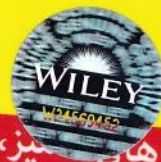

ترجمه و چاپ در ایران، تحت امتیاز
انتشارات وایلی توسط انتشارات آوند دانش

WILEY

چاپ سوم

کتاب‌های سبک، کاربردی و سودمند

ویولن

FOR
DUMMIES®

یاد می‌گیرید که:

- چگونه ویولن را در دست بگیرید، کوک کنید و بنوازید
- چگونه نت موسیقی را بخوانید و ریتم و هارمونی را درک کنید
- قطعات معروف موسیقی کلاسیک، جاز، جیپسی و فیدل را با مهارت بنوازید

کاترین رپوپورت

برگردان: امیرحسین غفوری، شیرین غفوری

بت‌هوت

مرکز موسیقی بت‌هوت شیراز

سرشناسه: ریپورت، کاترین

Rapoport, Katharine

عنوان و نام پدیدآورنده: ویولن For dummies

مشخصات نشر: تهران: آوند دانش، ۱۳۹۳.

مشخصات ظاهری: ۴۱۶ص: مصور، جدول، نمودار.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۲-۴۳-۶

وضعیت فهرست نویسی: فیبای مختصر

یادداشت: فهرست نویسی کامل این اثر در نشانی <http://opac.nlai.ir> قابل دسترسی است

یادداشت: Violin for dummies, 2nd ed, 2012.

شناسه افزوده: غفوری، امیرحسین، ۱۳۶۳ - مترجم.

شناسه افزوده: غفوری، شیرین، ۱۳۶۱ - مترجم.

شماره کتابشناسی ملی: ۳۷۷۷۶۴۵

آوند دانش

ویولن

نوشته‌ی کاترین ریپورت

ویراستار: طاهره صباغیان

طراحی گرافیک: استودیو حربی

تاریخ انتشار: سال ۱۳۹۹ - چاپ سوم

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، ۲۲۸۷۱۵۲۲، نمابر:

فروشگاه: ضلع جنوبی پارک قیصریه، خیابان روشنائی، خیابان شهاب، نبش روشنندان، پلاک ۲۵، تلفن: ۲۲۳۹۵۲۹۳

صندوق پستی: ۱۹۵۸۵/۶۷۳

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۲-۴۳-۶

قیمت: کلیه حقوق این کتاب نزد ناشر محفوظ است

محدودیت مسئولیت / سبب مسؤوبیت از ایجاد ضمانت: هیچ مسؤوبیت 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 مسؤوبیت 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 یک فرد حرفه‌ای باید بهره گرفته شود. نه ناشر و نه نویسنده نباید در قبال صدماتی که از این ناحیه حادث می‌گردد مسؤوب 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 حدفاصلی 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 ویولن بزنید	۷
فصل ۱: معرفی ویولن	۹
فصل ۲: شروع کار با ویولن	۱۷
فصل ۳: طرز صحیح به دست گرفتن ویولن	۳۹
بخش ۲: شروع کار: مبانی	۵۳
فصل ۴: به دست گرفتن آرشه	۵۵
فصل ۵: دست چپ را به راه راست بیاورید	۷۱
فصل ۶: حالا همه چیز با هم	۸۹
بخش ۳: نت‌خوانی ویولن	۱۰۵
فصل ۷: ترجمه‌ی خطوط حامل به زبان چهار سیم	۱۰۷
فصل ۸: اضافه کردن ریتم	۱۲۵
فصل ۹: میزان‌بندی: راهنمای اندازه‌گیری	۱۳۷
بخش ۴: موسیقی‌شناسی و هارمونی	۱۵۹
فصل ۱۰: آشنایی با گام‌ها	۱۶۱
فصل ۱۱: شناخت کدهای کلیدی	۱۸۵
فصل ۱۲: اجرای آهنگی دلپذیر: هارمونی	۱۹۱
بخش ۵: موشکافی بیشتر: فنون و سبک‌ها	۲۰۱
فصل ۱۳: مهارت در آرشه کشی	۲۰۳
فصل ۱۴: حرکات ظریف‌تر با انگشتان	۲۳۵
فصل ۱۵: اجرا در سبک‌های مختلف	۲۸۱
بخش ۶: آماده شوید، آماده بمانید	۳۰۵
فصل ۱۶: یافتن ویولن و آرشه‌ی مناسب	۳۰۷
فصل ۱۷: مراقبت و نگهداری از ویولن	۳۲۵

بخش ۷: بخش ده تایی‌ها ۳۵۱

فصل ۱۸: ده نوازنده‌ی برجسته‌ی ویولن و قطعات ضبط شده‌ی آنها ۳۵۳

فصل ۱۹: ده راه برای فراتر رفتن از سطح این کتاب ۳۵۹

فصل ۲۰: ده نکته درخصوص انتخاب معلم ۳۶۹

پیوست ۳۷۹

فهرست مطالب

مقدمه	۱
چرا خواندن این کتاب خالی از فایده نیست	۱
تصویرات خنده‌دار	۲
ترتیب مطالب این کتاب	۲
بخش اول: پس می‌خواهید ویولن بزنید	۳
بخش دوم: شروع کار: مبانی	۳
بخش سوم: نت خوانی ویولن	۳
بخش چهارم: موسیقی شناسی و هارمونی	۳
بخش پنجم: موشکافی بیشتر: فنون و سبک‌ها	۳
بخش ششم: آماده شوید، آماده بمانید	۴
بخش هفتم: بخش ده‌تایی‌ها	۴
نمونه‌های صوتی و تصویری	۴
نمادهای به کار رفته در این کتاب	۴
مقصد بعدی	۵
بخش ۱ : پس می‌خواهید ویولن بزنید	۷
فصل ۱: معرفی ویولن	۹
ملاقات با خانواده‌ی سازهای زهی	۹
کوک کردن	۱۰
نحوه‌ی به دست گرفتن ویولن	۱۱
صدا	۱۱
نگاهی دقیق‌تر به آرشه	۱۱
استفاده از هر دو دست	۱۲
خواندن بین خطوط	۱۲
آشنایی با نت‌ها	۱۳

۱۳	ریتیم گرفتن.....
۱۳	کند و کاو بیشتر در موسیقی.....
۱۴	گام‌ها و کدهای کلیدی.....
۱۴	هارمونی.....
۱۴	شیک شوید.....
۱۴	فن خیره‌کننده.....
۱۵	موسیقی جهانی.....
۱۵	ویولن خودتان را داشته باشید.....
۱۷	فصل ۲: شروع کار با ویولن .....
۱۸	بررسی ویولن.....
۲۱	چگونگی عملکرد ویولن.....
۲۱	ارتعاش سیم و طول سیم.....
۲۲	آرشه چگونه کمک می‌کند.....
۲۳	استفاده از جعبه‌ی ویولن.....
۲۳	بیرون آوردن ویولن از جعبه.....
۲۴	قرار دادن ویولن و آرشه درون جعبه.....
۲۵	محافظت از ویولن.....
۲۵	کوک کردن ویولن.....
۲۷	نحوه‌ی استفاده از کوک‌ها و پیچ‌های تنظیم.....
۳۰	کوک کردن با پیانو.....
۳۱	استفاده از تنظیم‌کننده‌ی الکترونیکی.....
۳۳	استفاده از پیچ پایپ.....
۳۳	استفاده از دیاپازون.....
۳۵	راهنمای عیب‌یابی کوک‌ها و پیچ‌های تنظیم.....
۳۵	مشکلات کوک.....
۳۷	مشکلات پیچ‌های تنظیم.....
۳۹	فصل ۳: طرز صحیح به دست گرفتن ویولن .....

۳۹	اهمیت صحیح به دست گرفتن ویولن.....
۴۰	هنگام ایستادن.....
۴۳	هنگام نشستن.....
۴۴	نُت خوانی از روی پایه نت.....
۴۵	یافتن اندازه‌ی مناسب چانه‌گیر و بالشتک.....
۴۵	چانه‌گیرها.....
۴۸	بالشتک.....
۵۰	حل چند مشکل رایج در مورد به دست گرفتن ویولن.....
۵۰	شناور نگه داشتن حلزونی.....
۵۰	کنترل زاویه‌ی افقی.....
۵۲	آرنج را پایین نگه دارید.....
۵۲	فشار بیش از حد به شانه.....
۵۳	بخش ۲: شروع کار: مبانی.....
۵۵	فصل ۴: به دست گرفتن آرشه.....
۵۵	آشنایی با اجزای آرشه.....
۵۷	آماده کردن آرشه.....
۵۸	شل و سفت کردن موی آرشه.....
۵۹	استفاده از کلوفون روی آرشه.....
۶۱	به دست گرفتن آرشه.....
۶۱	روش معروف دیوا.....
۶۳	روش گنج پنهان.....
۶۴	غلبه بر مشکلات رایج به دست گرفتن آرشه.....
۶۵	گذاشتن آرشه روی سیم‌ها.....
۶۶	آرشه کشیدن روی سیم‌های مختلف.....
۶۷	نشانه‌های آرشه کشیدن.....
۶۷	اولین کنسرت خود را اجرا کنید!.....
۷۰	آقای لطیف و آقای تمیز: دو سبک آرشه کشیدن.....

- فصل ۵: دست چپ را به راه راست بیاورید ۷۱
- شکل دادن بازو و انگشتان ۷۱
- شکل مناسب بازو ۷۲
- با انگشتان تان ضرب بگیرید! ۷۳
- قالب دست را طوری شکل دهید که مفید باشد ۷۳
- شست را روی دسته‌ی ویولن شل و رها نگه‌دارید ۷۵
- گذاشتن انگشتان روی سیم‌ها ۷۶
- انگشتان خط خطی ۷۶
- شماره‌گذاری انگشتان ۷۷
- کدام انگشت برای کدام نت ۷۸
- بلند کردن و فرود آوردن انگشتان ۷۸
- چسب بزنید ۷۸
- آماده شدن برای اجرای پسیکاتو ۸۱
- گسترش راهنماهای گریف به واسطه‌ی پسیکاتو ۸۲
- همنشین انگشت ۳: انگشت ۲ را به کار بگیرید ۸۴
- فصل ۶: حالا همه چیز با هم ۸۹
- استفاده از هر دو دست ۸۹
- شروع استفاده از هر دو دست ۸۹
- برقراری سازگاری دست‌ها ۹۰
- حرکت به سوی سیمی دیگر ۹۳
- عبور از سیم‌ها با آرشه ۹۳
- حرکت بین سیم‌ها با انگشتان ۹۶
- اجرای آهنگ با هر دو دست ۱۰۰
- گرم کردن ۱۰۰
- کاربرد نمودارها: سه آهنگ ساده ۱۰۱
- گسترش آرشه‌کشی ۱۰۲
- استفاده‌ی تدریجی از ویولن بیشترین طول آرشه ۱۰۳

- ۱۰۳ ..... Pachelbel اجرای برای آمادگی
- بخش ۳ : نت خوانی ویلن ۱۰۵
- فصل ۷: ترجمه‌ی خطوط حامل به زبان چهار سیم ۱۰۷
- نوشتن موسیقی ۱۰۷
- ادامه‌ی کار، با کلید ۱۰۸
- میلااد سینی سالاد را فرستاد ۱۱۰
- بالا رفتن از خطوط افقی ۱۱۰
- نامگذاری نت‌ها، سیم به سیم ۱۱۱
- ۱۷ نت ۱۱۲
- سیم لا ۱۱۲
- سیم می ۱۱۳
- سیم ر ۱۱۵
- سیم سل ۱۱۶
- آشنایی با نت‌های دیز، بمل و بکار ۱۱۷
- نگاهی به دیز، بمل و بکار ۱۱۷
- اجرای دیزها و بمل‌ها ۱۱۸
- اجرای موسیقی با نت خوانی ۱۱۸
- بلند و نرم نواختن ۱۱۹
- ایجاد صداهاى بلند ۱۲۱
- ایجاد صداهاى ملایم ۱۲۱
- اضافه کردن کرشندو و دیمینوتندو ۱۲۱
- فصل ۸: اضافه کردن ریتم ۱۲۵
- کالبدشکافی نت موسیقی ۱۲۵
- جمع بستن ارزش نت‌ها ۱۲۶
- نت گرد ۱۲۷
- نت‌های سفید ۱۲۸
- نت سیاه ۱۲۹

- ۱۳۰ ..... نت چنگ
- ۱۳۱ ..... نت دولاچنگ
- ۱۳۱ ..... نت‌های سه‌گانه یا تریوله
- ۱۳۲ ..... اضافه کردن نقطه‌ها
- ۱۳۲ ..... نت‌های سفید نقطه‌دار
- ۱۳۳ ..... نت‌های سیاه نقطه‌دار
- ۱۳۴ ..... استراحت کنید
- ۱۳۵ ..... ریتم را یاد گرفته‌اید: قطعاتی برای اجرا
- فصل ۹: میزان بندی: راهنمای اندازه‌گیری** ۱۳۷
- ۱۳۷ ..... اندازه‌گیری میزان
- ۱۳۹ ..... نگه‌داشتن زمان: کدهای زمانی
- ۱۳۹ ..... همراه ضرباهنگ ضربه بزنید
- ۱۴۱ ..... شمارش سکوت‌ها
- ۱۴۱ ..... تأکید بر ضرباهنگ صحیح
- ۱۴۲ ..... استفاده از مترونوم
- ۱۴۳ ..... مترونوم‌های مکانیکی
- ۱۴۴ ..... مترونوم‌های الکترونیکی
- ۱۴۶ ..... با مترونوم دوست شوید
- ۱۴۷ ..... ساختن آهنگ با میزان ضرب 4/4
- ۱۴۹ ..... شمارش و اجرا با سه ضربی‌ها
- ۱۵۰ ..... هر آنچه غیر از ۳ و ۴ ضربی‌هاست
- ۱۵۱ ..... زمان بندی 2/4
- ۱۵۲ ..... زمان بندی 6/8
- ۱۵۳ ..... رسیدن به سرعت لازم: مفهوم علامت‌گذاری‌های تمپو
- ۱۵۴ ..... وقت آن رسید که چند آهنگ را تمرین کنیم
- بخش ۴: موسیقی‌شناسی و هارمونی** ۱۵۹
- فصل ۱۰: آشنایی با گام‌ها** ۱۶۱

- ۱۶۱ ..... بالا رفتن و پایین آمدن
- ۱۶۲ ..... قدمرو با گامهای ماژور
- ۱۶۲ ..... ساختن گامهای ماژور
- ۱۶۴ ..... گام های ماژوری که باید بلد باشید
- ۱۶۴ ..... گام لا ماژور
- ۱۶۸ ..... گام سل ماژور، اکتاو بالاتر
- ۱۷۰ ..... گام سل ماژور، دو اکتاو
- ۱۷۱ ..... گام می ماژور
- ۱۷۳ ..... گام لا ماژور، دو اکتاو
- ۱۷۴ ..... گام فا ماژور
- ۱۷۶ ..... نور انداختن روی مینورها
- ۱۷۶ ..... ساختن گام مینور
- ۱۷۶ ..... اجرای گام لا مینور ملودیک
- ۱۷۷ ..... اجرای گام لا مینور هارمونیک
- ۱۷۹ ..... ملاقاتی کوتاه با سایر گامها
- ۱۷۹ ..... گامهای مینور بکار
- ۱۸۰ ..... گامهای پنتاتونیک (پنج صدایی یا پنج نتی)
- ۱۸۰ ..... گامهای کروماتیک
- ۱۸۱ ..... چنگ زدن با آرپژ
- ۱۸۲ ..... لا ماژور آرپژ
- ۱۸۳ ..... لا مینور آرپژ
- ۱۸۳ ..... دستاوردهای ماژور (و مینور)
- ۱۸۵ : فصل ۱۱: شناخت کدهای کلیدی**
- ۱۸۵ ..... کلیدهای روخوانی موسیقی
- ۱۸۵ ..... کدهای کلیدی را کلید بزیند
- ۱۸۶ ..... خواندن کدهای کلید ماژور
- ۱۸۸ ..... رعایت ترتیب

- ۱۸۸ ..... بازگشایی آهنگ با کلید صحیح
- ۱۸۹ ..... تشخیص کلیدهای مینور
- ۱۸۹ ..... ساخت مینور نسبی
- ۱۸۹ ..... تشخیص کلیدهای مینور هنگام نت خوانی
- ۱۹۰ ..... نغمه‌ی واپسین
- فصل ۱۲: اجرای آهنگی دلپذیر: هارمونی ۱۹۱**
- ۱۹۱ ..... مفهوم آکورد و هارمونی
- ۱۹۲ ..... در زمره‌ی آکوردهای ماژور
- ۱۹۳ ..... یافتن سه‌تایی‌های اولیه
- ۱۹۴ ..... شکستن آکوردها
- ۱۹۵ ..... در جستجوی آکوردهای مینور
- ۱۹۶ ..... حداکثر استفاده از آکوردهای مینور و ماژور
- ۱۹۷ ..... دیدار با آکوردهای ارشد: دومینانت‌های هفتم
- ۱۹۹ ..... ساختن هارمونی با سوم‌ها و ششم‌ها
- بخش ۵: موشکافی بیشتر: فنون و سبک‌ها ۲۰۱**
- فصل ۱۳: مهارت در آرشه‌کشی ۲۰۳**
- ۲۰۴ ..... دو نت (یا بیشتر) با یک آرشه‌کشی: لگاتو
- ۲۰۵ ..... تغییر نرم جهت آرشه
- ۲۰۶ ..... شروع اجرای پیوسته‌ی دو نت
- ۲۱۰ ..... اجرای پیوسته بین سیم‌ها
- ۲۱۳ ..... اجرای سه نت با یک آرشه‌کشی
- ۲۱۶ ..... جا دادن چهار نت در یک آرشه‌کشی
- ۲۱۷ ..... بالا بردن سرعت و تنظیم توزیع آرشه
- ۲۱۸ ..... تصمیم بگیریید چقدر آرشه برای یک نت یا میزان نیاز دارید
- ۲۱۹ ..... محاسبه‌ی ریاضی: تقسیم اندازه‌ی آرشه بر اساس کشش نت‌ها
- ۲۲۰ ..... تقسیم‌بندی آرشه‌کشی بر اساس پیش‌بینی نت بعدی
- ۲۲۰ ..... تعدیل اندازه‌ی آرشه‌کشی برای پویایی

۲۲۱	چشم استاد: اجرای آکسان‌ها
۲۲۲	آکسان مثبت
۲۲۳	چکش کاری کنید: مارته
۲۲۶	ملاقات با رؤیایی‌ترین آرشه‌کشی‌ها
۲۲۶	اجرای پیوسته با استاکاتو
۲۲۸	ملاقات با خانواده‌ی خارج از سیم
۲۳۵	فصل ۱۴: حرکات ظریف‌تر با انگشتان
۲۳۵	دو نت بهتر از یکی‌ست: توقف‌های دوبل ساده
۲۳۶	آماده کردن آرشه برای اجرای توقف دوبل
۲۳۸	رفتن از یک سیم به دو سیم دیگر و بازگشتن
۲۴۱	رقص انگشتان روی سیم پایین‌تر
۲۴۲	اجرای توقف دوبل هنگام اجرای هر دو نت با انگشت
۲۴۳	سرشار از توقف دوبل
۲۴۵	بیرون کشیدن همه‌ی توقف‌ها: آکوردهای سه نتی و چهار نتی
۲۴۵	آکوردهای سه نتی
۲۴۶	آکوردهای چهارنتی
۲۴۸	آهنگ Grand Final با آکوردها
۲۴۹	چهار پوزیسیون اول
۲۴۹	یافتن اولین پوزیسیون
۲۵۰	اجرای روان پوزیسیون دوم
۲۵۱	کاربرد پوزیسیون دوم
۲۵۳	اجرا در پوزیسیون سوم
۲۵۶	پیشروی با پوزیسیون چهارم
۲۵۸	بدانید در کدام پوزیسیون هستید
۲۵۹	تغییر پوزیسیون
۲۵۹	تغییر آسان پوزیسیون
۲۶۱	آشنایی با چهار نوع انتقال

۲۶۸	تغییر یوزیسیون از سیمی به سیم دیگر
۲۶۸	اجرای یک آهنگ انتقالی
۲۷۰	احساس فراوان: ویراتو
۲۷۱	شروع تمرین با ویراتو
۲۷۵	ارتعاشات خوب: استفاده از ویراتو در یک آهنگ
۲۷۵	لرزاندن تحریرها
۲۷۶	تنظیم سرعت تکرار
۲۷۷	سرعت گرفتن از انگشتی به انگشت دیگر
۲۷۷	فنون تحریر
۲۸۱	فصل ۱۵: اجرا در سبک‌های مختلف
۲۸۱	ویولن زدن به سبک کانتری
۲۸۲	آشنایی با سبک فیدل
۲۸۴	سبک‌های مختلف فیدل نوازی
۲۸۵	تبحر یافتن در فیدل نوازی
۲۸۸	آهنگ‌های مختلف را به سبک فیدل اجرا کنید
۲۹۰	گذری به جاز
۲۹۰	به ویولن جَز گوش دهید
۲۹۱	آشنایی با آهنگ جَز
۲۹۴	با ویولن آهنگ جَز اجرا کنید
۲۹۶	دلربایی با ویولن کولی
۲۹۷	چند آهنگ عالی از سبک ویولن کولی
۲۹۷	عاشقانه با ویولن
۳۰۳	اجرا به سبک کولی
۳۰۵	بخش ۶: آماده شوید، آماده بمانید
۳۰۷	فصل ۱۶: یافتن ویولن و آرشه‌ی مناسب
۳۰۸	انتخاب ویولنی که مناسب شما باشد
۳۰۸	قیمت مناسب

- ۳۰۹ ..... بهترین وضعیت
- ۳۱۰ ..... تشخیص قدمت ساز
- ۳۱۱ ..... مشاوره‌ی صدا
- ۳۱۲ ..... همه چیز درباره‌ی ظاهر ویولن
- ۳۱۳ ..... اندازه‌های مختلف ویولن
- ۳۱۴ ..... خرید بهترین آرشه
- ۳۱۵ ..... آرشه از چه چیزهایی ساخته شده است؟
- ۳۱۵ ..... آرشه چه حسی دارد
- ۳۱۷ ..... خرید یا کرایه‌ی ویولن
- ۳۱۷ ..... خرید
- ۳۱۸ ..... کرایه
- ۳۱۹ ..... کرایه برای خرید
- ۳۲۰ ..... پیدا کردن ویولن خود
- ۳۲۲ ..... به ویولن‌های برقی وصل شوید
- ۳۲۲ ..... مبدل‌های آکوستیک
- ۳۲۳ ..... ویولن‌های الکتریکی
- ۳۲۵ ..... فصل ۱۷: مراقبت و نگهداری از ویولن**
- ۳۲۵ ..... تمیز کردن
- ۳۲۵ ..... گردگیری روزانه
- ۳۲۶ ..... تمیز کردن سیم‌ها
- ۳۲۸ ..... جلا دادن چوب
- ۳۲۹ ..... تعویض سیم‌ها
- ۳۳۰ ..... درآوردن سیم قدیمی
- ۳۳۲ ..... آماده کردن کوک‌ها و سیم‌ها
- ۳۳۳ ..... اتصال سیم‌ها به سیم‌گیر
- ۳۳۴ ..... اتصال سیم‌ها به پیچ‌های تنظیم
- ۳۳۵ ..... محکم بستن سیم‌ها

- نگهداری از ویولن..... ۳۳۶
- ایمنی ویولن در اجراهای زنده ۳۳۶
- حمل ویولن..... ۳۳۷
- خرید جعبه‌ای حرفه‌ای‌تر..... ۳۳۹
- ساختار جعبه‌های مرغوب ۳۳۹
- آزمون جعبه..... ۳۴۱
- به دنبال ویژگی‌های بیشتر..... ۳۴۱
- تعویض چانه‌گیر..... ۳۴۳
- بیرون آوردن چانه‌گیر قدیمی..... ۳۴۳
- وصل کردن چانه‌گیر جدید..... ۳۴۴
- تعویض موی آرشه..... ۳۴۴
- وسایل جانبی مفید..... ۳۴۶
- ملزومات ۳۴۶
- سایر..... ۳۴۷
- بخش ۷: بخش ده‌تایی‌ها ۳۵۱**
- فصل ۱۸: ده نوازنده‌ی برجسته‌ی ویولن و قطعات ضبط شده‌ی آنها ۳۵۳**
- نیکولا پاگانینی (۱۸۴۰-۱۷۸۲)..... ۳۵۳
- فریتس کرایسلر (۱۹۶۲-۱۸۷۵)..... ۳۵۴
- یاشا هایفتس (۱۹۸۷-۱۸۹۹)..... ۳۵۵
- استفان گراپلی (۱۹۹۷-۱۹۰۸)..... ۳۵۵
- یهودی منوهین (۱۹۹۹-۱۹۱۶)..... ۳۵۶
- اسحاق پرلن (۱۹۴۵)..... ۳۵۶
- نایجل کندی (۱۹۵۶)..... ۳۵۷
- مارک اوکانر (۱۹۶۱)..... ۳۵۷
- ناتالی مک مستر (۱۹۷۳)..... ۳۵۸
- ریشل بارتن پاین (۱۹۷۴)..... ۳۵۸
- فصل ۱۹: ده راه برای فراتر رفتن از سطح این کتاب ۳۵۹**

۳۵۹	حق اشتراک یک مجله را بخرید.....
۳۶۰	تماشای کنسرت‌ها.....
۳۶۱	پیوستن به گروه ارکستر.....
۳۶۲	اجرا در گروه‌های کوچک.....
۳۶۳	شرکت در جشنواره‌ها.....
۳۶۳	جشنواره‌های موسیقی محلی(رقابتی و غیر رقابتی).....
۳۶۴	جشنواره‌های موسیقی بین‌المللی.....
۳۶۴	عمده‌ترین منابع مجازی برای خرید آثار ضبط شده.....
۳۶۵	تماشا و انتخاب فایل‌های تصویری و دی‌وی‌دی.....
۳۶۶	مسابقات بین‌المللی ویولن‌نوازی.....
۳۶۷	اجرا در بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان.....
۳۶۹	فصل ۲۰: ده نکته در خصوص انتخاب معلم.....
۳۶۹	ایجاد شبکه‌های ارتباطی.....
۳۷۱	تماس با ارکستر محلی.....
۳۷۱	جستجو در مدارس موسیقی.....
۳۷۱	دوره‌های پیش‌دانشگاهی.....
۳۷۲	پرس‌وجو در دانشگاه.....
۳۷۳	اجرای هنرجویان را بشنوید.....
۳۷۴	پرس‌وجو در سازفروشی‌ها.....
۳۷۴	جستجو در همه جا.....
۳۷۵	کلاس‌های اینترنتی ویولن را بررسی کنید.....
۳۷۵	به دنبال حس درونی خوب قبل از شروع.....
۳۷۷	اولین ملاقات با معلم.....
۳۷۷	آزمون دادن.....
۳۷۷	طرح‌ریزی دروس.....
۳۷۸	توافق بر سر مسائل مالی.....
۳۷۹	پیوست.....

- ۳۷۹ ..... نحوه‌ی استفاده از نمونه‌های صوتی و کلیپ‌ها
- ۳۷۹ ..... ارتباط متن با نمونه‌های صوتی و کلیپ‌ها
- ۳۷۹ ..... گوش دادن به نمونه‌های صوتی
- ۳۷۹ ..... تماشای کلیپ‌ها
- ۳۸۰ ..... پیش‌نیازهای سیستم عامل رایانه
- ۳۸۰ ..... استفاده از ویندوز مایکروسافت
- ۳۸۱ ..... آنچه در نمونه‌های صوتی و کلیپ‌ها می‌باید
- ۳۸۱ ..... نمونه‌های صوتی MP3
- ۳۸۷ ..... کلیپ‌ها
- ۳۹۰ ..... عیب‌یابی

فصل ۱

معرفی ویولن

در این فصل

- ◀ آشنایی با ویولن
- ◀ درآوردن صدا از ویولن
- ◀ خواندن و نواختن موسیقی
- ◀ کاربردی کردن نظریه‌ی موسیقی
- ◀ به‌کارگیری سبک‌های مختلف نواختن
- ◀ انتخاب ویولن و نگهداری از آن

لازم نیست حتماً نوازنده‌ای حرفه‌ای باشید تا از ویولن زدن لذت ببرید. همین که یاد بگیرید چگونه برای دل خودتان - برای لذت موسیقی - ساز بزنید، واقعاً رضایت‌بخش خواهد بود. این کتاب برای شماست؛ شما که همیشه دلتان می‌خواسته ساز بزنید اما فرصتی پیش نیامده یا در مدرسه چند درس یاد گرفتید یا آهنگ کوتاهی زده‌اید اما همان‌جا رها شده است. این کتاب دقیقاً از لحظه‌ای که جعبه‌ی ویولن را باز می‌کنید، آغاز می‌شود و گام به گام شما را پیش می‌برد تا این که کاملاً بتوانید با ویولن آهنگی بنوازید.

ملاقات با خانواده‌ی سازهای زهی

ویولن یکی از اعضای خانواده‌ی سازهای زهی است. این خانواده شامل ویولای مجلل، ویلون سل باشکوه و کنترباس پرابهت است. مجموعاً تعداد سیم‌های این خانواده ۱۶ یا حتی ۱۷ سیم است، چون بعضی از کنترباس‌ها ۵ سیم دارند. بعضی‌ها گیتار و چنگ را هم جزو این خانواده می‌دانند اما این خویشاوندان یک چیز کم دارند: برای زدن این سازها و ایجاد صدا، نیازی به آرشه نیست. بنابراین خانواده‌ی سازهای زهی را به اسم سازهای زهی آرشه‌دار هم می‌شناسند. تمام اعضای این خانواده یک ویژگی مشابه دارند؛ شکل کلی این نوع از سازها مانند هم بوده و صدای آنها به‌سرعت قابل تشخیص

است.

ویولن - کوچک‌ترین عضو خانواده‌ی سازهای زهی - سازی است که مردم در همه جای دنیا آن را می‌شناسند. اما کوچک‌ترین عضو این خانواده بودن به معنای کم اهمیت‌تر بودن یا داشتن قدرت کمتر نیست؛ بلکه کاملاً برعکس. صدای سوپرانوی ویولن، گستره‌ی وسیعی از احساسات، حتی فرای نیروی کلمات، را برمی‌انگیزد. ویولن می‌تواند مانند نقاشان برجسته سایه روشن یا رنگ‌های تند خلق کند و نسل‌های متمادی است که نوازندگان و شنوندگان را شیفته‌ی خود کرده و متحول نموده است.

ساختن ویولن مهارت زیادی می‌خواهد، باید حسابی در دوره‌های کارآموزی و شاگردی خبره شوید تا بتوانید بیش از ۷۰ قطعه‌ی مختلف را کنار هم بگذارید و یک ساز زیبا بسازید. اما بسیاری از نوازندگان ویولن، کلزونی ویولن را (بخش مارپیچ زیبای انتهای ویولن در دورترین نقطه نسبت به نوازنده) از برجستگی زینی شکل آن (برآمدگی آبنوسی کوچک که سیم‌گیر و کل قسمت زهی را در خود نگه می‌دارد) تشخیص نمی‌دهند. این ناآگاهی تعجب‌آور نیست؛ مثلاً با وجود این که بیشتر مردم با اتومبیل آشنا هستند اما نمی‌توانند قسمت‌های خودکار آن را نام ببرند.

به دلیل این که پس از ساخته شدن ویولن بسیاری از اجزا داخل آن پنهان می‌شوند، بیشتر نوازندگان باتجربه‌ی ویولن نمی‌توانند تمام اجزای آن را نام ببرند، اما همه‌ی نوازندگان با اجزای اصلی آشنا هستند. در فصل دوم شما را به سفری در دنیای ویولن خواهیم برد و اجزای مهم آن را توضیح خواهیم داد. همچنین در این فصل برخی فرایندهای ساخت ویولن را توضیح داده‌ام و گام به گام، از خارج کردن ویولن از کاور و شروع درس نوازندگی تا بازگرداندن آن به داخل کاور پس از پایان کار، شما را همراهی خواهیم کرد.

کوک کردن

پس از آشنایی کامل با ویولن، باید نحوه‌ی کوک کردن آن را قبل از نواختن بیاموزید. هر یک از سیم‌ها نت مخصوص به خود را دارد که روی آن کوک می‌کنید و در نتیجه با گذاشتن انگشتان روی سیم، صدای مورد نظرتان خلق خواهد شد.

ممکن است کوک کردن ویولن دلهره‌آور باشد. کوک هر چهار سیم ویولن باید هر روز قبل از تمرین بررسی شود. گه‌گاه با نواختن ویولن، سیم‌ها از کوک خارج می‌شوند. این کوک کردن مداوم کمی ناعادلانه به نظر می‌رسد. به هر حال همه‌ی نوازندگان پیانو که نباید خودشان پیانو را کوک کنند؛ تنها باید یکی دو بار در سال، متخصص حرفه‌ای کوک کردن پیانو را خبر کنند. نوازندگان فلوت همچنین فرایندی را برای تنظیم کوک فلوت‌شان انجام می‌دهند. بعضی از مراحل کوک کردن ویولن به مهارت بسیاری نیاز دارد. نکاتی درباره‌ی کوک کردن و این مراحل مخاطره‌آمیز هم ارائه خواهیم داد. (به

فصل ۲ رجوع کنید.)

در پایان کار، فرایند کوک کردن دیگر مسئله‌ی بزرگی نیست، بلکه‌ی ذهن شده است و نوازنده از کوک کردن ویولن خود شاک‌ی نخواهد بود چرا که کوک کردن صحیح باعث ایجاد صدایی دلنشین می‌شود. حالا پیانویی را تصور کنید که چند نت آن از کوک خارج باشد و متخصص کوک کردن هم چند ماهی در دسترس نباشد؛ نوازنده‌ی پیانو باید حرص بخورد و صبر کند! اما نوازنده‌ی ویولن خودش می‌تواند نت‌های خارج از کوک را دوباره تنظیم کند.

نحوه‌ی به دست گرفتن ویولن

علاوه بر این که ویولن بدون شک زیباترین ساز است اما بخشی دیگری از زیبایی آن در وقار و ادب نوازنده‌ی آن هنگام نواختن ساز نهفته است. معمولاً نوازندگان بزرگ طوری به نظر می‌رسند که گویی ویولن قسمتی از وجودشان است؛ این شیوه‌ی به دست گرفتن ویولن، که آسان به نظر می‌رسد، به تمرین بسیاری نیاز دارد.

درست به دست گرفتن ویولن و حفظ تعادل آن، نه تنها باعث می‌شود که هنگام نواختن ویولن خوب و آرام به نظر برسیم بلکه از درد شدید گردن نیز جلوگیری می‌کند. همچنین، بهترین عملکرد وقتی حاصل می‌شود که تمام عضلات انگشتان و بازوی شما بدون این که زیاد کشیده شده باشند یا مفاصل آنها صدا بدهند، بتوانند هنگام لزوم به‌آسانی حرکت کنند. در فصل ۳ نحوه‌ی صحیح به دست گرفتن ویولن را آورده شده است. همچنین چند نکته درباره‌ی وسایل جانبی ارائه داده شده که در نگه داشتن آسان، صحیح و متعادل ویولن به شما کمک خواهد کرد.

صدا

ویولن سازی بسیار باشکوه و فاخر است اما شهرت آن بدون همراه و همدم باریکش، آرشه، امکان‌پذیر نخواهد بود. وظیفه‌ی آرشه، فعال کردن لرزش سیم‌هاست تا ویولن بتواند بخواند. این که بدانیم چوب باریک آرشه - که حدود ۷۳ سانتی‌متر طول دارد و از نواری از موی دم اسب که با پودر سفید شده، درست شده است - تا چه حد و به چه شیوه‌ی مختلف می‌تواند صدا ایجاد کند، واقعاً شگفت‌انگیز است.

نگاهی دقیق‌تر به آرشه

ممکن است آرشه اجزای کمتری نسبت به هم‌اتاقی مشهورش داشته باشد اما جزئیات و ظرافت‌های مخصوص به خود را دارد. چطور می‌توانید چیزی را که نام یکی از اجزایش "موگیر" است، نادیده بگیرید. در فصل ۴ شما را با موگیر و سایر اجزای آرشه که اسامی جالبی دارند، آشنا کرده‌ام. همچنین نشان خواهیم داد که چگونه از آرشه نگهداری کنید

تا همیشه در بهترین وضعیت و حالت باقی بماند.

با وجود این که لازم نیست آرشه را کوک کنیم اما قبل و بعد از نواختن، به مراقبت مخصوص نیاز دارد و درست مانند ویولن باید به شیوهی خاصی آن را به دست بگیرید. در فصل ۴ شما را با نحوه‌ی صحیح نگه داشتن آرشه آشنا کرده و نواختن چند نت را نیز آموزش داده‌ام.

استفاده از هر دو دست

تصور کنید که با یک دست به سرتان ضربه می‌زنید و دست دیگرتان را روی شکم‌تان می‌کشید. از آنجا که برای ویولن زدن باید دستان شما حرکت بسیار متفاوتی داشته باشند، بنابراین تمرین خوبی برای هماهنگ کردن مغز و دست‌تان خواهد بود. اگر فردی بزرگسال هستید که برای اولین بار ویولن را دست می‌گیرید، می‌توانید این فعالیت‌های جدید مغزی را تجربه کنید.

دست چپ مسئولیت زیادی هنگام نواختن ویولن بر عهده دارد. با فرود آوردن انگشتان روی سیم‌ها و برداشتن آنها صدا ایجاد می‌شود. همچنین انگشتان باید هم به صورت افقی و هم عمودی حرکت کنند تا بتوانند صدای نت‌های مختلف را روی هر یک از سیم‌ها ایجاد کنند. در نهایت دست چپ به سمت وضعیت‌های مختلفی در نقاط دورتر سیم‌ها حرکت می‌کند تا بتواند آن نت‌های بالای پرابهت و تأثیرگذار را به صدا در آورد. فصل ۵ عملکرد دست چپ را در مسیر صحیح قرار داده، سیستم شماره‌گذاری انگشتان در ویولن را توضیح داده و نشان خواهد داد که چگونه بدون اخذ گواهی‌نامه پرواز و خلبانی می‌توانید انگشتان‌تان را روی نقاط صحیح فرود آورید!

اما زحمات دست چپ بدون تماس آرشه با سیم‌ها هیچ اثری نخواهد داشت؛ این وظیفه‌ی دست راست شماسست، یعنی نحوه‌ی صحیح به دست گرفتن آرشه. وقتی تمام مهارت‌های لازم را کسب کردید، آرشه می‌تواند محدوده‌ی کاملی از نت‌ها - از خواندن ملایم در یک آهنگ شورانگیز تا نت‌های کوبنده در قطعات پرحرارت و احساسی - را ایجاد کند. فصل ۶ شما را در مسیر صحیح قرار خواهد داد تا با همکاری مناسب دست‌هایتان به طور همزمان بتوانید آرشه و انگشتان‌تان را روی نت‌های صحیح بگذارید. در این فصل با استفاده از نمودارهایی ساده می‌توانید آهنگ بسازید و در پایان آهنگ‌هایی را اجرا خواهید کرد که تمام مهارت شما را به کار خواهند گرفت.

خواندن بین خطوط

اولین آهنگ‌هایی که در این کتاب می‌بینید با نمودارهای ساده‌ای نشان داده شده‌اند و بنابراین نیازی به توانایی نت‌خوانی ندارند. در آغاز یادگیری نوازندگی ویولن، این نمودارها برای اجرای آهنگ‌های ساده به شما کمک خواهند کرد. اما وقتی نحوه‌ی

روش‌هایی فوری و دلپذیر برای یادگیری ویولن!

ویولن گرچه سازی است که به سرسختی در برابر هنرجویان نوآموز شهره است و مهارت یافتن در نوازندگی آن کار چندان آسانی نیست، هنوز هم یکی از پراقبال‌ترین سازهای منتخب نوآموزان موسیقی در تمام دنیا به شمار می‌رود. و حالا به مدد کتابی که پیش رو دارید یادگیری ویولن نسبت به گذشته بسیار آسان‌تر خواهد شد. اثر حاضر سرشار از دانستنی‌هایی است که برای تبحر در نواختن این ساز زیبا نیازمندان شما خواهید بود، چه بخواهید به شیوهی خودآموزی اصول و مبانی نظری و عملی ویولن را پیش از شرکت در دوره‌های آموزشی این ساز فرا بگیرید چه از مدت‌ها قبل یادگیری ویولن را نزد مربی آغاز کرده باشید و اینک بخواهید به مدد منابع آموزشی مکمل، پیشرفت خود را دوچندان سازید. در این کتاب که شامل سی‌دی‌ای حاوی ده‌ها اجرای نمونه و درس نوازندگی ویولن به صورت صوتی و تصویری نیز هست، همه‌ی توشه‌ای را که برای قدم نهادن در این راه نیاز دارید خواهید یافت.

• **آشنایی با مختصات ساز - شیوهی صحیح در دست گرفتن و کوک کردن ویولن را بیاموزید**

• **ظرافت‌های مربوط به در دست گرفتن آرشه - شیوه‌های مختلف در دست گرفتن آرشه را بشناسید**

• **تغییر بیان موسیقایی در نتیجه‌ی تغییر سبک آرشه‌کشی - بیاموزید که آرشه‌کشی‌های کوتاه و بلند چه تأثیری در نوای برخاسته از ساز می‌گذارد**

• **اصول نت‌نگاری و نت خوانی - خواندن نت موسیقی را یاد بگیرید و با گام‌ها و کلیدهای رایج در آن آشنا شوید**

• **بسط مهارت‌های نوازندگی - در نواختن ویولن به سبک‌های مختلف نظیر کلاسیک، کانتری، جیپسی و جاز چیره‌دست گردید**

• **تغییر پوزیسیون - تمرین‌های مخصوص مهارت‌افزایی را دنبال کنید و نواختن حرفه‌ای پوزیسیون‌های اول، دوم، سوم و چهارم را بیاموزید**

• **انتخاب ویولن و آرشه‌ی مناسب - پیش از خرید ساز، اصول انتخاب آگاهانه‌ی مناسب‌ترین ویولن و آرشه را بر اساس شرایط فردی و سطح نوازندگی خود فرا بگیرید**

برای دسترسی به نمونه‌های صوتی کتاب به نشانی زیر مراجعه کنید:

fordummies.ir/go/violin

کتاب را باز کنید و ببینید:

- ویولن و تجهیزات جانبی مناسب حال خود را چگونه می‌توان انتخاب کرد
- شیوه‌ی صحیح نگهداشتن ویولن هنگام نوازندگی چیست
- نت‌نگاری و نت خوانی حائز چه ظرافت‌هایی است
- روش درست کوک کردن ویولن کدام است
- چرا باید سیم‌های ویولن را به‌طور منظم تمیز کنیم
- چگونه می‌توان قطعه‌ای را همزمان با دو سیم نواخت
- بهترین روش برای تمرین پسیکاتونوازی چیست
- مربی واجد شرایط برای تعلیم ویولن کیست
- چگونه می‌توان از تمرین‌ها و دروس عملی صوتی و تصویری موجود در سی‌دی همراه کتاب بهره جست

WILEY

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

آوند دانش

ISBN: 978-600-7022-43-6

9 786007 022436

کاترین ریپورت استاد ویولن و ویولن آلتو است و نوازندگی هر دو ساز را در دانشگاه تورنتو و کنسرواتوار سلطنتی کانادا تعلیم می‌دهد. وی در طول ۳۰ سال گذشته بجز تکنوازی با سازهای مزبور، در ارکسترهای مجلسی و ارکسترهای بزرگ ایالات متحده، کانادا و ممالک متعدد جهان هم‌نوازی کرده است.

مرکز موسیقی پتهوون شیراز