

ترجمه و چاپ در ایران، تحت امتیاز
انتشارات وایلی توسط انتشارات آوند دانش

WILEY

کتاب‌های دامیز، کاربردی و سودمند

فلوت

FOR
DUMMIES[®]

یاد می‌گیرید که:

- فلوت را به‌عنوان ساز همراهی‌کننده یا سولو بنوازید
- سبک‌های موسیقایی مختلفی را اجرا کنید
- فلوت خود را تمیز و از آن نگهداری کنید
- به همراه نمونه‌های صوتی سی‌دی بنوازید

کارن اوانز مراتز
برگردان: رزا کافی

سرشناسه: موراتس، کارن اوانز Moratz, Karen Evans
عنوان و نام پدیدآور: فلوت For dummies / نوشته‌ی کارن اوانز مراتز؛ برگردان رزا کافی؛
ویراستار فاطمه ثقفی.
مشخصات نشر: تهران: آوند دانش، ۱۳۹۳.
مشخصات ظاهری: ۴۰۰ ص.: مصور، جدول، نمودار.
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۲-۲۷-۶
وضعیت فهرست نویسی: فیپا
یادداشت: عنوان اصلی: Flute for dummies, 2010.
موضوع: فلوت -- روش‌های نوازندگی -- خودآموز
شناسه افزوده: کافی، رزا، ۱۳۶۵ - مترجم
رده بندی کنگره: ۱۳۹۳ م/۸ف۸/م۸/MT۳۴۸
رده بندی دیویی: ۷۸۸/۳۲۱۹۳
شماره کتابشناسی ملی: ۳۴۶۱۹۹۳

آوند دانش

فلوت For Dummies

نوشته‌ی کارن اوانز مراتز
برگردان: رزا کافی
ویراستار: فاطمه ثقفی
طراحی گرافیک: استودیو حربی
تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۹۴ چاپ اول
شمارگان: ۱۵۰۰ جلد
لیتوگرافی، چاپ و صحافی: گل آذین
نشانی ناشر: ابتدای خ پاسداران، خ گل نبی، خ ناطق نوری، بن‌بست طلایی، پلاک ۴
مرکز پخش: میدان انقلاب، خ جمالزاده، کوچه دعوتی، شماره ۱۲
صندوق پستی: ۱۹۵۸۵/۶۷۲
تلفن: ۲۲۸۹۳۹۸۸ شماره: ۲۲۸۷۱۵۲۲ تلفن مرکز پخش: ۶۶۵۹۱۹۰۹
شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۰۲۲۲۷۶
قیمت: ۰۰۰ تومان

کلیه حقوق این کتاب نزد ناشر محفوظ است

فهرست مطالب در یک نگاه

.....

مقدمه	۱
بخش ۱: درآمدی بر نوازندگی فلوت	۹
فصل ۱: پس می‌خواهید فلوت بزنید	۱۱
فصل ۲: آشنایی با فلوت	۱۷
فصل ۳: ساز خود را انتخاب کنید	۳۵
فصل ۴: آشنایی با نت‌نگاری	۶۵
بخش ۲: نواختن فلوت: رقص انگشتان و دمیدن در ساز!	۸۹
فصل ۵: مقدمات و لوازم: پیش از نت‌نوازی	۹۱
فصل ۶: بازآفرینی صدای فلوت	۱۱۱
فصل ۷: باز و بسته کردن قطعات فلوت: طرز صحیح به دست گرفتن و دمیدن در ساز	۱۲۳
فصل ۸: نواختن اولین نت‌ها	۱۳۹
فصل ۹: بالاتر، پایین‌تر و بین آنها: نت‌های پیشرفته‌تر	۱۴۹
فصل ۱۰: میان نت‌ها: اتصال و زبان‌زدن	۱۶۵
فصل ۱۱: بالا رفتن تا اکتاو دوم	۱۷۵
بخش ۳: پیشرفت تدریجی: فنون ضروری در سطح متوسط هنرآموزی	۱۸۹
فصل ۱۲: خلق آواهای سحرآمیز و روح‌نواز	۱۹۱
فصل ۱۳: افزودن ویبره	۲۰۵
فصل ۱۴: فلوت‌نوازی در نت‌های بالا	۲۱۵
فصل ۱۵: تنظیم هدفمند کوک فلوت	۲۳۳
فصل ۱۶: زبان‌زدن سریع‌تر و اجرای تریل‌ها	۲۵۳
بخش ۴: رونق روش‌های مهارت‌افزایی برای هنرجویان فلوت	۲۷۵
فصل ۱۷: بازگشت به کارگاه تمرین: دستیابی به یک برنامه‌ی مناسب	۲۷۷
فصل ۱۸: اعتلای مهارت‌های نوازندگی: نقش معلمان و هم‌نوازی در ارکسترهای کوچک و بزرگ	۳۰۳

- فصل ۱۹: تعمیر و نگهداری: مراقبت از ساز
- بخش ۵: بخش ده‌تایی‌ها
- فصل ۲۰: ده عادت غلط که مطلقاً باید از آنها دوری کنید
- فصل ۲۱: ده فلوت‌نواز الهام‌بخش که باید به آثار آنها گوش دهید
- فصل ۲۲: ده نوع مختلف فلوت
- بخش ۶: پیوست‌ها
- پیوست الف: نمودارهای انگشت‌گذاری
- پیوست ب: درباره‌ی سی‌دی

فهرست مطالب

.....

۱.....	مقدمه
۱.....	درباره‌ی این کتاب
۳.....	قواعد رعایت‌شده در این کتاب
۳.....	آنچه لازم نیست بخوانید
۳.....	تصویرات خنده‌دار
۴.....	ترتیب مطالب این کتاب
۴.....	بخش ۱: درآمدی بر نوازندگی فلوت
۴.....	بخش ۲: نواختن فلوت: رقص انگشتان و دمیدن در ساز
۵.....	بخش ۳: پیشرفت تدریجی: فنون ضروری در سطح متوسط هنرآموزی
۵.....	بخش ۴: رونق روش‌های مهارت‌افزایی برای هنرجویان فلوت
۵.....	بخش ۵: بخش ده‌تایی‌ها
۵.....	بخش ۶: پیوست‌ها
۶.....	نمادهای به کار رفته در این کتاب
۷.....	مقصد بعدی
۹.....	بخش ۱: درآمدی بر نوازندگی فلوت
۱۱.....	فصل ۱: پس می‌خواهید فلوت بزنید
۱۲.....	فلوت دقیقاً چیست؟
۱۲.....	میراث مکتب فرانسوی فلوت
۱۳.....	نواختن فلوت
۱۴.....	فراهم کردن ابزار کار
۱۷.....	فصل ۲: آشنایی با فلوت
۱۷.....	فلوتیست یا فلاتیست: بالاخره کدام یک درست است؟
۱۸.....	شاخص‌ترین ساز از مجموعه‌ی سازهای بادی-چوبی
۱۸.....	قمیش
۲۰.....	سری‌های هارمونیک: نغمه‌آفرینی
۲۲.....	تنوع‌پذیری: فلوت، پیش‌تاز سبک‌پردازی
۲۴.....	آشنایی با رپرتوار فلوت
۲۷.....	محبوبیت‌افزایی فلوت

- ۲۷ ژان پیر رمپال (Jean Pierre Rampal)
- ۲۸ جیمز گلوی (James Galway) (-۱۹۳۹)
- ۲۸ درنوردیدن مرزها
- ۲۹ میراث
- ۲۹ آناتومی فلوت
- ۳۰ سرپند
- ۳۱ بدنه‌ی ساز
- ۳۲ پایند
- ۳۵ **فصل ۳: ساز خود را انتخاب کنید**
- ۳۶ دل کندن از پولی که سخت به دست آمده
- ۳۶ فلوت‌های مشقی: اصلی‌ترین گزینه‌ها
- ۳۸ سازهای کنسرواتواری: نیمه حرفه‌ای‌ها
- ۴۰ فلوت‌های حرفه‌ای: به سوی کمال
- ۴۳ آشنایی با مواد اولیه
- ۴۶ زیر انگشتان تان: کلیدها، بالشتک‌ها و سوراخ‌های صدا
- ۴۷ کلیدها: سوراخ‌های بسته و باز
- ۴۹ حفره‌های صدا: سوراخکاری و جوشکاری
- ۵۰ بالشتک‌ها: سنتی یا مصنوعی
- ۵۲ زنگ‌ها و سوت‌ها: سر درآوردن از کلیدهای اضافی
- ۵۲ فلوت سفارشی شما
- ۵۵ انتخاب کلیدها و مکانیسم‌هایی برای ساده‌تر کردن کار
- ۵۸ اجتناب از افزوده‌های غیر ضروری
- ۵۹ سرپند، مهم‌ترین عنصر ساز: رکن فلوت
- ۶۰ هنر ساخت سرپند
- ۶۵ **فصل ۴: آشنایی با نت‌نگاری**
- ۶۵ شناسایی نت‌ها روی خطوط حامل
- ۶۶ صداها: زیر: کلید سل
- ۶۶ خط حامل: خطوط و فضاها: میانی
- ۶۷ نام این نت چیست: الفبای موسیقی
- ۷۱ خطوط کمکی: خروج از خط حامل
- ۷۲ نشانه‌ی 8va: هر چه بالاتر از خط حامل
- ۷۲ شناخت علامت‌های ترکیبی

یازده

- ۷۳ تنالیت‌های مازور
- ۷۵ تنالیت‌های مینور
- ۷۶ علائم عرضی در کمین
- ۷۸ ضرباهنگ
- ۷۸ ارزش ضربی (ریتیک) نت‌ها
- ۸۱ خطوط میزان
- ۸۱ کسر میزان
- ۸۳ و حالا علائم سکوت
- ۸۴ از خط اتصال تا استاکاتو: علائم اجرایی
- ۸۴ خطوط اتصال و اتحاد: نشانه‌های جمله‌بندی
- ۸۵ خطوط تیره: نشانه‌های تنوتو
- ۸۵ نقطه‌ها: علامت استاکاتو
- ۸۵ آکسان یا تأکید
- ۸۵ سایر علائم کیفی در نت‌نگاری
- ۸۶ علائم مشخص‌کننده‌ی دینامیک و صورت‌های اجرایی
- ۸۶ نشانه‌های تکرار و علائم راهنمایی
- ۸۹ بخش ۲: نواختن فلوت: رقص انگشتان و دمیدن در ساز!
- ۹۱ فصل ۵: مقدمات و لوازم: پیش از نت‌نوازی
- ۹۱ در آغاز راه به چه چیزی احتیاج دارید؟
- ۹۳ تمرین مداوم پایه‌های هنرجو را قوی می‌کند
- ۹۳ بهره‌وری زمان
- ۹۴ برنامه‌ریزی برای تمرین
- ۹۵ تمرین آهسته برای کسب سریع نتیجه
- ۹۶ تمرین‌های اصلاحی
- ۹۸ نواختن برای سرگرمی
- ۹۸ تنفس صحیح
- ۹۸ تنفس مهم است
- ۹۹ تنفس برای نواختن فلوت
- ۱۰۱ تنفس آسان
- ۱۰۲ یک تمرین ساده‌ی تنفسی
- ۱۰۳ کنترل جریان هوا از طریق نگاه‌داشتن نفس
- ۱۰۴ سربلند باید ایستاد: حالت‌گیری اندام بدن

توازن بدن	۱۰۵
وضعیت بدن نوازنده‌ی فلوت	۱۰۸
فصل ۶: بازآفرینی صدای فلوت	۱۱۱
درآوردن صدای فلوت بدون فلوت	۱۱۱
نواختن سربند به تنهایی	۱۱۴
خلق نخستین صداها	۱۱۴
تغییر نت روی سربند	۱۱۷
ساختن یک مینی فلوت	۱۱۸
چگونگی تغییر نت‌ها	۱۲۰
نواختن آهنگ با مینی فلوت	۱۲۱
فصل ۷: باز و بسته کردن قطعات فلوت: طرز صحیح به دست گرفتن و دمیدن در ساز ۱۲۳	۱۲۳
سر هم کردن فلوت	۱۲۴
به خط کردن کلیدها، تیرک‌ها و حفره‌ی دهانی	۱۲۶
جمع و جور کردن فلوت	۱۲۶
ایجاد تعادل در فلوت	۱۳۰
عمل تعادلی: سه نکته‌ی کلیدی	۱۳۰
کمی کمک: ابزارهایی که می‌توانید مد نظر قرار دهید	۱۳۲
وضعیت صحیح دست و مچ	۱۳۴
کلیدهای اصلی: شناخت محل قرارگیری انگشت‌ها	۱۳۶
فصل ۸: نواختن اولین نت‌ها	۱۳۹
پرداختن به حالات لب: امبوشر (حفره‌ی دهانی)	۱۳۹
وظیفه‌ی نخست: هدایت هوا	۱۴۰
یافتن لبه: تقسیم هوا	۱۴۰
نواختن اولین نت‌ها	۱۴۱
سی، لا و سل	۱۴۲
فا و می	۱۴۳
ر پایین	۱۴۵
ترکیب همه‌ی نت‌ها به صورت یک ملودی	۱۴۶
فصل ۹: بالاتر، پایین تر و بین آنها: نت‌های پیشرفته تر	۱۴۹
شناخت نت‌های کروماتیک: بمل‌ها و دیزها	۱۴۹
سی بمل نه چندان ساده	۱۵۰

سیزده

- ۱۵۳ لا بمل / سل دیز، سل بمل / فا دیز و می بمل / ر دیز
- ۱۵۵ حرکت روی پابند
- ۱۵۵ دو دیز و دو پایین
- ۱۵۷ سی پایین
- ۱۵۸ دست و پنجه نرم کردن: بافت‌هایی که تعادل فلوت را به خطر می‌اندازند
- ۱۵۹ دو میانی فلوت
- ۱۶۰ دو دیز میانی
- ۱۶۱ حرکت به سمت بالا
- ۱۶۱ ر میانی
- ۱۶۲ ورزش انگشتان: دو، دو دیز و ر میانی
- فصل ۱۰: میان‌نت‌ها: اتصال و زبان‌زدن**
- ۱۶۵ اتصال: پیوند نت‌های غیر همنام
- ۱۶۶ نگه داشتن جریان هوا در طول عبارت
- ۱۶۷ وجه تمایز خطوط اتصال و اتحاد
- ۱۶۹ زبان‌زدن: فضاگذاری میان‌نت‌ها
- ۱۷۰ کوتاه
- ۱۷۲ کشیده
- ۱۷۲ متوسط
- فصل ۱۱: بالا رفتن تا اکتاو دوم**
- ۱۷۵ دمیدن بیش از حد: چرا این اصطلاح را نمی‌پسندم
- ۱۷۶ یادگیری نت‌های ر و می بمل میانی: تنها نت‌های دارای کلید اکتاو
- ۱۷۷ رسیدن به می میانی: استفاده از کلید تریل برای رسیدن به اکتاو بالاتر
- ۱۷۹ بررسی هارمونیک‌ها
- ۱۸۱ نواختن چندین اکتاو واقعی
- ۱۸۲ سرعت بخشیدن به جریان هوا
- ۱۸۲ سریع‌تر دمیدن
- ۱۸۲ باریک کردن ستون هوا
- ۱۸۳ تنظیم زاویه‌ی هوا
- ۱۸۳ حرکت فک و لب
- ۱۸۴ روش‌های دیگر
- بخش ۳: پیشرفت تدریجی: فنون ضروری در سطح متوسط هنرآموزی**
- ۱۸۹

- فصل ۱۲: خلق آواهای سحرآمیز و روح نواز ۱۹۱
- لب‌ها: آرام بگیرد لطفاً! ۱۹۱
- استقرار نت‌ها ۱۹۳
- رنگ‌های صدا: گسترش امکانات تفسیری ۱۹۶
- مصوت‌ها و رنگ صدا ۱۹۷
- بالا بردن (نرم‌کام) ۱۹۸
- استفاده از هارمونیک‌ها برای خلق رنگ‌های صدا ۱۹۸
- طنین: تولید صدای بیشتر با هوای کمتر ۲۰۰
- فصل ۱۳: افزودن ویبره ۲۰۵
- ویبره چیست؟ ۲۰۵
- ایجاد ویبره ۲۰۶
- منشأ ویبره کجاست؟ ۲۰۷
- به‌کارگیری ویبره ۲۰۹
- طبیعی نگاه‌داشتن ویبره ۲۱۰
- پهنا ۲۱۱
- دامنه‌ی موج ۲۱۲
- تمرین‌ها ۲۱۳
- فصل ۱۴: فلوت‌نوازی در نت‌های بالا ۲۱۵
- انگشت‌گذاری‌های اکتاو سوم ۲۱۵
- انگشت‌گذاری‌های اکتاو سوم و دلیل تفاوت آنها ۲۱۶
- دست چپی مشتاق برای چیرگی بر نت‌های بالا ۲۱۸
- انگشت‌گذاری‌های جایگزین برای پاساژهای دشوار نت‌های بالا ۲۲۰
- خروج از خطوط حامل: دو دیز و ر اکتاو چهارم ۲۲۳
- یافتن طنین در نت‌های بالا ۲۲۴
- استفاده از هارمونیک‌ها برای یافتن جایگاه نت‌ها ۲۲۵
- فقط بگویید "آآه" ۲۲۷
- ملودی‌های محدوده‌ی بالای فلوت ۲۲۸
- موسیقی‌ای که فلوت را به خواندن وا می‌دارد: پیشنهاداتی برای رپرتوار ۲۳۱
- فصل ۱۵: تنظیم هدفمند کوک فلوت ۲۳۳
- تنظیم کوک ۲۳۳
- استفاده از تیونر ۲۳۴
- روش سماعی ۲۳۵

پانزده

- ۲۳۸ مواجهه با گرایش‌های کوک در فلوت
- ۲۳۹ بالا و پایین گام: کشف گرایش‌های کوک فلوت خودتان
- ۲۴۲ نت‌های دشوار مزاحم: می و فا دیز بالا
- ۲۴۳ قوی و ضعیف: تأثیرات دینامیک بر کوک
- ۲۴۵ همه چیز به جهت حرکت بستگی دارد: رسیدن به نت از بالا یا از پایین
- ۲۴۵ شیوه‌ی اجرای نت‌ها و رابطه‌ی آن با کوک و صدادهی
- ۲۴۶ رفع مشکلات کوک
- ۲۴۶ امبوشر
- ۲۴۷ نگاه‌داشتن نفس
- ۲۴۸ انگشت‌گذاری‌های جایگزین
- فصل ۱۶: زبان‌زدن سریع‌تر و اجرای تریل‌ها ۲۵۳
- ۲۵۳ کسب مهارت در زبان‌زدن دوتایی و سه‌تایی
- ۲۵۴ یا دو تا یا هیچ: زبان‌زدن دوتایی
- ۲۵۵ یکدست کردن زبان‌زدن دوتایی
- ۲۵۷ تمرین مهارت‌های جدید زبان‌زدن
- ۲۶۳ ساعت شلوغی: زبان‌زدن سه‌تایی
- ۲۶۵ آشنایی با تکنیک فلاوتر تانگینگ
- ۲۶۶ نواختن تریل‌ها
- ۲۶۷ برابر ساختن نت‌ها: چالش تریل
- ۲۶۸ انگشت‌گذاری‌های تریل
- ۲۷۰ مسئله‌ی سبک: شکل درست تریل‌ها و سایر تزیینات از دیدگاه تاریخی
- ۲۷۳ اجرای ترمولوها
- بخش ۴: رونق روش‌های مهارت‌افزایی برای هنرجویان فلوت ۲۷۵
- فصل ۱۷: بازگشت به کارگاه تمرین: دستیابی به برنامه‌ای مناسب ۲۷۷
- ۲۷۷ گرم کردن: پرهیز از رگ به رگ شدن لب!
- ۲۷۸ هارمونیک‌ها
- ۲۸۲ نت‌های کشیده
- ۲۸۳ کتاب‌های ملودی
- ۲۸۶ سنگ بناها: گام‌ها، آرپژها و کتاب‌های تکنیک
- ۲۸۸ گام‌نوازی را به عادت روزانه‌ی خود تبدیل کنید
- ۲۸۹ تمرین آرپژها
- ۲۹۰ یافتن کتاب تکنیک مناسب برای خودتان

- پیشرفت مهارت‌های تان: اتودها و قطعات آموزشی ۲۹۱
- چند دلیل خوب برای تمرین اتودها ۲۹۱
- آثار موسیقی‌ای که ارزش آموزشی و پژوهشی دارند ۲۹۲
- نواختن موسیقی: نواختن رپرتوار ۲۹۵
- بررسی قطعه ۲۹۵
- انتخاب یک قطعه برای نواختن ۲۹۸
- رپرتوار پیشنهادی ۲۹۸
- یافتن نت‌نوشته‌ها ۳۰۰
- فصل ۱۸: اعتلای مهارت‌های نوازندگی: نقش معلمان و هم‌نوازی در ارکسترهای کوچک و بزرگ ۳۰۳**
- یافتن یک معلم ۳۰۴
- یافتن معلم در همسایگی تان ۳۰۵
- پرسیدن سؤالات درست ۳۰۶
- مستر کلاس: راهنمایی گرفتن از حرفه‌ای‌ها ۳۰۷
- هم‌نوازان موسیقی مجلسی: تمرین فلوت‌نوازی در هماهنگی با نوازندگان سازهای دیگر ۳۰۹
- پایبست‌ها: هم‌نوازی شایسته ۳۰۹
- دوئت، تریو، کوارتت: هر چه بیشتر، بهتر ۳۰۹
- هم‌نوازان سازهای بادی ۳۱۰
- گروه‌های بزرگ: من از اعضای گروه‌م! ۳۱۱
- اجرا ۳۱۳
- تک‌نوازی‌ها و سایر فرصت‌های اجرا ۳۱۳
- آزمون ورودی هم‌نوازی ۳۱۴
- اضطراب اجرا ۳۱۵
- فصل ۱۹: تعمیر و نگهداری: مراقبت از ساز ۳۱۷**
- کمی توجه به فلوت جدیدتان ۳۱۷
- مبارزه با استهلاک ۳۱۸
- بالشتک‌ها ۳۱۹
- فرسودگی فنرها ۳۱۹
- اگر ساز شما به تعمیرات اساسی نیاز دارد ۳۲۰
- فلوت ۹۱۱: یافتن یک تعمیرکار خوب ۳۲۲
- بخش ۵: بخش ده‌تایی‌ها ۳۲۵**
- فصل ۲۰: ده عادت غلط که مطلقاً باید از آنها دوری کنید ۳۲۷**

هفده

- ۳۲۷ حالت غلط بدن
- ۳۲۸ فلوت واژگون یا کاملاً افقی
- ۳۲۸ چرخاندن سربند به سمت داخل
- ۳۲۹ فشار آوردن به امبوشر
- ۳۲۹ افت جریان هوا
- ۳۳۰ کوک نادقیق
- ۳۳۰ انگشتان پرنده و "چنگال مرگ"
- ۳۳۱ استفاده از تنها یک انگشت گذاری برای سی بمل
- ۳۳۲ انگشت گذاری های نادرست: پایین نگاه داشتن LH1 روی می بمل و رِ میانی
- ۳۳۲ ویرهی مهار نشده: خارج از کنترل
- فصل ۲۱: ده فلوت نواز الهام بخش که باید به آثار آنها گوش دهید ۳۳۵
- ۳۳۵ جولوس بیکر
- ۳۳۶ جین باکستر سر
- ۳۳۷ ویلیام بنت
- ۳۳۸ سر جیمز گلوی
- ۳۳۸ مارسل مویس
- ۳۳۹ امانوئل پائود
- ۳۴۰ ژان پیر رمپال
- ۳۴۱ پائولا رایسون
- ۳۴۱ جیم واکر
- ۳۴۲ کارول وینسنگ
- فصل ۲۲: ده نوع مختلف فلوت ۳۴۵
- ۳۴۵ پیکولو
- ۳۴۸ فلوت آلتو
- ۳۴۸ فلوت باس
- ۳۴۹ فلوت کنترباس
- ۳۵۰ فلاتو دآمور
- ۳۵۱ فلوت می بمل
- ۳۵۱ فلوت باروک یا تراورسو
- ۳۵۲ فلوت های چهار و هشت کلیدی
- ۳۵۳ فایف
- ۳۵۳ فلوت های جهانی

۳۵۷.....	بخش ۶: پیوست‌ها
۳۵۹.....	پیوست الف: نمودارهای انگشت‌گذاری
۳۵۹.....	خواندن نمودارهای انگشت‌گذاری فلوت
۳۵۹.....	یافتن کلیدهای اصلی فلوت
۳۶۱.....	نمودار انگشت‌گذاری‌های اصلی
۳۶۳.....	نمودار انگشت‌گذاری‌های جایگزین
۳۶۵.....	نمودار انگشت‌گذاری‌های تریل
۳۶۸.....	نمودار انگشت‌گذاری‌های کلید تریل دو دیز
۳۶۹.....	نمودار انگشت‌گذاری‌های ترمولو
۳۷۳.....	پیوست ب: درباره‌ی سی‌دی
۳۷۳.....	رجوع به سی‌دی
۳۷۴.....	استفاده از سی‌دی
۳۷۵.....	محتویات سی‌دی

فصل ۱

پس می خواهید فلوت بزنید

در این فصل

- ◀ شناخت این ساز جادویی
- ◀ آگاهی از میراث گرانقدر فلوت
- ◀ نخستین قدم‌ها در نوازندگی فلوت

سرنوشت من کاملاً تصادفی به فلوت‌نوازی گره خورد؛ ده ساله که بودم، این سؤال مطرح شد که دوست دارم چه سازی بنوازم. در پنج شش سالگی نی لبک نواخته بودم و واقعاً هم آن را دوست داشتم بنابراین فکر کردم که سازهای بادی - چوبی مثل فلوت و کلارینت می‌توانند ساز مورد نظر من باشند. بالاخره کمی شبیه نی لبک بودند و به گمانم همین شباهت تا حدودی اسباب آسودگی خاطر من را فراهم کرده بود. خوب، پدر و مادرم دو ساز دست دوم برایم تهیه کردند که امتحان کنم: یک فلوت و یک کلارینت. ما سازها را به یک تعمیرکار سازهای بادی - چوبی نشان دادیم و او به ما گفت که کلارینت قابل تعمیر نیست اما وضعیت فلوت عالی است. به این ترتیب تکلیف آینده‌ی من در دنیای موسیقی روشن شد.

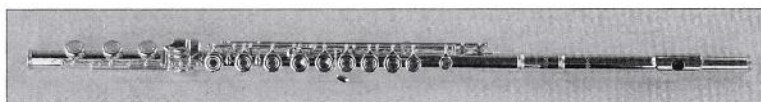
طرز کار فلوت را نمی‌دانستم - فکر می‌کردم باید مانند نی لبک به انتهای آن دمید. در این فکر بودم که نکند فلوت من خراب باشد تا این که بچه‌ی همسایه که فلوت می‌نواخت نشان‌ام داد که چطور باید به موازات حفره فوت کنم نه مستقیماً به داخل آن. راجع به یکی از آن لحظات که می‌گوییم "آها!" صحبت می‌کنم. از آن لحظه به بعد به تدریج نواختن فلوت بیشتر و بیشتر ذهنم را به خود مشغول کرد. پس از مدتی والدین‌ام نمی‌توانستند جلوی تمرین کردن‌ام را بگیرند، قبل از این که به خودم بیایم، از مدرسه‌ی موسیقی فارغ‌التحصیل شدم.

شاید هنوز فلوتی را که در دوران دبیرستان می‌نواختید، نگه داشته‌اید و مایلید گرد آن را بگیرید و دوباره شروع به نواختن کنید. شاید به کنسرت‌هایی رفته‌اید یا به آهنگ‌هایی گوش

داده‌اید و از این طریق عاشق صدای فلوت شده‌اید. یا شاید هم مثل من در خردسالی آن را دست‌تان داده‌اند. صرف نظر از اینکه چگونه سرنوشت‌تان به فلوت‌نوازی گره خورده، باید برای انتخاب این ساز هیجان‌انگیز و پر ارزش به شما تبریک بگویم - امیدوارم به اندازه‌ی من از نواختن آن لذت ببرید و سال‌هایی سرشار از شادی و پیشرفت در انتظارتان باشد.

فلوت دقیقاً چیست؟

در حد اهداف مشخص این کتاب، من از سازی صحبت می‌کنم که عموماً به نام فلوت C کنسرتی غربی شناخته می‌شود و در شکل ۱-۱ نشان داده شده است. این همان سازی است که در هر گروه یا ارکستری می‌بینید. (برای بررسی اجمالی انواع دیگر فلوت به فصل ۲۲ رجوع کنید.) این فلوت مبتنی بر تنالیت‌ی دو است و معمولاً از فلز و از سه بخش جداگانه ساخته شده که پیش از نواختن ساز باید آنها را به هم متصل کنید. (درباره‌ی بخش‌های مختلف فلوت در فصل ۲ بیشتر صحبت خواهیم کرد.)

شکل ۱-۱: فلوت.

اساساً فلوت یک لوله‌ی توخالی است که وقتی نوازنده با دمیدن در عرض حفره‌ی آن و راندن هوا به لبه‌ی مقابل حفره - به شکلی که جریان هوا به دو بخش تقسیم شود - موجب لرزش هوا در داخل آن شود، تولید صدا می‌کند. (چنانچه زمانی با دمیدن در یک بطری خالی توانسته باشید صدایی تولید کنید، خوب می‌دانید از چه چیزی صحبت می‌کنم.) تمام فلوت‌ها براساس همین اصل ساده، صدا تولید می‌کنند.

فلوت سیستم مدرن بوهم که نام دیگری برای همان فلوت C کنسرتی غربی است، دارای حفره‌هایی روی لوله و کلیدهایی بر روی این حفره‌هاست. (برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تئوبالد بوهم و سیستم مدرن کلیدها به فصل ۲ رجوع کنید.) فلوت‌نواز می‌تواند نت‌های مختلفی را با فشار دادن و بلند کردن کلیدها اجرا کند. (برای اطلاع بیشتر از نقش کلیدها در تغییر نت‌ها به بخش هارمونیک‌ها در فصل ۲ رجوع کنید.)

محدوده‌ی صدای فلوت در حدود سه اکتاو و نیم است؛ هرچند نت‌هایی که بیشتر مواقع می‌نوازید، در محدوده‌ی سه اکتاو جای دارند. (تمامی نت‌های فلوت را در نمودار انگشت‌گذاری اصلی آورده‌ام که می‌توانید در پیوست الف ببینید.)

میراث مکتب فرانسوی فلوت

امروزه شیوه‌ی نوازندگی بیشتر فلوت‌نوازان تا حد زیادی محصول مکتب فرانسوی فلوت است که بر مبنای کنسرواتوار پاریس شکل گرفته است. فلوت‌نواز و مدرس فرانسوی

پائول تافانل (Paul Taffanel) (۱۸۴۴-۱۹۰۸) معتبرترین چهره‌ی مکتب فرانسوی فلوت به شمار می‌آید، اما دیگر نوازندگان و مدرسان که مقدم بر او بودند نیز زمینه را برای رشد سبک‌ها و نظام‌های نوازندگی فلوت فراهم کردند. در سال‌های آغازین قرن بیستم، تافانل و هنرجویانش در کنسرواتوار پاریس با فلوت سیستم بوهم کارهای بسیار جسورانه‌ای می‌کردند. آنها از طریق خلق تمرین‌های گام و آرپژ - که امروز هم کماکان رواج دارند - قطعات جدید بسیار دشواری را که برایشان نوشته شده بود، می‌نواختند. نوازندگی پراحساس و زیبا، بخش مهمی از رویکرد تافانل در مقام یک فلوت‌نواز و معلم بود. افرادی که نواختن او را شنیده بودند می‌گفتند هرگز کسی در زیبایی صدا با او برابری نکرده است. در استودیوی آموزشی تافانل، تمرین‌های تکنیکی دشوار از ارکان نواختن رپرتوار بود اما بیان احساس و انتقال معانی که با نفس و صدای نوازنده مدیریت می‌شود، همواره در درجه‌ی اول اهمیت قرار داشت. در سایه‌ی نوشته‌ها و میراث آموزشی تافانل، نیل به این سبک و احساس شاخص موسیقی هنوز هدف اصلی بیشتر نوازندگان فلوت است.

نواختن فلوت

یکی از دلایلی که باعث می‌شود افراد جذب فلوت شوند این است که شروع فلوت‌نوازی انصافاً آسان است. پس از این که تولید صدا برایتان میسر شد (فصل ۶)، می‌توانید کار روی انگشت‌گذاری را شروع کنید و خواهید توانست چند نت را در ترتیب‌های مختلف بنوازید (به فصل‌های ۸ و ۹ رجوع کنید).

بخش دشوار کار، نواختن فلوت نیست بلکه خوب نواختن آن است. چرا زحمت بد نواختن ساز را به خود می‌دهید وقتی می‌توانید با اختصاص اندکی وقت و تلاش بیشتر، توجه به راهنمایی‌های این کتاب و با استفاده از قدرت تیزبینی خودتان در نهایت نتایج بسیار لذت‌بخش‌تری به‌دست آورید.

ممکن است وسوسه شوید بخش‌های مربوط به تنفس و حالت بدن نوازنده در فصل ۵ یا راهنمایی‌های من درباره‌ی حفظ تعادل فلوت در فصل ۷ را نخوانید اما توصیه می‌کنم این بخش‌ها را حتی اگر پیش از این تجربه‌ی نوازندگی فلوت داشته‌اید، بخوانید. اگر مبتدی هستید، دانستن این نکات برای نوازندگی شما کاملاً الزامی است و اگر مبتدی نیستید، ممکن است تصور کنید همین حالا هم می‌دانید که طرز تنفس، حالت بدن و شیوه‌ی نگاه‌داشتن ساز شما در چه وضعیتی است اما من ترفندهایی را در همین زمینه در اختیارتان قرار خواهم داد که حاضرم شرط ببندم برای شما تازگی دارند.

چنانچه تاحدودی تجربه‌ی نواختن دارید، ممکن است بخواهید بعد از مرور اصول پایه‌ی فصل‌های ۵ و ۷ به بخش ۳ کتاب رجوع کنید اما توصیه می‌کنم اندکی جلوتر بروید و اطلاعات مربوط به نواختن نت‌های اکتاو بعدی با افزایش شدت دمیدن را هم که در

فصل ۱۱ آورده شده است، مرور کنید. در این بخش، چند توصیه‌ی مهم در مورد اینکه چطور وقتی نت‌های بالاتر را می‌نوازیم، کیفیت صدا را خوب حفظ کنیم، ارائه کرده‌ام. اگر چند سالی از ساز زدن شما می‌گذرد، تکنیک‌های پیشرفته‌ی تمرین در بخش ۴ برایتان مفید خواهند بود اما اگر هنوز هم نوازنده‌ی حرفه‌ای نشده‌اید، نباید از مطالعه‌ی این بخش وحشت کنید. در فصل‌های ۱۸ و ۱۹ مطالب بسیاری درباره‌ی پیدا کردن استاد، نواختن در گروه، اجرا و دست آخر (که البته بسیار مهم است) نگهداری و مراقبت از سازتان ارائه شده است.

فراهم کردن ابزار کار

برای نواختن فلوت غیر از علاقه، به چه چیزهای دیگری نیاز دارید؟ خوب، در فصل ۵ علاوه بر فلوت، فهرستی از دیگر وسایل مورد نیاز برای شروع ذکر شده و چند پیش‌نیاز ضروری دیگر نیز پیشنهاد شده که البته هیچ‌کدام خریدنی نیستند:

✓ **اشتیاق:** اشتیاق نوازنده همراه با علاقه‌ی فردی او برای نواختن فلوت البته لازم است. برای این که انگیزه‌ای برای تمرین روزانه داشته باشید، باید واقعاً شور تمرین کردن داشته باشید. البته زندگی پر از مانع است و شما هر روز حوصله‌ی درآوردن فلوت از جعبه‌اش را نخواهید داشت اما اگر اشتیاقی مدام به فلوت و کلاً به موسیقی داشته باشید، بی‌تردید حتی در روزهایی که واقعاً حوصله ندارید، تمرین کردن برایتان ساده‌تر خواهد بود.

✓ **تعهد:** برای پیشرفت در فلوت یا هر ساز دیگری لازم است هر روز مدت زمان معین و پیوسته‌ای را به آن اختصاص دهید. به دست آوردن زمان تمرین همیشه کار ساده‌ای نیست اما اگر می‌خواهید پیشرفت کنید، چاره‌ای نیست. (برای آشنایی بیشتر با زمان تمرین به فصل ۵ رجوع کنید.) اگر خود را به تمرین فلوت متعهد کنید، برای زمان تمرین خود برنامه‌ریزی و اهداف واقع‌بینانه‌ای تعیین کنید - که بتوانید همیشه آنها را دنبال کنید - در مسیر درست قرار گرفته‌اید.

✓ **گوش‌های شما:** هر وقت که مشغول تمرین یا ساز زدن هستید، گوش‌هایتان را تیز کنید و به آنچه می‌نوازید با دقت گوش دهید. بگذارید گوش‌های شما معلم‌تان باشند.

✓ **استعداد:** اندکی استعداد، شما را به خیلی جاها می‌رساند. من، استعداد را توانایی ذاتی تعریف می‌کنم. وقتی پای موسیقی در میان باشد، گویی بعضی‌ها "آن گوهر" خیلی خاص را دارند. اما باور کنید یا نه، استعداد می‌تواند در واقع یک مانع باشد - اگر فرد بسیار مستعدی تصور کند که استعداد می‌تواند جایگزین تمرین روزانه شود، ممکن است به سادگی سقوط کند و بهترین فرصت‌های پیشرفت

کتاب را باز کنید و ببینید:

- تمرین‌های عملی، درس‌ها و مثال‌ها
- نکاتی درباره‌ی حالت بدن و تنفس نوازنده
- شیوه‌ی درست قرار گرفتن دست‌ها و انگشت‌ها
- گرم کردن، گام‌ها و قطعات آموزشی برای پرورش مهارت‌ها
- تکنیک‌هایی برای تصحیح نت‌های ناکوک
- کی و چگونه یک معلم فلوت پیدا کنید
- راهنمایی‌هایی برای تعمیر و نگهداری فلوت
- پیشنهادهایی برای ساختن رپرتوار

روشی سریع و آسان برای یادگیری فلوت!

چه هرگز فلوتی را لمس نکرده باشید و چه بخواهید گرد و خاک ساز خود را بزداييد و نواختن فلوت را از سر بگيريد، اين راهنمای ساده همه‌ی مراحل لازم برای آماده شدن و نواختن فلوت، را از خرید نخستین ساز گرفته تا تمرین کردن و نگهداری از آن در اختیارتان می‌گذارد.

• **پس می‌خواهید فلوت بنوازید - با مقدمات این ساز بادی چوبی محبوب آشنا شوید، میراث گران قدر آن را بشناسید و درباره‌ی آنچه باید پیش از شروع به نواختن بدانید، از راهنمایی‌های تخصصی بهره‌مند شوید.**

• **مبانی فلوت - با آناتومی فلوت آشنا شوید، بدانید که هنگام خرید فلوت به چه چیزهایی باید توجه کنید و خواندن نت‌نگاری موسیقی را فرا بگیرید.**

• **نواختن نخستین نت‌ها - با استفاده از توصیفات مفید، تصاویر و تمرین‌هایی که اکتاو اول فلوت را در برمی‌گیرند، موسیقی زیبایی بنوازید.**

• **در آوردن صداهای بالاتر از فلوت - با استفاده از اکتاو دوم فلوت به سمت نت‌های پیشرفته‌تر حرکت کنید و با نواختن ملودی‌ها به تمرین خود ادامه دهید.**

• **نواختن با هماهنگی کامل - صدای سازتان را دقیق‌تر تنظیم کنید، ویبراتو را اضافه کنید و نت‌های اکتاو سوم را به خواندن وادارید.**

WILEY

کتاب‌های دامیز مجموعه‌ای از کتاب‌های سودمند است که توسط انتشارات آوند دانش تحت امتیاز انتشارات وایلی منتشر می‌شود.

آوند دانش

ISBN: 978-600-7022-27-6

9 786007 022276

محتوای سی‌دی همراه کتاب:

- نمونه‌های صوتی فلوت و کیبورد برای ارجاع و هم‌نوازی
- نمونه‌های نشان‌دهنده‌ی تمپو، ریتم و نت‌های صحیح
- نمونه‌های حاوی نت‌های منفرد که به کمک آنها می‌توانید کوک ساز خود را بسنجید و از همان ابتدا صحیح بنوازید

کارن اوانز، مراز فلوت‌نواز ارشد ارکستر سمفونی ایندیاناپولیس و از اساتید موسیقی دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه باتلر است. او همچنین استاد مهمان دانشگاه‌های بلومینگتون ایندیانا و ایلینوی بوده است.