

مقدمه

اغلب معلمانی که کتاب «تکنیک ارکستراسیون» نویسنده را استفاده می‌کنند کتاب «تمرین ارکستراسیون ۱» (۱۹۵۲) یا «تمرین ارکستراسیون ۲» (۱۹۶۹) یا متناوباً هر دو را در برنامه پایه درسی سالیانه مورد استفاده قرار می‌دهند. جهت کوشش برای فهم اینکه کدام کتاب تمرین (و کدام تکالیف در هر یک) موفق تر شده‌اند نویسنده به تعدادی از معلمان نیاز داشت. به نظر می‌رسید پاسخ‌ها نشان دادند که هر کتاب تمرین شامل مطالب منحصر به فردی است که ارزش خاص خود را دارد. آن‌گونه که معلمی گفت: «مهم نیست کدام یک را استفاده کنم. دریافتم چیزی در کتاب دیگر هست که مایلم به آن ارجاع دهم.» در نظریه‌ای که دیگر معلمین ارکستراسیون بیان کردند هدف اصلی در اینجا این شده است که تمرین‌هایی که از دو کتاب تمرین اولیه آموزنده‌تر به نظر می‌رسند در یک جلد جمع‌بندی شوند. علاوه بر این، [کتاب حاضر] حاوی چهارده تمرین جدید نیز هست. با حذف صفحات خالی در کتاب تمرین حاضر، نسبت به نسخه‌های قبلی، امکان فراهم‌سازی مطالب بیشتر شد. متأسفانه، محدودیت‌های کپی‌رایت باری دیگر مانع برخورداری از برخی موسیقی‌های معاصر که نویسنده مایل به استفاده از آنها بود شد.

تمرین‌ها تماماً منطبق با ترتیب ارائه مطالب در کتاب «تکنیک ارکستراسیون»، ویرایش ششم، نوشته کنت کِنان و دونالد گرتنهم (پرنٹیس هال، ۲۰۰۲) تنظیم شده‌اند. آنها که در ادامه در مندرجات کتاب فهرست شده‌اند به فصلی که به بهترین شکل می‌توان از آنها به عنوان تمرین استفاده کرد ارجاع شده‌اند. برخی تمرین‌ها خود را به پارتیتورنویسی برای گروه‌های ارکسترال نیز قرض می‌دهند و این امکانات جایگزین نیز مشخص شده‌اند. منظور این نیست که هر کلاسی باید تمام تمرین‌های هر فصل را انجام دهد. به عنوان تکالیف پایه‌ای‌تر، هر تمرین دوبار، هر بار با پایه موسیقایی متفاوت، ارائه شده است. این طرح برای ایجاد دگره‌ای در مطالب تعیین شده از سالی به سال دیگر است. با توجه به سطح ابتدایی‌تر [دانشجویان]، البته هر مدرس باید تمرین‌هایی را که براساس نیازها و توانایی‌های دانشجویانش مناسب به نظر می‌رسند برگزیند. بیشتر تکالیف برای دانشجوی سال اول دوره ارکستراسیون در نظر گرفته شده‌اند، ولی برخی در آخرین بخش تکالیف این کتاب تمرین از دشواری‌ای برخوردارند که برای یک دوره پیشرفته مناسب‌تر می‌نمایند.

تکالیف در دو قالب متفاوت تنظیم شده‌اند: (۱) موسیقی در فرم اصلی‌اش در پایین صفحه با حامل‌های خالی در بالا که باید پارتیتورنویسی شوند؛ (۲) موسیقی تنها، که در برگه مجزایی پارتیتورنویسی شود. چیدمان اولی مزیت ذخیره‌سازی قابل توجه وقت دانشجو برای تنظیم صفحه را دارد. مزیت دومی در فراگیری محل صحیح سازها در صفحه و فوت و فن‌های عمومی پارتیتورنویسی است.

نویسنده از صمیم قلب از دکتر دونالد گرتنهم برای کمکشان در تألیف این کتاب تمرین سپاسگزار است.

کنت کِنان

بادی برنجی‌ها (فصل‌های ۷ و ۸ و ۹)

- ۳۳ برگردان پارت‌هایی برای هورن‌ها و ترومپت‌ها در گام‌های مختلف به کوک‌های کنسرت^۱
- ۳۵ ی.س. باخ (هارمونیزه کردن) «سری پراز خون و زخم‌ها»^۲ (W, S, WHS, O)
- ۳۶ «آمریکا» (S, WHS, O)
- ۳۷ مورلی، «دامون و فیلیس» از «کانزونیت‌ها»^۳ یا آوازهای کوتاه کوچک برای پنج و شش صدا^۴
- ۳۸ گریگ، «آهنگ ملوان»^۵
- ۳۹ شومان، «آهنگ جنگ»، از «آلبوم برای جوان»^۶
- ۳۹ موسورگسکی، «سیاحت»^۷، از «تابلوهای نمایشگاه»
- ۴۰ بارتوک، «آهنگ محلی»، شماره ۸ از «ده قطعه آسان» برای پیانو (WHS, O)

پارتیتورنویسی آکوردها (فصل ۱۰)

- ۴۱ برای بادی چوبی‌های دوتایی؛ برای بخش تماماً بادی چوبی؛ برای بادی برنجی‌ها؛ برای زهی‌ها
- ۴۲ برای آرکستر «متوسط»؛ برای آرکستر بزرگ
- ۴۳ برای بادی چوبی‌های دوتایی؛ برای بادی برنجی‌ها؛ برای بادی چوبی‌های دوتایی و دو هورن
- ۴۴ برای آرکستر «متوسط»؛ برای آرکستر بزرگ

مشکلات برای آوانویسی موسیقی پیانو (فصل ۱۱)

- ۴۵ تنظیم دوباره فیگورهای پیانویی (تکه‌های برگزیده)
- ۴۶ بتهوون، «سونات»، آپوس ۱۰، شماره ۳، موومان اول
- ۴۷ بتهوون، «سونات»، آپوس ۲۲، موومان اول

پارتیتورنویسی برای بادی چوبی‌ها، هورن‌ها، و زهی‌ها (فصل ۱۲)

- ۴۸ بتهوون، «سونات»، آپوس ۹۰، موومان اول
- ۵۰ چلیکوفسکی، «در کلیسا»، از «آلبوم برای جوان»
- ۵۱ شچین، «ترکورن»، آپوس ۵۵، شماره ۱ (تکه‌هایی برای پارتیتورشدن به چهار روش)
- ۵۳ بتهوون، «سونات»، آپوس ۲۷، شماره ۱، موومان چهارم
- ۵۳ یولیس، «پولریسیون‌ها و فوک برتیمی از هندل»، واریاسیون ۱۰
- ۵۴ کلیافسکی، «سوناتین»، آپوس ۱۳، شماره ۱ (S, O)

سازهای کوبه‌ای (فصل‌های ۱۳ و ۱۴)

- ۵۵ شومان، «رویناد مهم»، از «صحنه‌هایی از کودکی» (پارت تیمپانی)
- ۵۶ کابالافسکی، «پرلود ۲۴» از «پرلود ۲۴» (پارت‌های کوبه‌ای)
- ۵۷ پروکوفیف، «مارش» از «عشق سه پرتقال»^۷ (پارت‌های کوبه‌ای)

هارپ (فصل ۱۵)

- ۵۸ کینان، تمرین‌های هارپ (بازنویسی آنارمونیک)
- ۵۹ کینان، تمرین‌های هارپ (بازنویسی، تنظیم پدال‌ها برای گلیساندو)

1. Concert Pitches

2. O HAUPT VOLL BLUT UND WUDEN

۳. کانزونیت: آهنگ‌های کوتاه انگلیسی در یک یا چند قسمت (م).

4. Morley, DAMON AND PHILIS from CANZONETS OR LITTLE SHORT AIRS TO FIVE AND SIX VOICES

* اثر کامل. در دیگر موارد تنها گزیده‌ها داده شده‌اند.

5. ALBUM FOR THE YOUNG

6. PROMENADE

7. THE LOVE OF THREE ORANGES

فهرست مطالب

در مواردی که قطعه‌ای موسیقی خود را برای پارتیتورنویسی بیش از یک گروه ارکستری که در اینجا فهرست شده قرض می‌دهد، امکان‌های جایگزین توسط حروف مشخص می‌شود: W= بادی چوبی‌ها؛ B= بادی برنجی‌ها؛ S= زهی‌ها؛ WHS= بادی چوبی‌ها، هورن‌ها و زهی‌ها؛ O= ارکستر، شامل ترومپت‌ها و/ترومبون‌ها. بنابراین، "S,O)" بعد از عنوانی که زیربادی چوبی‌ها فهرست شده یعنی موسیقی مورد نظر برای تمرین پارتیتورنویسی برای زهی‌ها یا ارکستر نیز مناسب است.

زهی‌ها (فصل‌های ۳ و ۴)

۹	ی.س. باخ، «هارمونیزه کردن» «من از دنیا چه می‌خواهم» (W, B, WHS, O)
۹	«سرود سربازان جنگ‌های صلیبی (نیایش صلیبیون)» ^۱ (W, B, WHS, O)
۹	ی.س. باخ، «هارمونیزه کردن» «از نیازمندی شدید» (W, B, WHS, O)
۱۰	ی.س. باخ، «ساراباند» از اولین سوئیت فرانسوی
۱۱	تمرین‌هایی آرشه‌کشی: استفاده از کلیدهای آلتو و تنور (تکه‌های برگزیده)
۱۳	تمرین‌هایی آرشه‌کشی: استفاده از کلیدهای آلتو و تنور (تکه‌های برگزیده)
۱۵	موتسارت، «سونات در سی بمل ماژور»، موومان سوم (WHS)
۱۷	تمرین خطایابی ^۲ (زهی‌ها) براساس «روایت‌پردازی» از «صحنه‌هایی از کودکی» ^۳ ، اثر شومان
۱۸	برامس، «رومانس»، آپوس ۱۱۸، شماره ۵
۱۹	بتهوون، «سونات»، آپوس ۲، شماره ۲، موومان سوم
۱۹	شومان، «پروانه‌ها»، شماره ۵
۲۰	مینین، «آریا» از «پنج قطعه پیانو»
۲۱	تمرین‌هایی برای نوشتن با توقف‌های چندتایی
۲۱	بتهوون، «سونات»، آپوس ۱۳ (برای نوشتن با چند ایست)
۲۲	تمرین‌هایی برای خواندن و نت‌نویسی هارمونیک‌های سازهای زهی

بادی چوبی‌ها (فصل‌های ۵ و ۶)

۲۳	تمرین‌هایی در نت‌نویسی بادی چوبی‌های انتقالی (تکه‌های برگزیده)
۲۵	تمرین خطایابی (بادی چوبی‌ها) براساس «سونات هایدن» در «ر»
۲۶	شوبرت، «سونات»، آپوس ۱۲۲، موومان اول (S, WHS)
۲۷	کوהל، «سوناتین»، آپوس ۵۵، شماره ۴، موومان اول*
۲۹	بتهوون، «سونات»، آپوس ۲، شماره ۳، موومان سوم (S, WHS)
۳۰	بارتوک، شماره ۲۱ از «قطعات کوچک برای کودکان»، جلد اول (S, WHS)
۳۱	ی.س. باخ (هارمونیزه کردن)، «مسیح، او زندگی من است» ^۴ (B, WHS, O)
۳۲	هیدمیت، «فوک دوم در سل»، از لودوس ثنالیس (S, WHS, O)

1. CRUSADERS' HYMN

* اثر کامل. در دیگر موارد تنها گزیده‌ها داده شده‌اند. (The complete work. Only excerpts are given in other cases.)

2. Error Detection

3. SCENES FROM CHILDHOOD

4. Kuhlau

5. CHRISTUS, DER IST MEIN LEBEN

آرکستر (فصل ۱۶)

۶۰	بارتوک، شماره ۱۲ از «پانزده ترانه روستایی مجار» (WHS به علاوه کوبه ای)
۶۰	«سرود سربازان جنگ های صلیبی (نیایش صلیبیون)»
۶۱	تمرین خطایابی (آرکستر)
۶۲	بارتوک، شماره ۱ از «پانزده ترانه روستایی مجار» (WHS)
۶۳	شومان، «فانتزی»، آپوس ۱۷
۶۴	مک داول، «یک مزرعه لم یزرع» ^۱ (WHS)
۶۵	چریتین، «باگاتیل شماره ۱» از مجموعه «ده باگاتیل»
۶۷	گریگ، نوکتهون ^۲ ، آپوس ۵۴، شماره ۴ (WHS)
۶۹	شوبرت، «سونات»، آپوس ۱۴۳، موومان اول
۷۰	کوپلند، «ای دل، ما او را از یاد خواهیم برد»، از «هشت ترانه امیلی دیکنسون»
۷۲	کینان، تمرین هایی برای پارتیتورنویسی به سبک های دیبوسی و اشتراوس
۷۳	ی. س. باخ، «فوک ۷» ^۳ از «کلاویه تعدیل شده»، کتاب دوم
۷۵	برامس، «راپسودی»، آپوس ۷۹، شماره ۱
۷۷	گریف، «طاووس سفید» از «سه طرح رومی»
۷۹	زخبرگ، «باگاتیل» ^۴ از مجموعه «دوازده باگاتیل»
۸۰	پروکوفیف، «مارش»، آپوس ۱۲، شماره ۱
	پارتیتورنویسی برای آرکستر دبیرستان (فصل ۱۹)
۸۲	دیبوسی، «مسابقه رقص گالیواگ (عروسک سیاه)» ^۵ ، از «خلوت کودکان» ^۶

فهرست قطعات لوح فشرده ضمیمه

(گزیده مثال های کتاب «تکنیک آرکستراسیون»، نوشته کنت کینان)

1 CD Introduction L-1	2 Chapter 3-example 3.3	3 Example 3.4 L-1	4 Example 3.5 L-1	5 Example 3.6 L-1	6 Example 3.7
L-1	7 Example 3.8 L-1	8 Example 3.9 L-1	9 Example 3.10 L-1	10 Example 3.11 L-1	11 Chapter 6-example 6.11 a
12 6.11b	13 6.11c	14 6.11d	15 6.11e	16 6.11f	17 6.12a
18 6.12b	19 6.12c	20 6.12d	21 6.13a	22 6.13b	23 6.13c
24 6.14a	25 6.14b	26 6.14c	27 Chapter 9-example 9.2a	28 9.2b	29 9.2c
30 9.2d	31 9.2e	32 9.2f	33 9.3a	34 9.3b	35 9.3c
36 9.3d	37 9.3e	38 Chapter 10.10 Introduction	39 10.10 B	40 10.10 C	41 10.10 D
42 10.10 E	43 10.10 F	44 10.10 G	45 10.10 H	46 10.10 I	47 10.10 Introduction
48 10.10 K	49 10.10 L	50 10.10 M	51 10.11 Introduction-example A	52 10.11 B	53 10.11 C
54 10.11 D	55 10.11 E	56 10.11 F	57 10.11 G	58 10.11 H	59 10.11 I
60 10.11 J	61 10.11 K	62 10.11 L	63 10.11 M	64 10.11 N	65 10.11 O
66 10.11 P	67 10.11 Q	68 10.12	69 10.12 B	70 10.12 C	71 10.12 D
72 10.12 E	73 10.13 11 Introduction-example A	74 10.13 B	75 10.13 C	76 10.13 D	77 10.13 E
78 10.13 F	79 Chapter 11 Introduction-example 1	80 11.4	81 11.6	82 11.6 Chapter	12 Introduction-example 12.2
83 12.2 B	84 12.2 C	85 12.2 D	86 12.3 A	87 12.3 B	88 12.3 C
89 12.2 D	90 12.5	91 Chapter 16-example 16.4 L-1			

1. A DESERTED FARM

2. NOTTURNO

3. GOLLIWOGG'S CAKE WALK

4. THE CHILDREN'S CORNER

* اثر کامل. در دیگر موارد تنها گزیده ها داده شده اند.

تمرینات آرشه‌کشی و استفاده از کلیدهای آلتو و تنور

تکه‌های زیر در نسخه اصلی (پیانو) با جمله‌بندی یا گذاشتن خط اتصال داده شده‌اند. هر پاساژ را روی حامل پایین آن بنویسید و علائم آرشه-خطوط اتصال، علائم آرشه چپ و راست-را هرجا لازم است بیفزایید. برافکت کلی نسخه اصلی تمرکز کنید. در تمرین برای کُنترباس، مطمئن شوید که پارت را یک اُکتاو بالاتر از صدادهی کنسرت نوشته‌اید.

سونات در سی بَمَل مازور، آپوس منتشرشده پس از مرگ آهنگساز

1. Allegro ma non troppo

شوبرت

ff *fz*

Violin

بالاد، آپوس ۳۸

2. Andantino

شوپن

sotto voce

Violin

سونات، آپوس ۱۲۰

3. Allegro moderato

شوبرت

p

Violin

کاپریس، آپوس ۷۶، شماره ۲

4. Allegretto non troppo

برامس

p grazioso

Violin

سونات در می بَمَل مازور

5. Tempo di menuetto

هایدن

p *3*

Viola

تمرین های آرشه کشی و استفاده از کلیدهای آلتو و تنور

هریک از تکه های زیر ابتدائاً در نسخه اصل (پیانو) با جمله بندی ۱، و در حامل پایین بدون جمله بندی داده می شود. به این نسخه دوم علائم آرشه گذاری (خطوط اتصال، علائم آرشه راست و چپ هر جا که لازم باشد، و غیره) را بیفزایید. بر روی حالت کلی نسخه اصلی تمرکز کنید. همچنین تمرین های ۵ تا ۸ با نگارش ملودی در کلیدهای نشان داده شده سروکار دارند. در تمرین ۹، انتقال به کاررفته توسط کنترباس را در نوشتن پارت آن رعایت کنید.

نوکتورن، آپوس ۴۸، شماره ۱

Andante sostenuto

شوپن

1.

p dolce

Violin

بالاد، آپوس ۱۱۸، شماره ۳

Allegro energico

برامس

2.

f

Violin

سونات در می بمل ماژور

Presto (♩ = 84)

هایدن

3.

f

Violin

سونات در لا ماژور

Andante grazioso

موتسارت

4.

p

Violin

ادامه تمرینات آرشه‌کشی و استفاده از کلیدهای آلتو و تنور

سونات، آپوس ۵۷

Andante con moto

بتهوون

6. *p e dolce* *cresc.* *f* *p*

Viola

سونات در سی بمل ماژور، آپوس منتشر شده پس از مرگ آهنگساز

Allegro vivace con delicatezza

شوبرت

7. *p*

Cello

کلبه بابا یاگا

Allegro con brio, feroce

موسورگسکی

9. *ff* *sf sf sf sf*

Cello

نت‌های زیرتکه‌هایی از آثار اُکسترال با خطوط اتصال آرشه‌گذاری حذف شده هستند. خطوط اتصال و هر علامت آرشه‌کشی مناسب دیگر را بیفزایید. سپس، از طریق فهرست، به پارتیتور کامل همین میزان‌ها از این نمونه‌ها که در کتاب داده شده رجوع کنید و آرشه‌کشی مشخص شده توسط آهنگسازان را بررسی کنید. اگر نسخه شما نسبت به نسخه دوم متفاوت است، الزاماً به معنی «اشتباه» بودن آن نیست. این تمرین (که نمره داده نخواهد شد)، به هدف آشنا کردن دانشجویان با آن دسته از الگوهای آرشه‌گذاری است که آهنگسازان، در موقعیت‌های موسیقایی خاص آنها را کارآمدتر می‌دانند.

اورتور عروسی فیگارو

موتسارت

1. *Presto* *p*

Violin I

کاپریس اسپانیول

ریمسکی کرکساکف

2. *Vivo* *ff*

Violin I

باوان برای شاهزاده درگذشته

راول

3. *Lento* *pp*

Violin II

رقص روستایی

وازد اِشتاین مَن

4. *Lively* *f*

Violin II