

۲۵۴۵۸۸۸

سوزوکی

روش آموزش ویولن

جلد ۱، ۲، ۳

ترجمه و توضیحات: الهام جمالی پویا

www.ketab.ir

سرشناسه : سوزوکی، شینجو، ۱۸۷۳ - ۱۹۵۷م. Suzuki, Shinjo
عنوان و نام پدیدآور : سوزوکی روش آموزش ویولن جلد ۱، ۲، ۳ ترجمه و توضیحات الهام جمالی پویا.
مشخصات نشر : تهران : آوای پنج خط، ۱۴۰۳.

مشخصات ظاهری : ۳ ج در یک مجلد (۹۵ ص)؛ مصور، پارتیسیون
شابک : ۹۷۹-۰۰-۸۰۲۶۴۷-۴۱-۱

وضعیت فهرست نویسی : فیبا

یادداشت : عنوان اصلی: Suzuki violin school, Revised edition, ۲۰۰۷.

یادداشت : چاپ قبلی: پنج خط، ۱۴۰۱.

موضوع : ویولن -- روش‌های نوازندگی

موسیقی برای ویولن -- پارتیسیون

Violin music -- Scores and parts

شناسه افزوده : جمالی پویا، الهام، ۱۳۶۱ - مترجم

رده بندی کنگره : MT۲۶۲

رده بندی دیویی : ۷۸۶/۲

شماره کتابشناسی ملی : ۱۵۵۷۲

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیبا

ناشر تخصصی کتب موسیقی

انتشارات پنج خط

روش آموزش ویولن جلد‌های ۱ و ۲ و ۳

شینو چی سوزوکی

مترجم : الهام جمالی پویا

صفحه آرا : مرضیه امانت

نت نویسی : علیرضا تنهایی

ناشر : آوای پنج خط

نوبت چاپ : اول ۱۴۰۳

چاپ و صحافی : پژمان

تیراژ : ۳۰۰ جلد

شابک : ۹۷۹-۰۰-۸۰۲۶۴۷-۴۱-۱

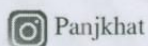
کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به انتشارات پنج خط است و هرگونه

استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های

مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه

فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز، ممنوع است و متخلفان تحت

پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

www.panjkhat.com

panjkhat_publications

09363465418
09103406863

تهران - خیابان دانشگاه - خ وحید نظری نرسیده
به فخر رازی پلاک ۶۱ ط هم کف واحد A2

۰۲۱-۶۶۴۰۷۶۶۳

۰۲۱-۶۶۴۶۱۵۲۸

تلفن مرکز نشر و بخش : ۰۲۱-۶۶۹۶۲۶۹۶

۰۲۱-۶۶۴۶۰۷۳۹

فایل صوتی کتاب را از طریق سایت انتشارات پنج خط

و یا کانال تلگرام به صورت رایگان دانلود بفرمایید

@panjkhat_audio

مقدمه

این مجلد بخشی از روش تدریس جهانی سوزوکی است.

سخنی با والدین

هر مدرسی که به روش سوزوکی تدریس می کند باید صلاحیت لازم را داشته باشد. پیشنهاد می کنیم که مدرس مسلط به این روش را انتخاب کنید. روش سوزوکی بین مدرس، والدین و هنرجو رابطه‌ی خوبی را ایجاد می کند. انتخاب مدرس مناسب مهم ترین مورد است.

سخنی با مدرس

مطالعه و یادگیری مستمر از شما یک مدرس خوب و تأثیرگذار می سازد. این نسخه‌ی تجدیدنظرشده‌ی "مکتب سوزوکی" است که حاصل تلاش کمیسیون بین المللی، رولن سوزوکی و براساس روش شناسی دکتر شینی چی سوزوکی می باشد.

فهرست جلد اول

فهرست مطالب.....

۶	پیشگفتار.....
۷	نکات تمرینی.....
۷	درس‌هایی مربوط به استودیو.....
۸	تمرین در منزل.....
۸	کوکِ ساز.....
۹	نگهداری از ساز.....
۱۱	نام قسمت‌های ویولن و آرشه.....
۱۲	حالت بدن.....
۱۳	نحوه‌ی گرفتن آرشه.....
۱۴	جایگیری آرشه.....
۱۵	حالت دست برای سیم‌های مختلف.....
۱۶	الگوهای انگشت برای دست چپ.....
۱۷	تمرین‌های ریتم و آرشه‌گیری.....
۱۹	شکل دست چپ.....
۱۹	تمرین در پوزیسیون اول.....

فهرست قطعات.....

- ۲۱ [Twinkle, Twinkle, Little Star] (سوزوکی) «چشمک بزن ستاره‌ی کوچک» (۱)
- ۲۳ Lightly Row (ترانه‌ی محلی) آرام پارو بزن (۲)
- ۲۴ [Song of the wind] (ترانه‌ی محلی) ترانه‌ی باد (۳)
- ۲۵ [Go Tell Aunt Rhody] (ترانه‌ی محلی) برو به خاله رادی بگو (۴)
- ۲۵ [O' Come, Little Children] (ترانه‌ی محلی) آی بیابین، بچه‌های کوچولو (۵)
- ۲۷ May Song (ترانه‌ی محلی) ترانه ماه می (۶)
- ۲۷ [Long, Long Ago] (تی. اچ. بیلی) زمانی خیلی خیلی دور (۷)
- ۲۸ [Allegro] (سوزوکی) آLEGRO (۸)
- ۲۹ [Perpetual Motion] (سوزوکی) حرکت پیوسته (۹)
- ۳۱ [Allegretto] (سوزوکی) آLEGRETTA (۱۰)
- ۳۱ [Andantino] (سوزوکی) آNDANTINO (۱۱)
- ۳۳ [Etude] (ترانه‌ی محلی) اتود (۱۲)
- ۳۴ [Minuet 1] (باخ) منوئت ۱ (۱۳)
- ۳۵ [Minuet 2] (باخ) منوئت ۲ (۱۴)
- ۳۷ [Minuet 3] (باخ) منوئت ۳ (۱۵)
- ۳۸ [The Happy Farmer] (رابرت شومان) کشاورز خوشحال (۱۶)
- ۳۹ [Gavotte] (اف. جی. گوسگ) گاووت (۱۷)
- ۴۱ راهنمای نت‌نویسی
- ۴۲ اصطلاحات موسیقایی
- ۴۳ پوزیسیون انگشت‌ها روی دسته (صفحه‌ی انگشت‌گذاری)

پیشگفتار

"سرنوشت یک کودک در دستان والدین اوست"

از همان لحظه‌ی تولد کودک آموزش هم شروع می‌شود. همزمان با رشد جسمی نوزاد، نیروی حیاتی قدرتمندش تمام محرک‌های بیرونی را برای کسب توانایی، جذب می‌کند. کودک بدون جذب محرک برای نیروی حیاتی‌اش رشدی نخواهد کرد. در شرایط بی‌توجهی، هیچ‌کس و هیچ‌چیزی رشد نمی‌کند. بعد از چهل سال آموزش تجربی، بدون شک می‌گویم که توانایی، ذاتی نیست. لطفاً کودکان را طوری بزرگ کنید که انسان خوبی باشد. این شیوه‌ی پرورش استعداد است که جان و توانایی را شکل می‌دهد. همه این را می‌دانیم که پرورش درست یک نهال چقدر مهم است ولی برخی والدین نسبت به پرورش کودکان بی‌توجه و بی‌علاقه هستند و بدون اینکه هیچ تلاشی بکنند، به همین بسنده می‌کنند که: "فرزند من همینطوری به دنیا آمده!". امیدوارم شما دیگر این اشتباه تأسفبار را تکرار نکنید.

این را بدانید که فرزند شما به راحتی توانایی صحبت کردن را پیدا می‌کند و تمام کودکان دنیا توانایی شگفت‌انگیزی در تسلط به زبان مادری‌شان دارند. پس نمی‌توانند توانایی‌های محشر دیگری را کسب کنند؟ به همین ترتیب، هر کودکی که به درستی پرورش داده شود، در کنار زبان آموزی، توانایی‌های دیگری را هم کسب خواهد کرد. از تحقیقی که در مورد روش‌شناسی در یادگیری زبان مادری انجام دادم، به‌ویژه آموزشی رسیدم که به نام "روش سوزوکی" می‌شناسید. همانطور که هر کودکی قادر است به تدریج توانایی‌های محشری را در یادگیری زبان مادری کسب کند، به همان اندازه هم می‌تواند توانایی‌های موسیقایی‌اش را بیوراند. لطفاً پرورش کودکان غافل نشوید. این اشتباه است که فکر کنید آینده‌ی کودکان قرار است صرفاً طبق وراثت ساخته شود. یک بچه مستعد و با مهارت می‌تواند به کودک این فرصت را بدهد تا به احد اعلای توانایی‌اش برسد.

کودکان براساس همین "قانون توانایی" رشد خواهند کرد. همه چیز به روش پرورش بستگی دارد. ممکن است روشی مشابه در کودکان مختلف، نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد. هر کودکی این قابلیت را دارد تا توانایی‌اش را در هر زمینه‌ای پرورش دهد و حداقل توانایی‌اش این است که زبان مادری‌اش را به خوبی یاد بگیرد. هر کودکی یک موجود فوق‌العاده است. به کودکان این فرصت را بدهید تا پرورش یابد و در عین حال، به دنبال بهترین راه‌ها برای پرورش او باشید.

شینچی سوزوکی

پنج شرط برای پرورش توانایی

۱. شروع به موقع
۲. محیطی عالی
۳. تعهد به تمرین
۴. مدرس عالی
۵. روش تدریس تمام‌عیار

نکات تمرینی

۱. پرورش حساسیت عالی موسیقایی

به کودکان این فرصت را بدهید تا هر روز به نمونه صوتی قطعات تمرین‌اش گوش بدهد چون اگر قبل از یادگیری، آن قطعه را بشنود، در اصل دارد توانایی‌های درونی‌اش را پرورش می‌دهد. این بهترین روش برای ایجاد انگیزه است. کودک به واسطه‌ی انگیزه‌ی مناسب با رغبت تمرین می‌کند و به خوبی هم پیشرفت خواهد کرد. ویولن واسطه‌ای است برای پرورش شخصیت انسانی، توانایی و جان و دل او.

۲. درک و اجرای درست تواناییه

خواننده‌ها تمرینی دارند به نام "تولید آوا" تا بتوانند صداهای زیبا و بی‌نقص تولید کنند. درس‌های مربوطه با تمرین‌های تولید صدا شروع می‌شود تا کیفیت و قدرت صداهای آوازی افزایش پیدا کند. هنرجویان در منزل هم باید این تمرین را انجام دهند تا به توانایی ظریف، تیز و دقیق‌تری برسند.

۳. ایجاد حالتی متعادل برای بدن

همیشه تلاش کنید تا کیفیت صدای متعادل‌تری تولید کنید، حالت بدن‌تان متعادل باشد و آرشه را به صورت طبیعی بگیرید.

۴. ایجاد انگیزه

مدرس و والدین هر دو در کودک انگیزه ایجاد می‌کنند. در نتیجه، کودک با رغبت تمرین می‌کند و عملکرد خوبی خواهد داشت.

درس‌هایی مربوط به استودیو

درس‌های انفرادی

اینکه کودک یک قطعه را با تکنیک منسجم می‌نوازد به آن معنا نیست که باید قطعه‌ی بعدی را شروع کند چون هنوز دارد پیشرفت می‌کند. باید به او بگوییم «حالا که این قطعه را می‌توانی بنوازی، برویم سراغ مورد مهم بعدی. قرار است کاری کنیم تا توانایی تو بیشتر شود.» یعنی ارتقاء زیر و بمی، حالت بدن، ریتم و حساسیت موسیقایی.

نکته‌ی مهم دیگر این است که وقتی کودک به قطعه‌ی اول مسلط شد و خواست به سراغ قطعه‌ی دوم برود، نباید قطعه‌ی اول را کاملاً کنار بگذارد و باید آن را هم دائماً تمرین کند. تمرین و تکرار قطعات قبلی همزمان با قطعه‌ی جدید باعث افزایش توانایی‌اش می‌شود.

مدت زمان تمرین روی یک درس به میزان تمرکز کودک بستگی دارد. به علاوه، لازم است که والدین و کودکان شاهد تمرین‌های انفرادی سایر هنرجویان هم باشند.

کلاس‌های گروهی

هنرجویان در کلاس‌های گروهی، طبق رپرتواری که قبلاً یاد گرفتند، با هم تمرین می‌کنند. این جلسات بسیار لذت‌بخش هستند چون هنرجو با هنرجویان پیشرفته‌تر از خودش تمرین می‌کند و همین باعث می‌شود در نوازندگی پیشرفت کند. درس‌های گروهی به همان اندازه‌ی درس‌های انفرادی مهم هستند و باعث پیشرفت موسیقایی و تکنیکی می‌شود و حافظه‌ی رپرتواری هنرجو را شکل می‌دهد.

تمرین در منزل

تمرین روزانه در منزل باعث پیشرفت توانایی می‌شود و عامل کلیدی این است که هنرجو درست طبق گفته‌های مدرس تمرین کند. والدین هم باید بدانند که چگونه کودکشان را راهنمایی کنند و محیطی را فراهم کنند تا کودک به تمرین ترغیب شود؛ محیطی بدون خشونت یا انتقاد و منفی. وقتی مسئله‌ی یادگیری زبان مادری در میان باشد، همه‌ی کودکان با شور و شوق لذت یادگیری زبان بومی‌شان را تجربه می‌شوند و وسط کار به دلیل خستگی یا شکست، دست از یادگیری برنمی‌دارند. در «روش سوزوکی»، از همان مبانی یادگیری مربوط به آموزش زبان مادری استفاده می‌شود.

کوک ساز

کوک پایه و اساس تمرین است. همیشه سیم‌های سازتان را روی کوک نگه دارید چون برای حفظ زیر و بمی درست و حساسیت تونال لازم است.

تیونرهای الکترونیکی هم در بازار موجود هست. وقتی به این قابلیت رسیدید که بتوانید زیر و بمی درست را تشخیص بدهید، می‌توانید با پیانو یا سایر دستگاه‌های الکترونیکی سازتان را کوک کنید. اما در ابتدا بهتر است از دستگاهی استفاده کنید که متر را هم نشان بدهد.

برای آسانی در کوک کردن ویولن‌های کوچک‌تر بهتر است به هر سیم یک تیونر دقیق وصل کنید. سیم‌های E (می) بدون توجه به اندازه‌ی ویولن، مجهز به تیونرهای دقیق هستند.

نکاتی برای کوک در مرحله‌ی اول

کوک ابتدایی را یا خود مدرس انجام می‌دهد و یا والدین طبق راهنمایی مدرس ساز را در منزل کوک می‌کنند. ابتدا به سیم A (لا) زخمه بزنید و آن را کوک کنید. بعد، سیم‌های D (ر)، G (سل) و E (می). سیم لا را دوباره بررسی کنید چون ممکن است طبق کوک بقیه‌ی سیم‌ها تغییر کند. این مراحل را تکرار کنید تا همه‌ی سیم‌ها کوک شوند و همیشه هر چهار سیم را کوک نگه دارید.

اگر با گوشی‌های بالای ساز کوک می‌کنید، ابتدا آن‌ها را رو به داخل فشار دهید تا سر جایشان قرار بگیرند. اگر گوشی‌ها را خیلی محکم فشار بدهید، گیر می‌کنند. توجه کنید که دما و رطوبت روی حرکت گوشی‌ها تأثیر می‌گذارد. اگر با وجود شرایط مناسب، گوشی‌ها مشکل داشتند باید تعمیر شوند. برای کوک دقیق‌تر یک ویولن کوچک‌تر از تیونرهای دقیق استفاده کنید. این تیونرها برای تغییر زیر و بمی هر ساز دیگری هم به کار می‌روند.

جایگاه و زاویه خرک هم مهم است و اگر نادیده گرفته شود، باعث می‌شود سیم‌ها به سختی کوک شوند و کیفیت صدا را کاهش می‌دهد. انواع سیم‌های مختلفی وجود دارد ولی همیشه چهار سیم متناسب با سازتان را تهیه کنید. اگر هنرجو بخواهد خودش سازش را کوک کند، باید اول سیم لا را به دقت کوک کند و بعد بقیه‌ی سیم‌ها را؛ هر دو سیم را که کوک کردید، آن‌ها را دوتایی بنویسید تا فاصله‌ی پنجم کامل به درستی اجرا شود.

نگهداری از ساز

ویولن

ساز ویولن نسبت به تغییرات محیط بسیار حساس است. شاید بتوان گفت همانطور که برای راحتی انسان شرایط مناسبی باید فراهم باشد، ویولن هم باید در شرایط مطلوبی نگه داشته شود. ساز را از دمای بالا، رطوبت یا خشکی زیاد دور نگه دارید. مثلاً در پاییز یا زمستان آن را داخل ماشین رها نکنید و یا آن را در جای مرطوب یا خشک یا زیر نور مستقیم آفتاب نگذارید.

بعد از تمرین، با یک پارچه‌ی نرم (بدون مواد شیمیایی) رد عرق یا کلافون را از روی ساز و همچنین کلافون را از روی سیم‌ها پاک کنید.

برای اطمینان از کیفیت صدا هر دو سال یکبار سیم‌ها را عوض کنید. هر دفعه فقط یک سیم را عوض کنید. گاهی ممکن است موقع تمرین یک سیم پاره شود، پس لازم است یک دست سیم اضافه داشته باشید. بعد از چند بار کوک کردن سیم‌ها ممکن است خرک کج شود پس باید زاویه‌ی آن را درست کنید و مطمئن شوید که پایه‌هایش صاف روی

بدنه‌ی ویولن قرار گرفته باشد. اگر خواستید بعد از مدت طولانی از ساز استفاده کنید، کشیدگی سیم‌ها باید به آرامی رفع شود.

آرشه

آرشه هم مثل خود ویولن به همان اندازه نسبت به شرایط محیطی حساس است. قبل از استفاده از آرشه، موها را با پیچ انتهایی آرشه سفت کنید و روی آن‌ها کلافون بمالید. دقت کنید که کلافون به پاشنه‌ی آرشه برخورد نکند چون در این صورت، کلافون می‌شکند. این را بدانید که اگر جنس کلافون نرم باشد در دمای بالا ذوب می‌شود. بعد از تمرین، رد عرق یا کلافون را از روی چوب آرشه پاک کنید. پیچ انتهایی آرشه را ببیچانید تا موها شل شوند اما تا حدی که شکل منظم موها روی چوب به هم نریزد. هر وقت موها خراب شدند، حتماً آن‌ها را عوض کنید و خواستان باشد که به موها دست نزنید.