

کروتز

KREUTZER

Forty-Two Studies or Caprices
For the Violin

۴۲ تمرین (کاپریس)

برای ویولن

انتشارات سُرود

سرشناسه : کریستوفر، رودولف، ۱۷۶۶-۱۸۳۱م.
 Kreutzer, Rodolphe
 عنوان و نام پدیدآور : ۴۲ تمرین (کاپریس) برای ویولن / ردلف کروتزر؛ بازنگری
 و ویرایش ادmond سینگر؛ ترجمه اشکان خمسه پور.
 مشخصات نشر : تهران: نشر سرود، ۱۴۰۰.
 مشخصات ظاهری : ۷۱ص: ۲۹×۲۲ س.م.
 شابم : 979-0-802625-77-8
 وضعیت فهرست نویسی : فیپا
 یادداشت : عنوان اصلی: c1984. Forthy-two studies or caprices for the violin.
 عنوان دیگر : چهل و دو اتود برای ویولن به همراه راهنمای تمرینات.
 عنوان گسترده : چهل و دو تمرین (کاپریس) برای ویولن.
 موضوع : موسیقی برای ویولن -- پارتیسیون.
 موضوع : Violin music -- Scores and parts
 موضوع : ویولن -- آموزش و تمرین.
 موضوع : Violin -- Studies and exercises
 شناسه افزوده : سینگر، ادmond، ۱۸۳۱-۱۹۱۲م.
 شناسه افزوده : Singer, Edmund, 1831-1912
 شناسه افزوده : خمسه پور، اشکان، ۱۳۶۰-، مترجم
 رده بندی کنگره : MT ۲۶۵
 رده بندی دیویی : ۷۸۷/۲
 شماره کتابشناسی ملی : ۷۶۵۶۵۵۵
 اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

انتشارات سرود تهران - میدان هفتم تیر - ابتدای بهارشیراز - شماره ۱۴

تلفن: ۸۸۸۳۶۱۰۴ و ۸۸۲۱۸۵۹۱-۲ - ۰۹۱۰۳۰۸۸۴۰۰

کروتزر (۴۲ تمرین برای ویولن) ردلف کروتزر

بازنگری و ویرایش ادmond سینگر

ترجمه اشکان خمسه پور

حروف نگاری و صفحه آرایی مهرداد گرگین زاده

طرح جلد سرود

نوبت چاپ اول - ۱۴۰۱

تیراژ ۳۰۰ نسخه

شابم: ۹۷۹-۰۸۰-۲۶۲۵-۷۷-۸ ISMN: 979-080-2625-77-8

حق چاپ و نشر برای انتشارات سرود محفوظ است.

قیمت: ۷۰۰۰۰ تومان

اول ویرتوئوزهای معاصر قرار داد. این موفقیت قابل توجه نه به خاطر اهمیت دادن به تحصیلات و مطالعه سفت و سخت بلکه حاصل ششم موسیکال خوب او و شور و اشتیاقش برای هنر بود. از مشخصه‌های اجرای او انرژی آتشین، خلوص و وسعت صدا، اصالت جمله‌بندی و آن فردگرایی وصف‌ناپذیر در تفسیر بود که فقط حق طبیعی نوابغ است.

در ۱۸۰۱ او سمت ژد را به‌عنوان سولیست ویولن «گرنده اپرا» به‌دست آورد و در ۱۸۱۶ رهبر دوم آن و در ۱۸۱۷ رهبر نخست آن شد. در این زمان کروتز هم‌چنان با تمام وجود، خود را وقف آهنگسازی کرده بود - نه تنها برای صحنه بلکه هم‌چنین برای ساز منتخب خود. کارهایی که برای ویولن نوشت شامل پانزده کنسرتو، پانزده کوآرتت زهی و مقدار زیادی تریو،

دوئت، سمفونی کنسرتانت، سونات، ایر و واریاسیون و غیره است و در کنار این‌ها کارهایی که شهرت خود به‌عنوان آهنگساز را مدیون آن‌هاست، از جمله «۴۲ تمرین» (که اغلب به‌صورت ناقص ۴۰ تمرین منتشر می‌شود). کروتز که یکی از پیشروان مکتب ویولن‌نوازی مشهوری بود که در ایتالیا پایه‌گذاری شد و در فرانسه توسط ویوتی، بایو، ژد و خود او گسترش یافت، با کتاب «۴۲ تمرین یا کاپریس» اثری را تقدیم آیندگان کرد که هم‌چنان به حق، جایگاه مهمی را در هر دوره آموزش ویولن به‌خود اختصاص می‌دهد و در واقع یک اثر کلاسیک در حوزه خود است که استفاده از آن برای بنیان‌گذاری پایه‌ای محکم در تکنیک ویولن اجتناب‌ناپذیر است و می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای «۲۴ کاپریس» دشوارتر ژد. اثر دیگری که به زنده نگه‌داشتن خاطره او کمک کرده است - اگرچه از طریق دیگر - سونات کروتز بتهوون است که در ۱۸۰۶ به «دوست خود» کروتز تقدیم شده است. در نبود اطلاعات روشن - حتی فاخر موضوع را در چندین کلمه فیصله می‌دهد - ما فقط می‌توانیم در مورد میزان دوستی میان آن دو گمانه‌زنی کنیم؛ تأیید شده است که کروتز که در ۱۷۹۸ به وین سفر کرده بود، حتی سونات را اجرا هم نکرد و در مورد سبک بتهوون چندان نظر مساعدی نداشت.

در ۱۸۲۴ یعنی همان سالی که پست رهبری ارکستر را با مدیرکل گراند اپرا تعویض کرد، به او نشان شوالیه لژیون دو نور تعلق گرفت. او در ۱۸۲۶ با دریافت مستمری از شغل خود بازنشسته شد. در ۱۸۲۵ شکستگی یک دست، بازنشستگی او از کنسرواتوار و صحنه اجرا را ناگزیر کرد. او که آخرین اپرای خود به‌عنوان ماتیلده را با دقتی غیرعادی نوشته بود، در ۱۸۲۷ با اعتماد به نفس برای کارگردانی تولید آن درخواست داد اما درخواست او بی‌نتیجه ماند. سرخوده از این پاسخ منفی و گرفتار بیماری‌ای مهلک، چند سالی کنار صحنه‌ای که شاهد یک عمر کامیابی‌اش بود پرسه زد. بنا بر این توصیه که هوای سوئیس برای سلامتی‌اش مفید است در ۱۸۳۱ به آنجا سفر کرد ولی بسیار دیر بود. در ششم ژوئن ۱۸۳۱ در ژنو عمر او به پایان رسید. روایت است که کشیشی در آن شهر بر این اساس که او در ارتباط با تئاتر بوده است، از انجام مراسم خاکسپاری‌اش امتناع کرد.

ردلف کروتز در ۱۶ نوامبر ۱۷۶۶ در خانواده‌ای آلمانی متولد شد و کاملاً از سنت و محیط خانوادگی موسیکال بهره‌مند گردید. او نخستین تعلیمات خود در موسیک را از پدرش که نوازنده ویولن دسته سلطنتی بود، دریافت کرد و خیلی زود استعداد موسیکال خارق‌العاده‌ای را به همراه تمایلی روشن به سمت ویولن از خود نشان داد. آنتون اشتامیتز که ویولنیستی مشهور بود، برای مدتی تعلیم او را بر عهده گرفت؛ او بعدها با گوش دادن به ویوتی بسیار آموخت و ممکن است از او درس‌هایی را به‌طور مستقیم نیز دریافت کرده باشد.

در دوازده سالگی نوازندگی او از نظر درخشش و شور و حرارت قابل توجه بود. در سیزده سالگی نخستین کنسرتو ویولن خود را نوشت و خود آن را در یکی از سری کنسرت‌های اسپریچوئل پاریس نواخت که با

تحسین بسیار مواجه شد. در این زمان او اغلب به «تریانو» دعوت می‌شد تا در کنسرت‌های کوچک ملکه آواز بخواند و نیز با نواختن ساز محبوب خود مهمانان مخصوص را مشغوف سازد. در ۱۷۸۲ وقتی که تنها شانزده سال داشت به لطف حامی خود ماری آنتوانت، ویولنیست اول ارکستر سلطنتی شد؛ سپس با مرگ پدرش آن پست خالی شد. هشت سال پس از آن، پافشاری سرسختانه او راه را برای انتصابش به‌عنوان سولیست ویولن تئاتر ایتالیایی (بعدها اپرا کمیک) هموار کرد؛ منصب او و نفوذش اکنون چنان بود که بتواند نخستین اپرای خود، ژاندارک را به صحنه ببرد. این اپرا نخستین اثر از مجموعه‌ای شامل بیش از ۴۰ اثر نمایشی و باله بود که بین سال‌های ۱۷۹۰ تا ۱۸۲۵ - برخی در تئاتری که در بالا به آن اشاره شد و برخی در گرنده اپرا - اجرا شدند.

به‌نظر می‌رسد که کروتز در طول انقلاب و پس از آن، به راحتی خود را با پیرامون در حال تغییرش وفق داده باشد؛ وقفه قابل تشخیصی در بازدهی او و به‌طور کلی موفقیت هنری‌اش وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد که او اپراهایی که برای خوشایند خانواده سلطنتی نگون‌بخت طراحی شده بودند، آن‌هایی که در بزرگداشت وقایع طغیان اجتماعی خونین نوشته شده بودند و درام‌های دوره کنسولی و امپراطوری‌اش را با خون‌سردی یکسانی نوشته باشد. - واگنر را در چنین شرایطی تصور کنید! - در ۱۸۰۲ او ویولنیست اول ارکستر کنسول بناپارت بود؛ در ۱۸۰۶ ویولنیست سولو امپراتور ناپلئون؛ در ۱۸۱۵ رهبر ارکستر برای لوئی هجدهم.

کروتز به واقع موزیسینی بود که درون هنر خود و برای آن زندگی می‌کرد. عوامل خارجی گذراتها در این حد در او اثرگذار بودند که مصالح تازه‌ای را برای تخیل روان او فراهم آوردند تا با آن‌ها مشغول به‌کار شود.

در ۱۷۹۶ تور گسترده‌ای را در ایتالیا، آلمان و هلند برگزار کرد و در بازگشت از آن به سمت استادی کنسرواتور تازه‌تأسیس پاریس منصوب شد. در این‌جا وارد فاز جدیدی از فعالیت حرفه‌ای شد و به‌زودی هنرجویان قابل توجهی را جذب کرده و پرورش داد. آموزش‌های ویوتی اکنون به‌بار می‌نشستند؛ سبک درخشان و جذاب کروتز ستایش مشتاقانه و اعتماد هنرجویان را جلب کرد و او را در صف

Pt.	نوک آرشه	I ^a	سیم می	V	آرشه چپ (بالا)
HB.	نصف آرشه	II ^a	سیم لا	□	آرشه راست (پایین)
WB.	آرشه کامل	III ^a	سیم ر	—	انگشت را پایین نگه دارید
		IV ^a	سیم سل		

چهل و دو تمرین

Forty-Two Studies

Adagio sostenuto.

R. KREUTZER.

1.

استاکاتو باید در ابتدا بسیار آرام نواخته شود به طوری که تمامی نت‌ها کاملاً یکدست از هم جدا شوند و موج آزاد باشد تا آرشه از سیم جدا نشود. این روشی مطمئن برای آموختن درست این شیوهٔ آرشه‌کشی است.

4.

The musical score consists of 11 staves of music. It begins with a treble clef and a common time signature. The first staff is numbered '4.'. The music features a series of slurs and accents, indicating a specific articulation technique. There are several instances of the number '0' below the notes, likely indicating natural harmonics. A triplet of eighth notes is marked with '(3)'. A measure with a '4' above it and a '2' below it indicates a four-measure rest. The piece concludes with a series of slurs and accents, and a final measure with a '4' above it and a '2' below it, suggesting a four-measure rest.

این حرکت آرشه باید نزدیک نوک آرشه، محکم اجرا شود؛ همه صداهای باید از نظر شدت کاملاً یکدست باشند و این یکدستی باید با فشار بیشتر روی نت‌هایی که با آرشه چپ (بالا) نواخته می‌شوند حاصل شود چرا که تأکید گذاشتن روی این نت‌ها نسبت به نت‌هایی که با آرشه راست (پایین) نواخته می‌شوند، دشوارتر است.

Moderato.
martelé

4 segne

6.

(1)

IIa

IIa

IIa

Ia

از همین سری منتشر شده برای ویولن کلاسیک

- ۱- ل ویولن (کتاب اول)
- ۲- ل ویولن (کتاب دوم)
- ۳- ل ویولن (کتاب سوم)
- ۴- ل ویولن (کتاب چهارم)
- ۵- ل ویولن (کتاب پنجم)
- ۶- گام هریمالی
- ۷- ولفارت اپوس ۴۵ (کتاب اول و دوم) - همراه با فایل اجرا
- ۸- ولفارت اپوس ۳۸
- ۹- ولفارت اپوس ۵۴
- ۱۰- ولفارت اپوس ۷۴
- ۱۱- شوچیک اپوس ۲ (مکتب تکنیک آرشه کشی)
- ۱۲- شوچیک اپوس ۸ (اتودهای تغییر پوزیسیون)
- ۱۳- شوچیک اپوس ۱ (کتاب اول تا چهارم)
- ۱۴- قطعات برگزیده کلاسیک برای ویولن
- ۱۵- مکتب ویولن سوزوکی (جلد ۱ و ۲) - همراه با فایل اجرا
- ۱۶- مکتب ویولن سوزوکی (جلد ۳، ۴ و ۵) - همراه با فایل اجرا
- ۱۷- مکتب ویولن سوزوکی (جلد ۶، ۷ و ۸) - همراه با فایل اجرا
- ۱۸- کنسرتوهای آسان برای ویولن
- ۱۹- اصول نوازندگی و تدریس ویولن (پرفسور ایوان گالامیان)
- ۲۰- کارل فلیش (سیستم گام)
- ۲۱- کایزر (اپوس ۲۰)
- ۲۲- ژدلف کروتزر (۴۲ تمرین یا کاپریس برای ویولن)
- ۲۳- مازاس اپوس ۳۶ (کتاب اول تا سوم)
- ۲۴- قطعات طبقه بندی شده کلاسیک برای ویولن - همراه با فایل اجرا

مرکز موسیقی بتهوون شیراز

9 790802 625778

انتشارات بشرد