صفحه ۱۹
سطح III - تمرینات موسیقی (۳۷ قطعه)	صفحات ۲۰ تا ۳۳
بخش مکمل (مثال های ۷۴ تا ۱۰۵)	صفحات ۳۴ تا ۴۰
ریتم ها (۶۸ نمونه)	صفحات ۴۱ تا ۴۲
علامات تفسیری	صفحه ۴۳

توصیه به معلمان

این کتاب برای سطوح مدرسه موسیقی یا دانشگاه موسیقی و همچنین بمنظور آموزش خصوصی یا آموزش کلاس های موسیقی طراحی گردیده و قصد دارد تا بر مبنای تمرینات روزانه هنرجویان گیتار مورد استفاده قرار گیرد. هدف اصلی دشینراژ برای گیتار کلاسیک عبارتست از:

۱. هنرجوی دوره مقدماتی که در هفته های سوم و چهارم درس هایش می باشد را بمنظور دشینراژ مطالب مشکل رپرتوار و مهارت تکنیکی گیتار بطور همسان آماده می سازد.
۲. خواندن نت ها را در هنرجویانی که قبلاً گیتار را شروع کرده و از یک سطح تکنیکی مشابه در سال اول برخوردارند بهبود می بخشد.
۳. یک سطح دشینراژ برای هنرجویانی که تازه به دنیای آموزش موسیقی وارد شده اند را ایجاد نماید. خواه چه بصورت آموزش خصوصی و یا بصورت درس های کلاس موسیقی باشد.

اگر مطالب این کتاب بدقت مورد استفاده و معرفی شود، دیگر عناصر موسیقی همچون فرم، جمله بندی و دینامیک ها صوتی، الگوهای ریتمیک، تئوری و رپرتوار جدید موسیقی را تقویت می کند.

سطح دشینراژ هنرجو نبایستی به نسبت بیشتر از یک یا دو سطح از توانایی های تکنیکی وی پایین تر باشد. هدف از این کار دست یافتن به یک بررسی کامل و دقیق در کل تمرینات می باشد که توسط معلم و در یک سلسله مطالب آموزشی به هنرجو آموزش داده شده است. شما و هم معلمان، می بایست سوالات زیر را هنگام ارائه مطالب جدید بپرسید:

چرا من به هنرجو این تمرین یا قطعه را دادم؟ آیا منطقاً آنچه که به هنرجو آموخته شده توسط وی دنبال و پیگیری می شود؟ و اینکه آیا هنرجو برای پذیرش رپرتوار آمادگی دارد؟ معلم با چه سطحی از دانش، سطح خود را در پاسخ به سوالاتی که سطح هنرجویان را نشان می دهد آماده می کند. پس این خود می تواند هدف نهایی برای کسب اعتبار هر معلم محسوب گردد.

سطح I

پیش از نواختن به میزان نما توجه کنید - ریتم را با دست زدن اجرا کنید.

پیش از شروع به نواختن، خط موسیقی را بطور کامل نگاه کنید.

به آرامی اجرا کنید، نت‌های جلوتر را با چشم دنبال کنید.
برای سطوح اول و دوم، کاملاً مهم و ضروری است که نت‌ها را با صدای بلند بخوانید و بشمارید.

نت‌های روی سیم اول

فرم: در اینجا هشت میزان بصورت یک چرخه موسیقائی ساخته شده است که بطور معمول به دو جمله چهار میزانی تقسیم شده است. اولی را "جمله مقدمه" و دومی را "جمله متاخر «نتیجه»" می‌نامند. البته بسیار طبیعی است که یک توالی یا دوره موسیقائی به دو بخش مساوی همانند نمونه‌های زیر تقسیم می‌گردد.

شمارش چهار ضرب در هر میزان را، با تاکید بر روی ضرب‌های ۱ و ۳ نشان دهید.

تلاش کنید که از اول تا آخر یک خط را بدون توقف و بطور کامل اجرا نمایید.

پیشگفتار

مجموعه کتاب‌های تکنیک گیتار بمنظور بهبود و ارتقاء در دشیفر قطعات تالیف و تدوین شده است، البته اغلب جنبه‌های نوازندگی در آن نادیده گرفته شده است.

گیتار اغلب با مولفه‌هایی همچون (گام‌ها، آکوردها، آرپژها و...) در پوزیسیون‌های مختلف قابل اجرا می‌باشد. هنگامی که یکی از درس‌ها که در آن رنگ و طنین صوتی (تمبر صوتی) در آن مشخص گردیده را می‌نوازید می‌تواند کمک شایانی در حل مشکلات دشیفر آن نماید. علی‌رغم وجود هر دو این موارد، سهولت در خواندن از اهمیت بسیاری برخوردار است، نت‌ها را تشخیص دهید، همچنین در هر یک از پوزیسیون‌ها که مواردی همچون: انگشت‌گذاری، الگوهای ریتمیک، و علامت‌های تفسیری (دینامیک، جمله بندی، آرتیکولاسیون و...) را تشخیص داده و اجرا نمایید.

این کتاب‌ها بطور منظم و سیستماتیک رهیافت تمرین دشیفر را بر پایه استانداردهای دشیفر برای گیتار کلاسیک که در مدارس موسیقی سراسر جهان بنیان نهاده شده آماده می‌سازد. هنرجویان، در مراحل اولیه فراگیری گیتار می‌بایست تا آنجا که ممکن است به مطالب آموزشی و دشیفر قطعات اشتیاق نشان دهند.

در سطوح اول و دوم، گروه نت‌ها و الگوهای ریتمیک بصورت پیشرفته به‌مراه قطعات ساده و در میزان نماهای $\frac{3}{4}$ و $\frac{4}{4}$ آغاز گردیده، که تنها روی یک سیم بکار گرفته شده و بمنظور ایجاد ساختاری استوار برای درک بهتر موسیقی در دشیفر بنا گردیده است. سطح سوم کتاب دشیفر شامل مثال‌هایی است که تنها روی پوزیسیون اول بکار می‌رود هرچند در این مرحله حائز اهمیت است و باعث پیشرفت در خواندن و هم اجرای نت‌ها در پوزیسیون‌های بالاتر می‌شود؛ بخش مکمل پوزیسیون، شامل اجرای نمونه‌هایی است که در پایان این بخش از کتاب آمده است. هنرجویانی که از اجرای پوزیسیون‌های بالاتر در مراحل قبلی تمرینات گیتار تشویق و دلگرم شده‌اند، درک بهتری نسبت به علم یا منطق ساز گیتار اعم از (جابجایی یک سیم با نت داده شده در سیم دیگر یا دیگر بخش‌های موسیقائی و...) دارند. نوآموزان همچنین می‌بایست حالت نوازندگی در دست چپ خود را بطور درست و اصولی ارتقاء دهند بخصوص هنگامی که هیچ محدودیتی در اجرای پوزیسیون اول ندارند.

قطعات ساخته شده در این کتاب همگی آثاری هستند که اغلب در سبک کلاسیک یا مدرن نوشته شده‌اند، که نمونه‌هایی از تنوع هارمونیک و امکانات کنترپوانیک می‌باشد. تمام سطوح کتاب عناصر موسیقائی متنوعی دارد که با طرح‌هایی کوتاه مانند (فرم، دینامیک‌ها، آکوردها و...) شروع می‌شود. همچنین پیشنهاداتی آورده شده است که همواره هم در قطعات و هم در پاورقی و ذیل نوشتار نت‌ها به منظور دستیابی به دشیفر قطعات کمک ارزنده‌ای می‌باشد. تنها اندکی، انگشت‌گذاری را در موسیقی اضافه کنید، تا از خواندن و نواختن نت‌ها دلگرم و تشویق شوید.

مهارت در دشیفر، دست یافتن به رپرتوار زیبا و غنی موسیقی است که می‌تواند هدیه‌ایی ارزنده در درک و دریافت موسیقی برایتان باشد.

رابرت بندیکت

کنسرواتوار موسیقی رویال

دانشگاه تورنتو - کانادا

پیش از نواختن به میزان نما توجه کنید - ریتم را با دست زدن اجرا کنید.

در اینجا ما یک چرخه خاص موسیقائی داریم، که بوسیله دو کرشندو ترسیم شده است.

دینامیک‌ها: علامات دینامیک \ll \gg به تغییرات صدا اشاره دارد. بهره گیری از این دینامیک‌های صوتی شما را در درک قطعات ساده تر کمک می‌کند.

نمودار علامات دینامیکی (صوتی) زیر را بخاطر بسپارید.

<i>pp</i>	<i>p</i>	<i>mp</i>	<i>mf</i>	<i>f</i>	<i>ff</i>
pianissimo	piano	mezzo-piano	mezzo-forte	forte	fortissimo
دوبرابر ضعیف	ضعیف	نیمه-ضعیف	نیمه-قوی	قوی	دوبرابر قوی

ضرب پایین، سنکوپ* و ریتم را احساس کنید. (ریتم‌های سنکوپ دار بطور معمول در سرتاسر قطعه تکرار گردیده است).

نت‌های روی سیم دوم

تشخیص جملات را هنگامی که در قطعه مشخص گردیده بیاموزید. نت‌ها را جلوتر با چشم دنبال کنید.

سنکوپ

کودکان، مخصوصاً نیازمند آن هستند که توانایی خود را در موسیقی بوسیله دینامیک‌ها بیان کنند. با کمک و راهنمایی معلم خود این جنبه از اجرای هنرجو، به آسانی می‌تواند باعث پیشرفت وی گردد.

* به معنای جابجایی آکسان ریتمیک یا جابجایی تشدیدها و تاکیدهای ضربی می‌باشد.

پیش از نواختن به میزان نما توجه کنید - ریتم را با دست زدن اجرا کنید.

همیشه نت های جلوتر را با چشم دنبال کنید.

کوشش کنید تا هر نت را بطور واضح و با دقت اجرا نمایید.

دو تمرین زیر با نت های "A" و "G" شروع شده که روی سیم سوم قرار دارد. اطمینان حاصل کنید که نت های اتحاد یافته را با تمام ارزش زمانی آن شمرده اید.

سکوت ها را در پایان خط ملودی اجرا و بشمارید.

crescendo (cresc.) = افزایش تدریجی صدا
 decrescendo (decresc.) = کاهش تدریجی صدا

پیش از نواختن به میزان نما توجه کنید - ریتم را با دست زدن اجرا کنید.

در اینجا، با میزان نمای $\frac{3}{4}$ شروع شده است.

به سه ضرب در هر میزان (نسبت به چهار ضرب) توجه کنید - تاکید روی اولین ضرب در هر میزان قرار دارد.

گاهی اوقات طول جملات در موسیقی نامتداول و متفاوت است، همانند جملات ۳ یا ۵ میزانی. خودتان تأثیرات جذاب را در موسیقی ایجاد کنید.

به الگوهای نت‌های تکرارشونده توجه کنید. نت‌های جلوتر را با چشم دنبال کنید

معمولاً جملاتی هشت میزانی یا بیشتر نیز وجود دارد. به نمونه ذیل توجه کنید.

پیش از شروع به نواختن خط موسیقی را بطور کامل نگاه کنید.

ملودی‌هایی با نت‌های تکرارشونده زیاد، بسیار ریتمیک و جذاب هستند. ضرب‌های قوی در هر میزان را حس کنید.

