

نوازندگی ویولنسل

یولیا هشت
تدریس و تمرین

مقدمه‌ای برای هنرجویان

تهیه و تنظیم: پوریا جوانمیری

هشت، یولیا Hecht, Julia

نوازندگی ویولنسل، تدریس و تمرین، مقدمه‌ای برای هنرجویان / یولیا هشت، تهیه و تنظیم: پوریا جوانمیری

مشخصات ظاهری: ۷۰ ص، پارتیسیون، مصور

ISMN: 979-0-802610-96-5

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا

عنوان کتاب: Cello Spielen

موضوع: ویولنسل - روش‌های نوازندگی - خودآموز

شناسه افزوده: جوانمیری، پوریا ۱۳۵۴ / ویرایش

رده‌بندی کنگره: ۱۳۸۸ ن ۹ / ۲/۲ MT۳۰

رده‌بندی دیویی: ۷۸۷/۴

شماره کتابشناسی ملی: ۱۹۳۰۸۷۵

نوازندگی ویولنسل

تألیف: یولیا هشت

تهیه و تنظیم: پوریا جوانمیری

ترجمه: سهیلا حسن زاده پشنگ

ترجمه متون تخصصی، ویراستار: پوریا جوانمیری

طرح روی جلد و صفحه آرائی: سودابه حسن زاده پشنگ

حروف چینی: سهیلا حسن زاده پشنگ

ویرایش متون ادبی: معصومه احدی

لیتوگرافی: طاووس رایانه * چاپ: نقش طاووس

ناشر: پوریا جوانمیری

تیراژ: ۱۵۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول، ۱۳۸۹

شابک: ۹۶-۵-۸۰۲۶۱۰-۰-۹۷۹-۰-۹۷۹-۰-۹۶-۵ ISMN 979-0-802610-96-5

* کلیه حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است *

فهرست

۶	پیش گفتار
۹	۱. مقدمه (آرشه . نحوه ی نگه داشتن آرشه . حالا اجرا کنید)
۱۰	۲. سیم های دست باز (قطعه ی کوتاه رقص . مختصری درباره ی نت شناسی . مختصری درباره ی نت نویسی . پروانه . بیابید شادی کنیم . پیش درآمد)
۱۷	۳. انگشت سوم (تک نوازی . همه مرغان اینجایند . کوتاه و پر بار . سبزند همه پیرهن هایم . درباره ی واریاسون . ترانه ی کوتاه . منوئت)
۲۲	۴. انگشت اول (رایگن شاد . تمرین کوتاه انگشت گذاری . ترانه ی بهار . نت های متصل . دوست حیوانات . گردش . لیست کنترل)
۲۶	۵. انگشت چهارم (بر روی نردبان . برخیز و برقص . مختصری درباره ی گام ها . برادر یاکوب . پرواز بادبادک . مبحث وزن . در کشت زار . دعوت . مرغابی وحشی . مبحث کوتاه تمرین . منوئت . درباره ی شدت صدا . رقص یوف فو . گاؤت . ترانه ی محلی فرانسوی . مختصری درباره ی اسم پرده ها)
۳۹	۶. انگشت دوم بر لب جویبار . تمرین کوتاه آرشه . در دربار امیر . برادر یاکوب . رقص . بازی رنگ ها . درباره ی کوک ساز . شاد بودن . دلگداز . گذر از سیم ها با یک آرشه . نشیب و فراز . خوش گذرانی . سورتیه سواری . رقص دهقان . در تابستان . رقص آلمانی . گتیلون . ریگاوذن . آهای، گاری را ببند . آزمایش کوتاه آرشه . باران تابستان . رقص سورنای . ترانه ی نشاط . تند و دوان (Allegretto) . آرام و روان (Andante) . مبحث کوتاه دانش موسیقی . منوئت . دونوازی ویولنسل . آلمانه . سوئیت . ساراباند . ماه من، چه بی صدا می روی)
۶۰	۷. پوزیسیون باز پایینی ترانه ی محبت . صبح یک شنبه . منوئت . برادر یاکوب . در اتاق روشن راحت . برانله . مارش . والس . سنگین، کشیده و مهربانانه . درباره ی نشانه ها ی حالت اجرا)
۶۸	فهرست ترانه ها و قطعات

تصاویر:

ویولنسل و آرشه: تصویر داخلی جلد

نگه داری آرشه: صفحه ی ۴

وضعیت دست (راحت و باز): صفحه ی ۱۲

پوزیسیون باز

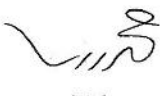
مقدمه

اهمیت و جایگاه فرهنگی کتب آموزشی در حوزه های مختلف هنر بر هیچ کس به ویژه رشته هایی مانند موسیقی که فعالان در آن کمتر علاقه و یا فرصتی برای پرداختن به این امر مهم دارند، پوشیده نیست. از سوی دیگر استفاده از این منابع در کشورهای دیگر با عناوین روش های یادگیری سازهای مختلف و جنبه های نظری موسیقی یاد می شود و توسط هنرمندان و هنرپژوهان برجسته نوشته شده، منوط و مستلزم برگرداندن متون خارجی آن ها به استثنای بخش هایی که با نت موسیقی نوشته شده، به زبان های موردنظر است تا بتواند راهنما و مرجع مطلوبی برای هنرجویان و مدرسان قرار گرفته، امر آموزش درست و پیشرفت سریع هنرجویان را تأمین نماید.

بدیهی است که زبان به کار گرفته شده در برگردان متون، علاوه بر تطبیق و وفاداری نسبت به اصل نوشتار بایستی قابل درک و جذاب برای هنرجو باشد و از جهت اصطلاحات رایج موسیقی به زبان ترجمه شده مفاهیم فنی را به آسانی منتقل نماید و در بکارگیری کلمات، اتفاق نظر نسبی فرهنگ موسیقی جاری نیز در آن رعایت گردیده باشد.

طی چندین دهه ی گذشته گام هایی برای ترجمه ی این گونه آثار به وسیله ی افراد مطلع و علاقه مند بر داشته شده که حاصل آن رونق و رشد آموزش موسیقی با روش علمی در کشور ما بوده است و علیرغم پیشرفت هایی که در دهه های اخیر برای دستیابی به منابع مختلف صوتی و کتب مربوط به روش آموزش سازها و دانش نظری موسیقی به زبان های مختلف از طریق رسانه های دیداری و شنیداری فراهم شده، هم چنان کتب قدیمی منتشر شده برای آموزش موسیقی به ویژه متونی که سالیان قبل از زبان های دیگر ترجمه و منتشر گردیده به عنوان منابع اصلی و پایه برای آموزش هنرجویان به کار گرفته می شود که طبعاً لزوم دسترسی به منابع جدید حاصل اندیشه های تازه در آموزش موسیقی به زبان قابل استفاده برای هنرجویان ایرانی را بیش از پیش پدیدار می سازد. کتاب حاضر که با عنوان "نوازندگی ویولنسل" از کتاب ارزشمند Cello Spielen به قلم یولیا هشت و برگردان و تنظیم آقای پوریا جوانمیری فراهم شده است، درس های آموزشی برای گام های نخست یادگیری این ساز که در یادگیری سازهای مختلف نیز واجد اهمیت بسیار و زمینه ساز پیشرفت مطلوب هنرجویان می باشد، را برای ساز ویولنسل تدوین کرده است. با توجه به کاربرد و حضور گسترده ی این ساز به عنوان تک نوازی و هم چنین هم کاری در گروه نوازی های بزرگ و کوچک موسیقی کلاسیک مغرب زمینی و همراه با سازهای ایرانی در موسیقی ملی جایگاه آموزشی این گونه کتب در مجموعه ی آموزش هنر موسیقی در این سرزمین بیشتر شناخته می شود. تجربه ی ذیقیمت آقای جوانمیری در تهیه و انتشار کتب آموزشی دیگری در این حوزه که با اتکا به آشنایی مطلوب ایشان با موسیقی علمی انجام گرفته است، زمینه ی مناسبی را برای ترجمه ی روان و قابل استفاده برای هنرجویان که در آغاز راه آشنایی وسیعی با متون مربوط به موسیقی ندارند، فراهم ساخته و هم چنین مشورت های انجام شده ناشر با اساتید این ساز از جهات فنی نیز در ارتقاء کاربرد عملی این کتاب نقش سازنده ای را برای هنرجویان ایفا می نماید.

محمد سریر ۱۳۸۸/۰۹/۱۸

مقدمه ۲

در جهت اعتلای موسیقی ایرانی، اساتید بسیاری تلاش کرده اند و کتاب های مرجع و کمک آموزشی متعددی در این زمینه منتشر شده که بسیار مورد توجه قرار گرفته و به پیشرفت هنرجویان کمک شایانی نموده است. اما موسیقی کلاسیک غربی در ایران تاریخچه ای طولانی نداشته و حتی در این سال ها آن گونه که باید از لحاظ مسائل ذکر شده به این مهم نپرداخته اند. یکی از این سازها - که جای خود را در ارکسترهای بزرگ و کوچک به خوبی باز کرده ولی شناخت هنرجویان موسیقی به آن بسیار محدود است - ویولنسل (Cello) می باشد که هنوز هم پس از گذشت سال ها برای تدریس آن بدون استناد به مراجع اصلی و فقط با استفاده از جزوه های آموزشی که توسط استادان این رشته به صورت کپی تهیه شده انجام می گیرد و یا قطعه های گرفته شده از طریق اینترنت در اختیار هنرجویان قرار گرفته و آموزش داده می شود.

مجموعه ای حاضر که حاصل یک سال تلاش و تحقیق است در زمره ی جدیدترین روش های آموزشی سال ۲۰۰۹ در کشور آلمان می باشد که توسط خانم "یولیا هشت" تألیف شده، در آکادمی ها و مراکز آموزشی موسیقی اروپا در حال تدریس است. در برگردان به فارسی این کتاب دقت و توجه لازم به عمل آمده تا متون تخصصی آن روان، ساده و قابل ارتباط با زبان فارسی با توجه به علائم بیانی آن باشد.

در این جا از استاد عزیزم، محسن تویسرکانی و هم چنین دکتر محمد سریر و همکارانی که در گردآوری این مجموعه مرا یاری نموده اند، تشکر کرده و امیدوارم این کتاب مورد توجه و استفاده ی هنرآموزان و هنرجویان قرار گیرد و توانسته باشیم در جهت اعتلای سطح فرهنگ و هنر موسیقی ایران عزیزمان گام های تازه ای برداریم.

پوریا جوانمیری
آذرماه ۱۳۸۸

پیش گفتار

موسیقی دوستان گرامی،

سفرتان را به دنیای موسیقی خوش آمد می گوئیم!

کتاب حاضر نواختن ویولنسل و هر آن چه که شما باید علاوه بر آن درباره ی موسیقی بدانید را آموزش می دهد. این کتاب برای بزرگسالان علاقه مندی تهیه شده که بدون هیچ دانش پیش زمینه ای، نواختن ویولنسل را شروع کرده اند و در اصل باید توسط یک آموزگار درس داده شوند! این کتاب دستورالعملی برای خودآموزی نمی باشد، بلکه به عنوان مواد آموزشی ویولنسل در نظر گرفته شده است.

از همان ابتدا، موسیقی و نوازندگی فعال مورد نظر بوده است.

در هم نوازی با شخص هنرآموز در دنوها، شوق به نوازندگی و قدرت شنوایی تقویت می شوند؛ قطعاتی هم با هم نوازی پیانو وجود دارند. راهنمایی های کارآمد نواختن نیز به قطعات اضافه شده است. اساس آموزش موسیقی و تاریخچه ی موسیقی در مبحثی جدا ارائه می شود.

واهمه ای نداشته باشید، خواندن نت ها را یکی پس از دیگری یاد میگیرید، نت ها انتزاعی نیستند بلکه در عمل همیشه مصداق درست و عینی دارند.

در این کتاب انگشتان دست چپ پشت سر هم توضیح داده شده اند. ابتدا با انگشت سوم (انگشت حلقه) شروع می کنیم که باعث می شود از همان ابتدای کار دست چپ ثبات داشته باشد. از یک سو می توانید به تدریج عادت کنید که چگونه به انگشتان دست چپ تسلط یابید، از سوی دیگر این امکان را دارید که طنین خوشی را ایجاد کنید و احساس خوبی را به آرشه ببخشید، بدون این که مجبور باشید تنها روی سیم های دست باز بکشید. اساس تکنیک آرشه نیز ارائه می شود.

ابتکار در بداهه نوازی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بنابراین قوه ی تخیل بایستی تقویت شود. من می خواهم شما را در راه ایجاد یک احساس برای موسیقی و درک و دریافت آوا و حال و هوا همراهی کنم.

من این مجموعه را از تجربه ی تدریس خود گرد آورده ام. بزرگسالانی که می خواهند سازی را فرا گیرند، این کار را در اوقات فراغت خود که اغلب محدود است، انجام می دهند. زمان تمرین برای آن ها به دلیل تعهدات شغلی و خانوادگی شان محدود شده است، بنابراین مراحل آموزش طبقه بندی شده برای آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

بردبار باشید و از قطعاتی که می توانید با ویولنسل خود بنوازید، لذت ببرید!

با آرزوی اوقات خوش برایتان در این سفر!

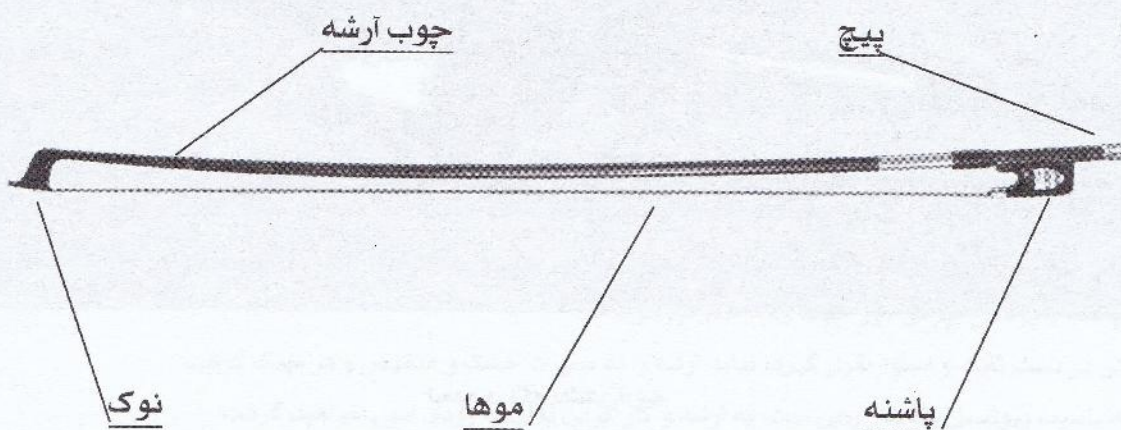
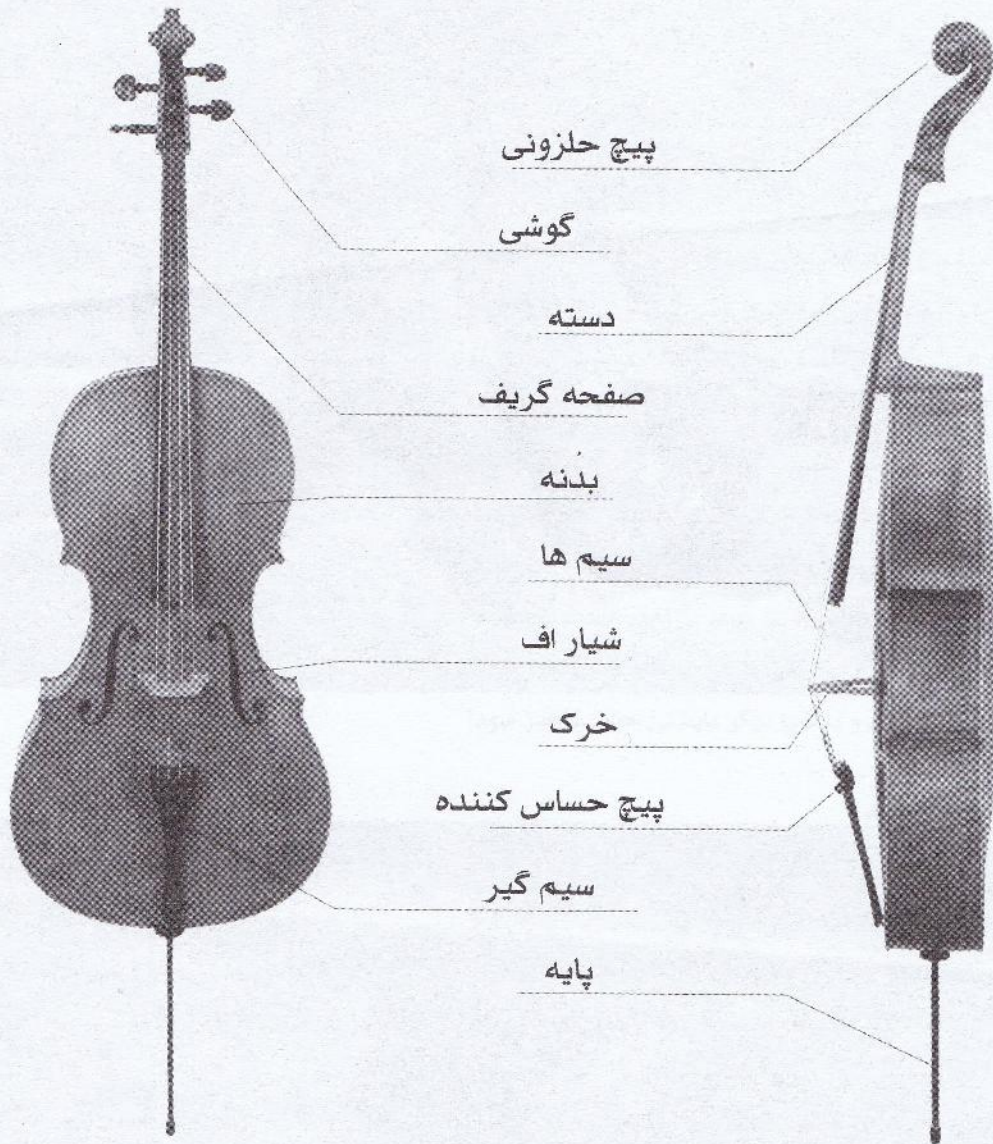
دارم اشتات، فوریه ۲۰۰۷

یولیا هشت

یولیا هشت (۱۹۸۰) از هشت سالگی اش ویولنسل می نوازد.

پس از دوره ی متوسطه، تحصیلات خود را با اخذ مدرک دیپلم دولتی در "رهبری موزیک غیر حرفه ای" در دانشگاه فنی موزیک در باد کونینگز هوفن به پایان برد. در پی آن در آکادمی هنرهای آوایی در دارم اشتات در رشته ی آموزش ساز با گرایش اصلی ویولنسل تحصیل کرد و همزمان با گذراندن دوره ی تحصیلاتش، به عنوان رهبر کلاس زهی به ویژه با پیروی از متد Rolland مشغول به کار شد. هم اکنون او در مدرسه ی موزیک دارم اشتات تدریس می کند و کلاس زهی را تدریس می کند. تخصص او به عنوان هنرآموز خصوصی ویولنسل، برای مبتدیان بزرگسال می باشد.

¹ Bad Königshofen

یولیا هشت نوازندگی ویولنسل ۱- مقدمه

آرشه

آرشه در اغلب موارد از چوب و گاهی اوقات از کربن ساخته می شود. برای موهای آن از موهای دم اسب استفاده می شود. شما می توانید با گرداندن پیچ کشیدگی موهای آرشه را تنظیم کنید. متوجه چوب آرشه باشید: آن هرگز نباید به شکل یک خط موازی با موها در آید، چرا که این به معنای کشیدگی بیش از اندازه ی آن می باشد و آرشه ممکن است در این حالت بشکند؛ آرشه باید همیشه کمی حالت کمانی داشته باشد. به عنوان معیاری برای اندازه گیری، زمانی می توانید مطمئن شوید که کشیدگی آرشه مناسب است که فاصله ی بین چوب و موهای آرشه در وسط آن، دقیقا به اندازه ی عبور یک مداد معمولی باشد. این آرشه اکنون می تواند بر روی سیم ها صدای زیبایی تولید کند.

وقتی که ویولنسل خود را در جعبه قرار می دهید، بایستی کشیدگی آرشه را به حالت اول در آورید، یعنی موهای آن را شل کنید؛ موهای اسب، پرز های مقاومتری ریز و نامرئی دارند که در اثر کشیده شدن روی سیم، پاره و موها آویزان می شوند. بایستی مرتبا بر سطح کشش موها کلیفون مالیده شود، تا موها بر روی سیم ها سر نخورند. کلیفون، صمغ ویژه و متراکم شده ی درخت است، که آن را می توان در هر فروشگاه لوازم موسیقی یا هر سازنده ی ویولون خریداری کرد. تماس موها به ویژه با انگشتان و یا اشیا دیگر بایستی حتما پرهیز شود!

نحوه ی نگه داشتن آرشه

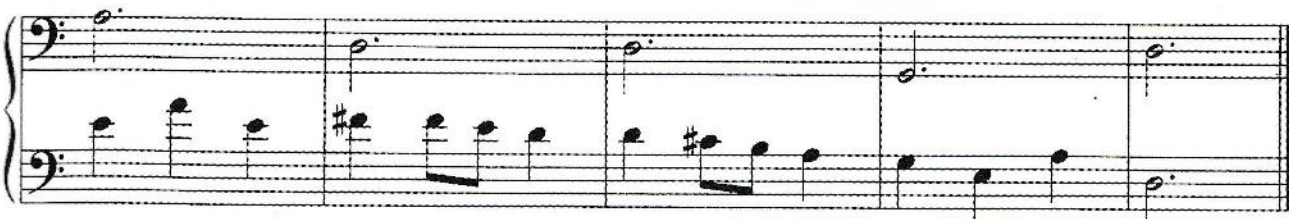
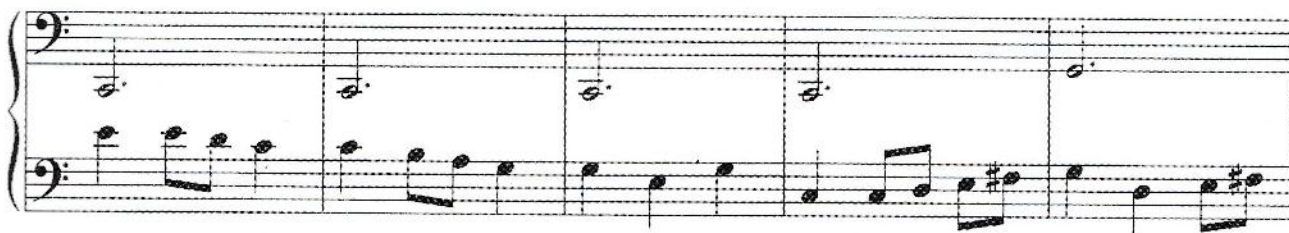
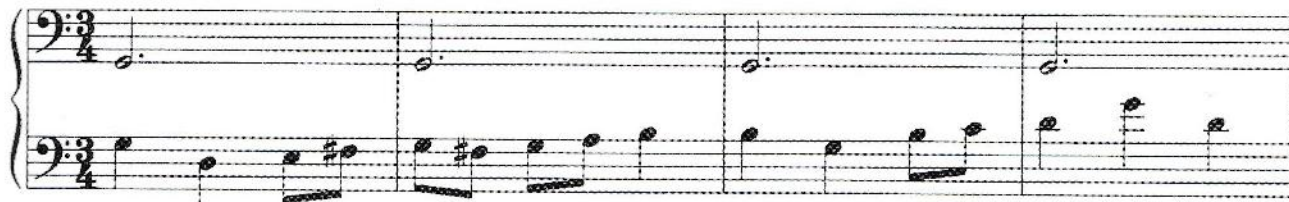
یک مداد تا حد امکان بلند را با کف دست راست طوری بگیرید که سر آن به سمت بالا باشد، تمام انگشت ها کشیده هستند و هر یک تا حدی از دیگری فاصله دارد که یک انگشت بتواند از میانشان عبور نماید. اینک مداد را بر روی بالاترین مفصل های دو انگشت کوچک و اشاره قرار دهید. حالا انگشت شست را در مقابل انگشت میانی بر روی مداد پایین آورید. غیر از انگشت شست و اشاره، بقیه انگشتان تقریبا همه راست و کشیده هستند، انگشت میانی و حلقه کنار مداد آزادند. اگر حالا دست خود را طوری برگردانید که گویا در حال خالی کردن لیوانی هستید، حالتی را پیدا کرده اید که با آن بعدها آرشه را هدایت می کنید.

حالا اجرا کنید:

اکنون آرشه را از قسمت پاشنه در دست راست بگیرید. آرشه را بر روی یک سیم بگذارید و یا اگر برای اولین بار است که این کار را انجام می دهید، به کمک دست چپ سر آن را ثابت نگه دارید. سر انگشت میانی را بر روی حلقه ی نقره ای رنگ پاشنه ی آرشه که موها در آن ثابت شده اند، قرار دهید. بقیه ی انگشتان حالت عادی خود رو به پایین را دارند و کشیده هستند، تنها انگشت اشاره تا حدی خمیده است؛ به فاصله ی کافی بین انگشتان توجه داشته باشید، فاصله ی هر یک باید به اندازه ای باشد که یک انگشت بتواند از میان آن ها عبور کند. انگشت شست به حالت ملایم در فضای خالی بین پاشنه و پوشش چرمی دور چوب آرشه خم می شود. آرشه بایستی در دست ثابت و استوار قرار گیرد؛ نباید آرشه را به صورت خشک و منقبض و در چنگ گرفت. صبر داشته باشید، ویولنسل یک ساز زهی است، به آرشه و کار کردن با آن به زودی انس خواهید گرفت!

پروانه

$\text{♩} = 52$

همان گونه که می بینید، وزن این قطعه ۳/۴ است. فیزیک خود را با قطعه هم آهنگ کنید و حالت های نوسانی را با تأکید بنوازید. تصاویری را بیابید که نمایان گر حالت و آهنگ این قطعه باشند.

هشت، یولیا Hecht, Julia

نوازندگی ویولنسل، تدریس و تمرین، مقدمه‌ای برای هنرجویان / یولیا هشت، تهیه و تنظیم: پوریا جوانمیری

مشخصات ظاهری: ۷۰ ص، پارتیسیون، مصور

ISMN: 979-0-802610-96-5

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا

عنوان کتاب: Cello Spielen

موضوع: ویولنسل - روش‌های نوازندگی - خودآموز

شناسه افزوده: جوانمیری، پوریا ۱۳۵۴ / ویرایش

رده‌بندی کنگره: ۱۳۸۸ ن ۹ / ۲/۲ MT۳۰

رده‌بندی دیویی: ۷۸۷/۴

شماره کتابشناسی ملی: ۱۹۳۰۸۷۵

نوازندگی ویولنسل

تألیف: یولیا هشت

تهیه و تنظیم: پوریا جوانمیری

ترجمه: سهیلا حسن زاده پشنگ

ترجمه متون تخصصی، ویراستار: پوریا جوانمیری

طرح روی جلد و صفحه آرائی: سودابه حسن زاده پشنگ

حروف چینی: سهیلا حسن زاده پشنگ

ویرایش متون ادبی: معصومه احدی

لیتوگرافی: طاووس رایانه * چاپ: نقش طاووس

ناشر: پوریا جوانمیری

تیراژ: ۱۵۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول، ۱۳۸۹

شابک: ۹۶-۵-۸۰۲۶۱۰-۰-۹۷۹-۰-۹۷۹-۰-۹۶-۵ ISMN 979-0-802610-96-5

* کلیه حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است *

PLAYING CELLO

Julia Hecht
teaching & practice

Produce & Arrangement
Pouria Javanmiry