

کوتاهترین راه در
چاپ سوم
پیانو
نوازندگی

کارل لاینر
والتر گیزکین
مترجم: محسن الهامیان

کوتاه‌ترین راه در نوازندگی پیانو

نویسنده: کارل لایمر- والتر گزه کین
مترجم: محسن الهامیان

چاپ و صحافی: نقش و نشان
چاپ سوم: ۱۴۰۲
شمارگان: ۳۰۰ نسخه
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۱-۶۶۴-۵

نشانی انتشارات: تهران، خیابان حافظ، خیابان رشت،
پلاک ۲۳، تلفن: ۶۱۹۴۲، دورنگار: ۶۶۴۶۹۹۵۱
فروشگاه مرکزی: تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان
حافظ، جنب حوزه هنری، پلاک ۲۴۵، تلفن: ۸۸۹۴۹۷۹۱-۲
فروشگاه انقلاب: تهران، خیابان انقلاب، میدان انقلاب،
جنب سینما بهمن، پلاک ۱۰۲۳، تلفن: ۶۶۴۷۶۵۶۸-۹
فروشگاه اصفهان: اصفهان، میدان انقلاب، سینما ساحل،
کد پستی: ۸۱۳۳۶۱۴۵۱۱، تلفن: ۶-۳۲۲۴۷۷۳۵-۳۱

 Sooremehr.ir (پنج خط) ۶۶۴۶۰۹۹۳
 Mehrak.ir ۳۰۰۰۵۳۱۹
 @soorehmehr.pub ۱۵۹۱۸-۱۷۸۱۱

نقل و چاپ نوشته‌ها منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

کتاب‌ها در زمین ریشه دارند

طبق تفاهم‌نامه انتشارات سوره مهر و سازمان منابع طبیعی
بخشی از عواید فروش این کتاب به کاشت درخت اختصاص دارد.

این کتاب با کاغذ حمایتی منتشر شده است.

فهرست مطالب |

- ۰۷ مقدمه مترجم
- ۰۹ مقدمه والتر گزه کین
- ۱۳ **فصل اول • اساس شیوه من در تربیت گوش موزیکال**
- ۲۱ **فصل دوم • شاگرد تمرین را شروع می کند**
- ۲۳ الف) تمرینی از لهر و اشتراک
- ۳۶ ب) انوانسیون دو صدایی باخ در دو ماژور
- ۴۲ پ) انوانسیون سه صدایی باخ در دو ماژور
- ۴۷ ت) سونات در فامینور اوپوس ۲ نمره ۱ اثر بتهوون
- ۶۱ **فصل سوم • تفسیر طبیعی**
- ۶۹ **فصل چهارم • اهمیت دادن به تمرین**
- ۷۷ **فصل پنجم • مسائل خاص تکنیکی**
- ۷۹ الف) اتودها
- ۸۱ ب) نواختن گامها
- ۸۵ پ) نواختن آرپژها
- ۸۶ ت) نواختن آکوردها
- ۸۷ ث) تریل
- ۸۹ ج) راحتی در حرکت

با تجربیات غنی و استثنایی از نتایجی که از شاگردانم به دست آورده‌ام،
به من پیشنهاد شد که دیدگاه خود را در مورد شیوه نوازندگی جدید پیانو
به رشته تحریر درآورم و روش تربیت شاگردانم را به منظور به دست
آوردن آنچه موفقیت خواننده می‌شود توضیح دهم.
یادداشت‌هایی که به دنبال می‌آید ادعای کامل بودن را ندارد و در
مجموع شیوه مرا معرفی می‌کند.

روش من سبکی در نواختن به وجود آورده که با آنچه معمول نواختن
است تفاوت عمده‌ای دارد. این متد بر پایه بررسی‌های دقیق بنا شده و
فکر می‌کنم شیوه‌ای کاملاً طبیعی است. اصولی را که به کار گرفته‌ام و
آن‌ها را به شکل یک روش درآورده‌ام، بر اساس تجربیات خودم است.

اگر نگوئیم تنها راه، باید گفت کوتاه‌ترین راهی است که به طور کامل استعداد موسیقی شاگردان را گسترش می‌دهد و آنان را قادر می‌سازد تا از بیشترین قدرت خود در نوازندگی استفاده کنند. بدون شک، تنها شاگردان تیزهوش و با استعداد هستند که قادرند به طور کامل از توانایی نامحدود گسترش امکانات تکنیکی و توانایی تفسیر سود بپزند. ولی شیوه من با کمی تغییر، می‌تواند برای افراد مختلف به کار گرفته شده و اگر به درستی فهمیده شود، بیشترین سوددهی را برای شاگردان در بر خواهد داشت؛ به شرط آنکه شاگردان بفهمند چطور باید کار کنند. شاگردان با استعداد به نتایجی خواهند رسید که حتی فکر رسیدن به این درجه از تسلط را هم نمی‌کردند.

راهنمایی‌های من شکل یک مجادله قلمی را نخواهد داشت. نتایج برای خواننده‌ای که به این دستورات عمل کند، معلوم خواهد شد. به علاوه، خود به این نتیجه رسیده‌ام که آنچه من در سال‌های طولانی کسب تجربه تشخیص داده‌ام، صحیح است. آموزش‌های زیر برای تازه‌کارها و آن‌هایی که نواختن پیانو را تازه شروع کرده‌اند نیست؛ بلکه برای کسانی است که به عنوان یک پیانیست کنسرت یا معلم موسیقی، پیشرفته در کار پیانو فعال هستند، و یا عاشقان موسیقی که به طور جدی کار می‌کنند. عمده‌ترین نکته‌ای که شیوه مرا از دیگران متفاوت می‌کند و در ضمن یکی از مهم‌ترین پایه‌های مندرج تشکیلی می‌دهد، تربیت گوش است. خیلی از پیانیست‌ها توانایی گوش کردن به آنچه خود می‌نوازند را ندارند. آن‌ها به تشخیص کاراکتر گام‌ها و نهایتاً به تشخیص نت‌هایی که غلط زده می‌شوند عادت کرده‌اند. ولی اگر نوازنده بخواهد به طور کامل، بر اساس ایده‌های جدید بنوازد، این عادت اصلاً به کاری نمی‌آید. کیفیت دقیق، رعایت دقیق زمان، و قدرت تن در مرتبه اول قرار دارد و کوک

اساس شیوه من در تربیت گوش موزیکال ۱۷

حقیقاً در مرحله دوم جای می‌گیرد. با بررسی جزئیات خواص تونال، اجرای واضح و کاراکتری مشخص و کاملاً متفاوت پیدا خواهد کرد. یک اجرای واقعی در هر مرحله، از دنیای ظریفی از بیان می‌گذرد و اجازه می‌دهد تا از تغییرات خیلی جزئی در نحوه اجرا یا در ریتم استفاده کرده، از همکاری نیروی دینامیک اضافی پرهیز کنیم؛ به طوری که گزه‌کین در مقدمه‌اش نوشته، گوش کردن به خود یکی از مهم‌ترین عوامل تمرین در موسیقی است. هیچ کس نباید انتظار داشته باشد که در عرض یک روز توانایی لازم را کسب کند. توانایی گوش کردن با گوشی انتقادکننده، یعنی تواختن، زیر کنترلی مدام و با بذل نهایت توجه تا گوش بتواند به طور سیستماتیک پیشرفت کند. چون تربیت گوش شرط لازم برای پیشرفت سریع است.

با دقت در ریزه‌کاری‌ها، یعنی جلا دادن به بعضی قسمت‌های کمپوزیسیون که استادان قبلی توجه کمتری به آن مبذول داشته‌اند، می‌توان در حین اجرا، تحسین شنوندگان را جلب و به بیشتر شناخته شدن کاراکتر قطعه موسیقی - مورد بحث - کمک کرد. چنین شاگردانی به سرعت به امکانات متعددی پی می‌برند که می‌توانند با آن‌ها خود را ایستادانند. تمرینات طولانی برای چنین شاگردانی دیگر خسته‌کننده نخواهد بود و هرگز علاقه به کار را از دست نخواهند داد. استاد باید به طور مدام توجه شاگرد را به این نکته جلب کند.

یک نکته ضروری برای تربیت گوش، شناخت دقیق قطعه موسیقی مورد تمرین است. بنابراین قبل از شروع تمرین عملی قطعه، تجسم کردن آن کاری لازم و اساسی است. اگر این کار به نحو احسن انجام شود، قادر خواهیم بود آن قطعه را به طور کامل از حفظ اجرا کنیم. برای اینکه هر مدت کوتاهی قادر به این کار باشیم، حافظه باید توسط روش بازتاب

(روش تفکر منطقی) تربیت شود.

عجیب است که روش تجسم بخشیدن به طور کامل و جهانی مورد استفاده قرار نگرفته است. برای همه شاگردان من - که بیشتر آن‌ها از هوش و استعداد زیادی برخوردار و به وسیله استادان بسیار معروف تعلیم دیده بودند - این روش کاملاً تازگی داشت. درباره روش صحیح تربیت حافظه، به وسیله تجسم بخشیدن در فصل‌های بعدی صحبت خواهد شد. حالا اجازه بدهید تا به گزه‌کین توجه کنیم که در میان همه پیانیست‌ها احتمالاً وسیع‌ترین رپرتوار را دارد و در این رپرتوار بسیاری از کمپوزیسیون‌های کاملاً پیچیده مدرن جای گرفته است. او این همه را با نواختن آن‌ها پشت پیانو در حافظه خود جای نداده (همه نوازندگان، نواختن را عامل اصلی می‌دانند)؛ بلکه با تجسم بخشیدن آن‌ها با مطالعه ساکت و بی‌صدای این آثار، چنین رپرتواری را برای خود فراهم کرده است. حتی با گسترش بعدی و پیشرفت بیشتر در این روش شخص می‌تواند این توانایی را پیدا کند که تکنیک‌های اجرایی را تنها از طریق تجسم بخشیدن و بدون انجام آن روی ساز به دست آورد. به این ترتیب، قطعه می‌تواند به طور کامل اجرا شود و این کار می‌تواند به طور شگفت‌آور در مدت زمانی بسیار کوتاه صورت گیرد. عده‌ای این کار را ناممکن می‌دانند؛ ولی این کار عملاً نه تنها توسط گزه‌کین بلکه سایر شاگردانی که از این شیوه استفاده می‌کنند، انجام می‌گیرد. یک شاگرد در مدت ده تا پانزده دقیقه می‌تواند یک قطعه از «کنج کودکان» اثر دبوسی را از حفظ کرده و آن را با همه حالات بیانی‌اش بنوازد؛ قدرتی که چنین شاگردی قبلاً هرگز به فکرش هم خطور نکرده بود. برای پرهیز از سوء تفاهم باید تذکر دهم به استثنای قطعاتی که به طور عام اجرا می‌شود، به خصوص تمرینات آموزشی و کمپوزیسیون‌های باخ، لازم

رساله حاضر شیوه مرا در نوازندگی پیانو شرح می دهد؛
تکنیکی که من آن را اساس کار در نوازندگی پیانو می دانم.
در این زمینه مدیون زحمات آقای کارل لایمر هستم. تمرین
نوازندگی را نزد ایشان، بین سال های ۱۹۱۲ - ۱۹۱۷، آموختم؛
که کل آموزش مرا تشکیل می دهد. بعد از گذشت دوازده
سال من هنوز طرفدار بی چون و چرای شیوه لایمر هستم،
که آن را بهترین روش منطقی در کسب بالاترین درجه
تکامل در نوازندگی پیانو می دانم.

