

آدم و حوا در نقطه لحظه

راهنمای والدین، معلمان و شاگردان

روش سوزوکی

نوشته: ادوارد کرایتمن

ترجمه: پدram فروتن

ناشر تخصصی موسیقی		نشر نای ونی	
		آموزش در نقطه تعادل راضی‌نمای والدین، معلمان و شاگردان روش سوزوکی	
ادوارد کرایتمن			
ترجمه: پدram فروتن طرح جلد: نازنین خزانلی صفحه‌آرایی: نای و نی نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۹ شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۶۷۷۶-۷-۴ شمارگان: ۵۰۰ نسخه			
سرشناسه: کرایتمن، ادوارد عنوان: آموزش در نقطه تعادل پدیدآور: ادوارد کرایتمن ترجمه: پدram فروتن مشخصات نشر: تهران نای و نی، ۱۳۹۹ مشخصات ظاهری: ۱۹۲ ص وضعیت فهرست نویسی: قیبا موضوع: ویولن - آموزش به کودکان و نوجوانان شناسه افزوده: فروتن، پدram، ۱۳۶۶ -، مترجم رده‌بندی کنگره: MT ۲۷۴ رده بندی دیویی: ۷۸۷/۲۰۷ شماره کتابشناسی ملی: ۷۴۳۱۴۰۵			
			
در تلگرام همراه ما باشید: @nashrenayoney			
تهران، خیابان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران مجتمع فروزنده، طبقه همکف، شماره ۳۰۸ فروشگاه: ۶۶۴۶۷۴۰۵ پخش: ۶۶۴۶۷۱۴۰ کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به نشر نای و نی می‌باشد.			
فروشگاه اینترنتی: www.nayoney.com			

فهرست مطالب

۹	قدردانی نویسنده.....
۱۰	مقدمه مترجم.....
۱۱	درباره نویسنده.....
۱۲	درباره ترجمه این کتاب.....
۱۴	قدردانی مترجم.....
۱۵	مقدمه ای بر کتاب.....
۱۷	پیشگفتار: معرفی ابتدایی روش سوزوکی.....
۲۰	فلسفه.....
۲۱	برنامه آموزشی.....
۲۲	مفاهیم کاربردی.....
۲۷	یک ≈ آموزش اولویت بندی شده.....
۳۷	دو ≈ روت در مقابل نت.....
۳۹	نت در مقابل روت: مزایای یادگیری از طریق شنیداری.....
	گام اول: آیا می توانید تفاوت بین دو نت که باهم یکی هستند و دو نت که باهم تفاوت دارند را تشخیص دهید؟.....
۴۶	گام دوم: وقتی دو نت باهم تفاوت دارند آیا می توانید بگویید که دومی از اولی زیرتر است یا بم تر؟.....
۴۸	گام سوم: منطق درونی سازتان را درک کنید.....
	گام چهارم: شناخت آهنگی که تلاش می کنید بنوازید و درک اینکه چگونه به گوش می رسد.....
۴۹	گام پنجم: با در نظر گرفتن جهت حرکت ملودی به آهنگتان فکر کنید.....
۵۰	

- گام ششم: برای پیدا کردن نت‌ها از آزمون و خطا استفاده کنید ۵۱
- سه ≈ اِکول ۵۵
- طرز نگاه داشتن ویولن ۵۹
- بالشتک ۶۳
- زیرچانه‌ای ۶۴
- سخنی درباره عادت‌ها ۶۵
- طرز قرارگیری دست چپ ۶۷
- طرز نگاه داشتن آرشه ۷۱
- چهار ≈ صداسازی ۷۷
- تکنیک دست چپ در صداسازی ۸۰
- تکنیک آرشه در صداسازی ۸۱
- به کارگیری تکنیک صداسازی در نواختن آهنگ‌ها ۸۳
- نقطه اتکای اصلی ۸۴
- پنج ≈ کوک ۸۷
- برخی مسائل واژه‌شناسی ۸۹
- چگونه درست گوش دهیم؟ ۹۲
- یک سیستم دوگانه ۹۳
- کوک مطلق ۹۴
- کوک نسبی ۹۵
- واقعیت قضیه ۹۷
- شش ≈ مهارت‌های لازم برای تفسیر موسیقی و اجرای موزیکال و هنرمندانه ۹۹
- آموزش مهارت‌های پایه آرشه ۱۰۰

- نوازندگی با محوریت آرشه ۱۰۴
- پرورش جهت‌دهی بیان موسیقایی در نوازندگی ۱۰۷
- تقسیم‌بندی آرشه ۱۰۷
- پرورش مهارت‌های شنیداری ۱۰۹
- اجزاء صدا ۱۱۰
- تعویض سیم تمیز ۱۱۱
- سه قانون عمومی برای اجرای موزیکال ۱۱۲
- کاربرد ویراتو ۱۱۳
- عمل آگاهانه تبدیل به عمل شهودی می‌شود ۱۱۴
- هفت ~ گوش دادن آهنگ‌ها ۱۱۵
- گوش دادن غیرفعال ۱۱۶
- وسعت شنیداری خود را گسترش دهید ۱۱۷
- تهیه کپی‌های متعدد از آهنگ‌های ضبط‌شده ۱۱۷
- تجهیزات شنیداری ۱۱۸
- مسابقه گوش بزرگ ۱۱۹
- اسم آهنگ‌ها را یاد بگیرید ۱۲۰
- بهترین زمان روز برای گوش دادن ۱۲۱
- گوش دادن فعال ۱۲۱
- هشت ~ واقعیت تمرین ۱۲۵
- ادراک ۱۲۷
- هماهنگی ۱۲۷
- تکرار سازنده ۱۳۰

۱۳۵	نُه ~ مرور
۱۳۵	داستان اول: مصاحبه
۱۳۷	داستان دوم: مادری با برنامه مشخص
۱۳۹	داستان سوم: هنرجوی نمونه
۱۴۰	نتیجه‌گیری
۱۴۲	ارزش مرور
۱۴۵	چگونه مرور کنیم
۱۴۶	چگونه مرور را جذاب‌تر کنیم
۱۴۷	شروع یک برنامه مرور
۱۴۹	ده ~ پوزیسیون‌ها و تغییر پوزیسیون
۱۵۰	پوزیسیون‌ها
۱۵۴	تغییر پوزیسیون
۱۶۳	یازده ~ ویراتو
۱۶۴	ویراتو نه از یک وضعیت انقباض، بلکه از حالت استراحت به وجود می‌آید
۱۶۵	ویراتو چیست؟
۱۶۶	سه نوع ویراتو
۱۶۶	سه مشخصه ویراتو
۱۶۷	شکل‌گیری فرم
۱۶۸	تمرینات مقدماتی برای دست‌چپ
۱۷۰	دستیابی به نوسان
۱۷۲	بررسی فرم دست برای انقباض
۱۷۳	دستیابی به سرعت
۱۷۵	استفاده از ویراتو در هنگام نواختن قطعات

دوازده ~ جمع بندی.....	۱۷۹
دورنما در مقابل انتظارات.....	۱۸۰
افراد، مکان‌ها و زمان‌ها.....	۱۸۷
ضمیمه.....	۱۸۹

مقدمه‌ای بر کتاب

در دنیای سوزوکی افرادی هستند که دارای چنان فلسفه و نگرش منحصر به فردی نسبت به زندگی و آموزش هستند که می‌توان نام آن‌ها را هم طراز با شینی چی سوزوکی دانست. ادوارد کرایتمن یکی از این افراد است. شاید با خواندن زندگی‌نامه کرایتمن که در مقایسه با برخی دیگر از معلمان در کمال تواضع نوشته شده است، میزان تأثیرگذاری او بر روی نسل‌هایی از شاگردان، والدین و معلمان سوزوکی در طول چند دهه تجربه آموزشی‌اش چندان مشهود نباشد. اما عمق تأثیرگذاری و اشتیاق کرایتمن برای به اشتراک گذاشتن تجربیاتش را می‌توان در کتاب‌ها و سایر نوشته‌هایش مشاهده نمود. هنگام مطالعه این آثار شما احساس می‌کنید که در حال گذراندن وقتان با یک دوست گرامی هستید که خاطرات و تجربیات شگفت‌انگیزش را برای شما نقل می‌کند.

معلمان موسیقی می‌دانند که این تجربیات و خاطرات حاصل سال‌ها تفکر، تدریس و کلنجار رفتن با مسائل آموزشی است. و می‌دانند که هر معلمی مایل به بازگو کردن «رموز» موفقیت خود در تربیت شاگردان نمونه نیست. اما ادوارد کرایتمن، مانند معلم خودش سوزوکی، می‌داند که یک معلم برای موفقیت در امر آموزش باید دستی (و قلبی) بخشنده داشته باشد. هنر معلمی با به اشتراک گذاشتن تجربیات و اشتیاق برای یادگیری پیوسته و مستمر (فارغ از سن و سال) پیوندی ناگسستی دارد.

آموزش در نقطه تعادل، قصه‌گویی صادقانه معلم متعهدی است که تجربیات گرانبهایش را با ما به اشتراک می‌گذارد. درست مانند پرورده با عشق، قصه‌ها ساده و بعضی اوقات بدیهی هستند. اما تنها زمانی که خواندن کتاب را به پایان می‌رسانید و شروع به بازگویی قصه‌ها در ذهنتان می‌کنید، به عمق و خلوص نهفته در پس حکایت‌های

۱۶ / آموزش در نقطه تعادل

این کتاب پی خواهید برد. شما به عنوان والدین، معلم و حتی هنرجوهای موسیقی می‌توانید از آموزه‌های کتاب حاضر به خوبی بهره ببرید. ادوارد کرایتمن پس از انتشار این کتاب آثار متعدد دیگری را به رشته تحریر در آورده است که دربرگیرنده تفکرات انسانی است که در طول سال‌ها و در زندگی روزمره خود، به فلسفه سوزوکی جامعه عمل پوشانده است.

دکتر ستاره بهشتی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

مقدمه مترجم

در اواسط قرن بیستم «شینچی سوزوکی»^۱ روش آموزشی خود را به دنیا معرفی کرد که به علت موفقیت بی سابقه در پرورش استعداد های موسیقایی در کودکان به سرعت در اروپا و آمریکا محبوبیت پیدا کرد و موجب تحولی عظیم در آموزش موسیقی شد. این روش مدرن آموزشی که از وجوه بسیاری از جمله آموزش از سنین بسیار پایین، عدم نیاز به آموزش مهارت نت خوانی در مراحل اولیه و تکیه بر مهارت های شنیداری نسبت به روش های سنتی آموزش موسیقی متفاوت بود، به مرور زمان در سراسر جهان محبوبیتی چشم گیر پیدا کرد و امروزه یکی از موفق ترین روش های آموزش موسیقی به خصوص برای ساز های زهی به شمار می رود. سوزوکی باور داشت که استعداد امری مادرزادی نیست و در صورت وجود آموزش صحیح از سنین پایین می توان استعداد موسیقی یا هر امر دیگری را در هر کودکی به وجود آورد و این مسئله رانه در تئوری بلکه در عمل به اثبات رساند.

آموزش موسیقی در ایران در طول دهه های گذشته در نتیجه آشنایی موسیقی دانان ایرانی با نت نگاری و دانش تئوریک موسیقی دستخوش تحولات زیادی شده است، اما این تحولات بیشتر تحت تأثیر روش های سنتی آموزش موسیقی در غرب بوده است و تنها در سال های اخیر و به کوشش تعداد انگشت شماری از معلمان متخصص و آگاه، فلسفه های مدرن آموزشی از جمله روش سوزوکی به طیف محدودی از نسل جوان معلمان موسیقی شناسانده شده است. متأسفانه اکثر معلمان ویولن در ایران سوزوکی را

¹ Shinichi Suzuki

آموزش در نقطه تعادل / ۱۱

تنها چند جلد کتاب نت می‌دانند که شامل مجموعه‌ای از آهنگ‌های دلپذیر است و می‌توان از آن به‌عنوان چاشنی سایر متدهای آموزشی استفاده کرد و حتی برخی شروع آموزش ویولن با استفاده از این روش را منطقی نمی‌دانند و این تنها به‌عدم آگاهی از فلسفه سوزوکی و تکنیک‌های آموزشی این متد برمی‌گردد که یک حوزه کاملاً تخصصی است و لازم است که به‌درستی فراگرفته شود.

کتاب آموزش در نقطه تعادل حاصل سال‌ها تجربه «ادوارد کرایتمن»^۱ در آموزش موسیقی و پرورش ویولنیست‌های جوان با استفاده از روش سوزوکی است. این کتاب راهنمایی کاربردی برای معلمان، والدین و شاگردان روش سوزوکی است که شامل اطلاعاتی بسیار مفید و راهگشا از پیشینه تاریخی و فلسفه‌ی سوزوکی تا معرفی تکنیک‌های کاربردی و روش‌های به‌کار گرفته‌شده توسط بهترین و موفق‌ترین مدرسین روش سوزوکی در سرتاسر جهان است. امیدوارم که ترجمه این کتاب گامی مثبت در جهت کمک به معلمان و والدین دلسوز و باانگیزه‌ای باشد که برای پرورش کودکان نسل‌های آینده تلاش می‌کنند و همواره هدفشان برخورداری همه کودکان از آموزشی صحیح برای تبدیل شدن به انسان‌هایی برجسته و توانمند است.

درباره نویسنده

«ادوارد کرایتمن»، بنیان‌گذار و مدیر مدرسه موسیقی وسترن اسپرینگز واقع در ایالت ایلینویز آمریکا، یکی از معلمان شناخته‌شده و تأثیرگذار روش

¹ Edward Kreitman

۱۲ / آموزش در نقطه تعادل

سوزوکی است. کرایتمن دارای پیشینه آموزشی بسیار ارزشمندی است که شامل یادگیری پداگوژی ویولن و به خصوص روش سوزوکی از افرادی چون «دوریس پروسیل»^۱ و «آلمیتا واموس»^۲، از تأثیرگذارترین پداگوگ‌های عصر حاضر در زمینه آموزش سازهای زهی و همین‌طور بهره‌مندی از دوره‌های آموزشی تحت مدیریت شخص شینی چی سوزوکی در ماتسو موتوی ژاپن است. او نتیجه سال‌ها تجربه در زمینه آموزش به روش سوزوکی را از طریق برگزاری و تدریس در دوره‌های آموزشی در سرتاسر جهان و تألیف چندین عنوان مقاله و کتاب شامل کتاب حاضر و همین‌طور کتاب «آموزش با قلبی گشوده: راهنمایی برای پرورش آگاهانه مهارت‌های موسیقایی»، به اشتراک گذاشته است.

کرایتمن در سال ۲۰۱۱ موفق به دریافت «گواهی دستاورد آموزشی» از طرف انجمن سوزوکی آمریکا شد. این گواهی به معلمان داده می‌شود که به موفقیتی چشم‌گیر در زمینه آموزش دست پیدا کرده باشند. او همچنین در سال ۲۰۱۹ جایزه «معلم برجسته ویولن» را از جانب انجمن معلمان سازهای زهی «ایلینوئیز» کسب کرد.

درباره ترجمه این کتاب

در ایران تاکنون پنج جلد از مجموع ده جلد کتاب‌های روش سوزوکی به کوشش چند ناشر مختلف ترجمه و چاپ شده است. در هر کدام از این نسخه‌ها عناوین آن دسته

¹ Doris Preusil

² Almita Vamos

آموزش در نقطه تعادل / ۱۳

از قطعات موجود در کتاب‌های سوزوکی که قابل ترجمه هستند به اشکال مختلف ترجمه شده است. بسیاری از این عناوین به درستی و تعداد محدودی نیز کاملاً اشتباه ترجمه شده‌اند. در ترجمه کتاب حاضر سعی شده است در مورد عناوین قطعاتی که در متن کتاب نامی از آن‌ها برده شده است، در صورتی که عنوان ترجمه شده در هر یک از نسخه‌های موجود در ایران گویا و صحیح بوده است، با وجود اینکه ترجمه‌های دیگری نیز امکان‌پذیر بوده، به علت آشنایی قبلی مخاطبان با عناوین مورد نظر از همان نام‌ها استفاده شود؛ اما در مواردی جهت ارائه عنوانی دقیق که بازگوکننده معنای صحیح عنوان اصلی قطعه باشد، ترجمه‌ای جدید ارائه شده است.

«آموزش در نقطه تعادل» به زبانی بسیار ساده و کاملاً روان نوشته شده است و در ترجمه کتاب نیز تلاش شده است که از همین اسلوب پیروی شود. از آنجایی که مخاطبین این کتاب علاوه بر معلمان، شامل والدین و شاگردان روش سوزوکی نیز می‌شود، تا حد ممکن در آن از اصطلاحات تخصصی استفاده نشده است و در صورت استفاده نیز در بسیاری از موارد به صورت مختصر توضیح داده شده است. با این وجود متن اصلی کتاب فاقد پانویس است و کلیه پانویس‌هایی که در متن مشاهده می‌شود از جانب مترجم است. این پانویس‌ها شامل توضیحاتی درباره برخی از اصطلاحات و مفاهیم است که ممکن است برای هنرجویان مبتدی و یا والدین مبهم و یا ناشناخته باشند. همین‌طور عنوان اصلی قطعات و نام افراد و مکان‌ها به زبان انگلیسی در پاورقی ذکر شده است.

Teaching from the Balance Point

A Guide for Suzuki
Parents, Teachers & Students

Edward Kreitman

Translated by Pedrâm Foroutan

www.nayoney.com

Design: Nazanin khazaei

ISBN: 978-622-96776-7-4

مرکز موسیقی پتهوون شیراز