

الفبای هارمونیکا (سازدهنی)

متد کرنر سوئیچ برای کروماتیک

Shiraz-Beethoven.ir

زویا افسری

الیاس دژآهنک

جلد اول

۱۳۹۲

قطعات قسمت اول

Au Clair de Lune	۱۰
Aura Lee	۱۷
Egyptian Dance	۲۴
Finlandia	۱۳
German Dance	۱۸
Go Tell Aunt Rhodie	۱۶
Good King Wenceslas	۱۹
Hedwings Theme	۲۳
Jesu, Joy of Mans Desiring	۱۶
Jingle Bells	۲۰
La Serenissima.....	۱۸
Lightly Row	۱۱
March Steps	۱۱
Marianne	۱۵
Morning Has Broken	۲۰
Moscows Nights	۲۳
My Dreydl	۱۹
Rolling Along	۹
Romance	۲۱
Scarborough Fair	۲۲
Smile	۲۴
Twinkle Twinkle Little Star.....	۱۲
When The Saints Go Marching in	۱۴
You Are My Sunshine	۲۲

قطعات قسمت دوم

A-Tisket, A-Tasket	۴۱
A Youth Melody	۲۹
Bannana Boat Song	۴۲
Botany Bay.....	۴۲
Burlesque	۳۷
Cossak Dance	۳۳
Dance Macabre	۵۰
Down By The Station	۳۰
Eighth Note March	۴۰
El Captain	۴۲

Ergo Bibamus	۴۵
Fanfare	۳۸
Fere Jacques-Round	۲۹
Flow Gently, Sweet Afton	۳۴
Gavotte Handel	۲۶
Gavotte Handel	۴۶
Gavotte Corelli	۳۵
God Rest You Merry, Gentleman	۳۱
Grand Fathers Clock	۴۱
Hey, Ho.....	۴۰
Highschool Cadets-March	۲۹
Hungarian Folk	۲۸
Long, Long ago	۲۷
March Slav.....	۳۵
Menuett From Fire Works Music	۳۶
Menuett Telemann	۴۳
Menuett Telemann	۴۴
Menuett Mozart	۴۷
Morning	۲۸
Oh, Susanna	۲۸
Old Mc Donald Had A Band	۳۲
On Top Of Old Smoky	۳۳
Orpheus	۴۹
Quadrille	۳۵
Pirates Of The Caribbean	۴۸
Sakura	۳۹
Skip To My Lou	۲۷
Tambourin	۴۵
The Cold Wind	۳۸
Theme From Finale.....	۳۷
Two By Two	۳۰
Up On The Housetop	۳۲

قطعات قسمت سوم

Air	۵۳
Aases Death	۶۷
Ai Visit To Top.....	۶۱
All Through The Night	۵۵
Austrian Waltz.....	۵۴
Careless Love	۵۷

Chorale From Anna Magdalena ۶۰	Kung Fu Panda ۹۵
Day By Day ۶۵	La Valse D Amelie ۷۸
Ding Dong Merrily On High ۶۳	Lonely Love..... ۸۳
Early One Morning ۵۳	Love Is Blue ۹۹
Eine Kleine Nacht Musik ۶۳	Michel Strogoff ۸۱
Gavotte Corelli ۵۶	My Way ۸۵
God Of Justice ۶۱	Navaee ۷۵
Home On The Range ۶۶	O Sole Mio ۷۹
I Heard The Bells On Christmas ۶۲	Old Friend ۱۰۲
Impertinence ۵۷	Papillon ۸۰
Kumbaya Kumbaya ۵۵	Russian Waltz ۷۱
La Cucaracha ۶۴	Russian Nights ۷۲
March From Occasional Oratorio ۵۸	Schindlers List..... ۹۵
March From Judas Maccabaus ۵۹	Smile ۷۴
Menuett From Fireworks ۵۹	Snowflake Rag ۸۲
Saint Anthony Chorale ۵۴	Solenzara ۹۱
Sea Chanty ۵۴	Song From A Secret Garden ۱۰۰
Silent Nights ۵۶	Stranger In The Night ۸۴
Swan Lake ۶۹	Stranger In The Paradise ۹۶
The Cruel War ۶۰	Thats A Plenty ۸۳
Theme From New World..... ۶۲	Talijanska ۹۴
Tis So Sweet To Trust in Jesus..... ۶۶	Tico Tico..... ۹۲
Wiegenlied ۶۵	Valt School Guys ۸۶

قطعات پاپ

Aranjuez ۹۸
Around The World ۱۰۳
Azeri Mahni ۹۸
Charade ۷۳
Dark Eyes ۸۷
Egyptian Dance ۱۰۱
Godfather Main Theme ۱۰۰
God Father Original Soundtrack .. ۸۹
Green Sleeves ۷۶
Granada ۷۷
Harry Potter ۱۰۱
Having A Ball..... ۸۸
Hello ۸۶
In Half The Summers Night ۹۷
Jazz Waltz No.II ۹۳

قطعات جز

Autumn Leaves ۱۰۸
Aux Champs-Elysees ۱۲۳
Black Orpheus ۱۱۲
Blue Monk ۱۱۴
Blue Bossa ۱۱۳
Bluesette ۱۰۷
Bye Bye Blackbird..... ۱۰۹
Days Of The Wine & Roses ۱۱۰
Dont Get Around Much ۱۱۵
La Vie En Rose ۱۲۳
Freddie Freeloader ۱۱۸
Satin Doll ۱۱۹
Scrapple From The Apple ۱۲۰
Stella By Starlight ۱۱۱
Straight No Chaser ۱۱۴
Recorda Me..... ۱۱۶

Tenor Madness	۱۲۱
Watermelon Man	۱۲۲

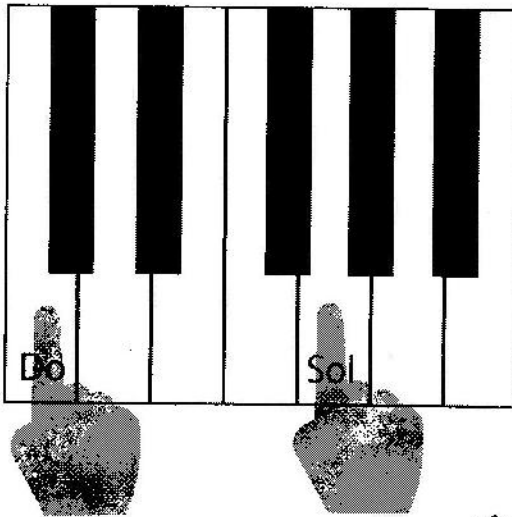
دوئت ها

Adagio Loeillet	۱۲۵
Adagio Marcello	۱۴۷
Adagio Albinoni	۱۴۹
Air in D Minor	۱۴۷
All Through The Night	۱۲۶
Allouette	۱۲۷
An Italian Ground	۱۵۱
Cwm Rhondda	۱۴۶
Doucement	۱۴۱
Green Sleeves	۱۲۸
Green Sleeves To A Ground	۱۵۴
Happy Birthday To You	۱۳۰
In The Bleak Midwinter	۱۳۱
Look From Thy Lattice Love	۱۳۲
March Handel	۱۲۹
March Handel	۱۳۳
Menuett - Duet	۱۴۲
Menuett Bach	۱۴۸
Military Movement	۱۳۹
No Ten	۱۳۴
O Sole Mio.....	۱۴۰
Ode To Joy.....	۱۳۵
Scarborough Fair	۱۳۶
Shenandoah	۱۳۷
Shenandoah	۱۵۰
Theme From Symphony Five	۱۴۵
Twelve Duets	۱۴۳
When The Saint Go Marchin in	۱۳۸

مقدمه

گرنر سوئیچ، تکنیک بسیار مهم و کلیدی در ساز هارمونیکا می باشد که نوازندگان هارمونیکا به ویژه کروماتیک برای دستیابی به سطوح بالا در نوازندگی، ناگزیر به فراگیری و تسلط بر این تکنیک می باشند. در عمل، با یادگیری این تکنیک می توانیم راه ساده تر و سریع تری برای ورود به دنیای حرفه ای نوازندگی بیابیم. این تکنیک، فرای حرکت فیزیکی و ذهنی در اجرا، یک تفکر نوین در نوازندگی هارمونیکا است که امروزه در سراسر دنیا به ویژه در کشورهای پیشرو در زمینه ی هارمونیکا فراگیر شده است.

معرفی این تکنیک را با قیاسی ساده در ساز پیانو آغاز می کنیم. یک نوازنده ی پیانو را در نظر بگیرید که از تمامی ده انگشت خود برای نواختن کلایه های پیانو استفاده می کند. به عنوان مثال برای اجرای دو نت دو و سل که چهار کلایه با هم فاصله دارند، نوازنده می تواند از انگشت شست برای اجرای نت دو و انگشت کوچک برای نت سل استفاده کند، حال تصور کنید که او را مجبور کنیم هر دو نت را با یک انگشت مشابه، مثلاً با شست اجرا کند و از او انتظار داشته باشیم این کار را سریع نیز انجام دهد؟!!

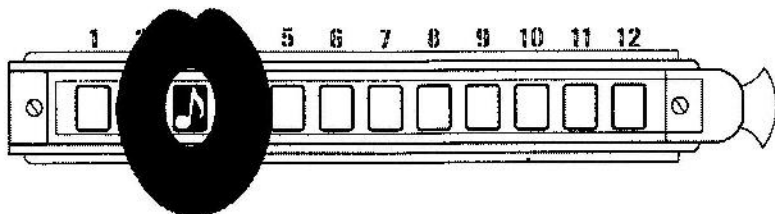
حال اگر بتوانیم حرکات پرش دار مشابه را در هارمونیکا بدون جابجایی سر یا دست و یا حداقل با حرکت کوتاه تر انجام دهیم، به ایده آل در ساز نخواهیم رسید؟ این مهم، تمامی شرح حال گرنر سوئیچ است که در این کتاب به آن پرداخته خواهد شد.

ممکن است در نگاه اول متوجه اهمیت موضوع و ضرورت یادگیری این تکنیک نباشیم و مثال هایی نیز از نوازندگان بزرگ هارمونیکا، هم اکنون در ذهنمان نقش بسته باشد که از این تکنیک به هیچ وجه استفاده نکرده اند ولی از منظر شخصی، یک نوازنده برای این که از سطح کیفی تکنیکی رایج در جوامع دیگر که مجهز به آکادمی ها و مدرسه های دولتی هارمونیکا هستند، عقب نمانده و رقابت کند باید از تمامی امکانات و پتانسیل های موجود بهره گرفته و راه های میانبر در مسیر نوازندگی را ابتدا شناسایی و سپس روی آنها کار کرده و مسلط شود. از طرف دیگر نیز می توان بسیاری نوازندگان مطرح مانند چم بر هوانگ، رابرت بونفیلیو، فرانکو لوجیانی و ... را از پیشروان این تکنیک نام برد.

قبل از ورود به مبحث لازم است در اینجا انواع روش‌های تولید صدا در ساز بررسی شود.

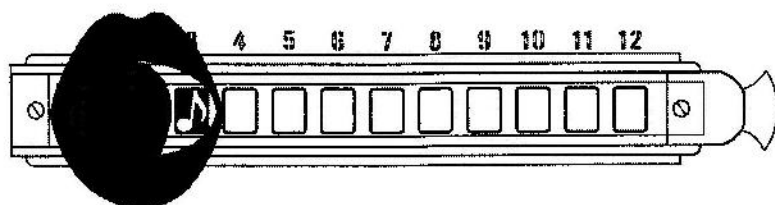
Puckering

در این روش نوازنده لب‌ها را به میزان یک سوراخ باز کرده و سعی در سالم به صدا در آوردن یک سوراخ می‌کند که این روش مد نظر این کتاب نیست ولی چنانچه تمایل به یادگیری این روش داشته و یا در صورت مهارت در این روش، خواستار استفاده‌ی کتاب به این روش هستید نیز می‌توانید قدم به قدم با کتاب پیش رفته و بهره‌ی کافی و وافعی ببرید.

Tongue Blocking

در این روش نوازنده لب‌ها را به میزان دو، سه و یا چهار سوراخ باز کرده و سوراخ اضافی را با زبان می‌بندد. برای یادگیری کرنر سوئیچ، نوازنده ملزم به تولید صدا از طریق تانگ بلاک (سه سوراخ) می‌باشد. نکته‌ی مهم در این تکنیک آن است که نوازنده بتواند از طرفین (راست و چپ) عمل بلاک را انجام داده، صدای سالم تولید کرده و حرکت سالم نیز انجام دهد.

برای شروع می‌خواهیم صدای سوراخ ۷ دمزش (نت سل) را به صدا در آوریم، نوک زبان را روی سوراخ ۵ گذاشته، لب را روی سوراخ‌های ۵، ۶، ۷ قرار داده و با کمی کج کردن ساز، زبان ناخودآگاه سوراخ ۵ و ۶ را بسته و با تمرین و ممارست فرلوان، موفق به تولید صدای سالم از سوراخ ۷ می‌شویم.

در قدم بعد، مکش همین سوراخ (نت لا) را تمرین می‌کنیم. بعد از تسلط بر روی این نوع از بلاک که به آن Left Tongue Blocking و آن را با (←) نشان می‌دهیم، حال باید سعی کنیم این تکنیک را از طرف دیگر نیز انجام دهیم. برای بلاک از راست (→) ابتدا صدای نت سل و نت لا سوراخ ۷ را به طور صحیح تولید کرده، حال نوک زبان را از سوراخ ۵ وارد سوراخ ۷ می‌کنیم و بدون آنکه حرکتی در سر، دست یا دهان داشته باشیم، با تمرین و ممارست بسیار صدای سوراخ ۵ دمزش (نت دو) و مکش (نت ر) را تولید می‌کنیم. اگر این کار به صورت صحیح انجام شود، موفق به انجام تکنیک کرنر سوئیچ شده‌ایم. نکته‌ی بسیار مهم در جابجایی زبان این است که جز زبان، هیچ کدام از اعضای دیگر مانند سر، گردن، دست و ... نباید هیچ گونه حرکتی داشته باشند.

ضرب:

واحدی قراردادی که بر اساس آن کشش (امتداد) های هر یک از نت ها را می سنجیم. ضرب در واقع یک حرکت رفت و برگشت است که این حرکت در بدن نوازندگان، حین اجرا نیز مشهود است. می توانیم از مترونوم و یا از ضربات پا برای اجرای ضرب استفاده کنیم.

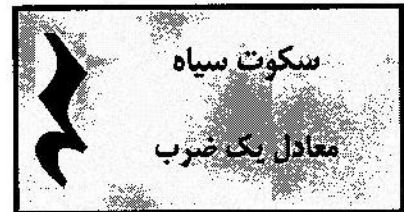
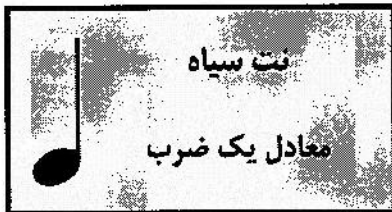
رفت

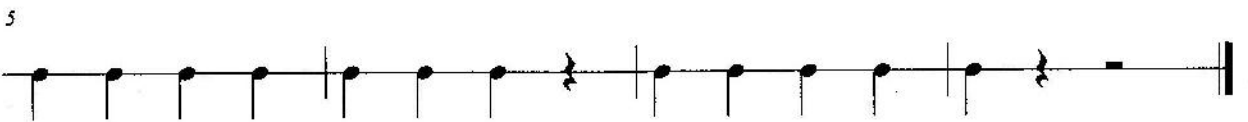
برگشت

- نقطه ی شروع نت، لحظه ی برخورد پا به زمین (لحظه ی شنیدن صدا) است و نه زودتر.
- تفکیک حرکت رفت از حرکت برگشت به منظور ایجاد دو حرکت مستقل.

خط ریتم

Rolling Along

Allegro

C

Am

G

C

Harmonica

Am

G

G7

C

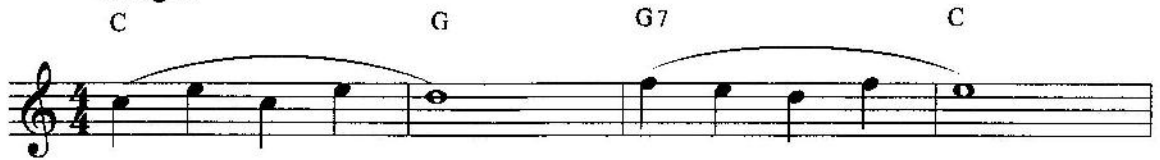
Groove 1

March Steps

Allegro

Harmonica

لگاتو

به معنای متصل اجرا کردن نت هست که برای نشان دادن آن از یک کمان به نام خط اتصال استفاده می شود که این کمان به یکباره از نت اول به نت آخر وصل می شود که هر دو قطعه ی بالا و پایین می توانید مشاهده کنید.

برای شروع و به منظور اجرای لگاتو، در نت های هم نفس مانند do به Mi که هر دو با دمیدن تولید می شوند و یا Re به fa نفس را قطع نمی کنیم. در نت های غیر هم نفس در این مقطع سعی کنیم نفس را قبل از عوض شدن نت ها تا لحظه ی آخر نگه داشته و از مقطع اجرا شدن نت ها اجتناب کنیم.

Lightly Row (Hanschen Klein song variation)

Shinichi Suzuki

Moderato

Harmonica

