

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

WILEY

ویولن

FOR

DUMMIES®

نوشته‌ی کاترین ریپوپورت

برگردان: امیرحسین غفوری و شیرین غفوری

آوند دانش

سرشناسه: رپوپورت، کاترین

Rapoport, Katharine

عنوان و نام پدیدآورنده: ویولن For dummies

مشخصات نشر: تهران: آوندانش، ۱۳۹۳.

مشخصات ظاهری: ۴۱۶ص. مصور، جدول، نمودار.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۲-۴۳-۶

وضعیت فهرست نویسی: فیپای مختصر

یادداشت: فهرست نویسی کامل این اثر در نشانی: <http://opac.nlai.ir> قابل دسترسی است

یادداشت: Violin for dummies, 2nd ed, 2012

شناسه افزوده: غفوری، امیرحسین، ۱۳۶۳ - مترجم.

شناسه افزوده: غفوری، شیرین، ۱۳۶۱ - مترجم.

شماره کتابشناسی ملی: ۳۷۷۷۶۴۵

آوندانش

ویولن

نوشته‌ی کاترین رپوپورت

ویراستار: طاهره صباغیان

طراحی گرافیک: استودیو حربی

تاریخ انتشار: سال ۱۴۰۳ - چاپ پنجم

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مهرنقش

مرکز پخش: میدان انقلاب، جمالزاده شمالی، کوچه دعوتی، پلاک ۱۲، تلفن: ۶۶۹۰۹۵۰۳

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۲-۴۳-۶

صندوق پستی: ۱۹۵۸۵/۶۷۳

کلیه حقوق این کتاب نزد ناشر محفوظ است

محدودیت مسئولیت / سلب مسئولیت از ایجاد ضمانت: هیچ مسئولیت یا ضمانتی متوجه ناشر یا نویسنده در قبال دقت یا کامل بودن متن این اثر نیست و صریحاً از تمامی ضمانت‌ها، شامل و نه محدود به، ضمانت مناسب بودن برای هدفی خاص، سلب مسئولیت می‌کنند. به واسطه‌ی فروش یا مواد تبلیغاتی هیچ ضمانتی ایجاد نخواهد شد یا تعمیم نخواهد یافت. توصیه‌ها و راهکارهای ارائه‌شده در این اثر ممکن است برای هر موقعیتی مناسب نباشند. این اثر با استناد بر این تفاهم فروخته می‌شود که ناشر درگیر هیچ‌گونه کار حقوقی، حسابداری یا هرگونه خدمات حرفه‌ای دیگر نمی‌شود. چنانچه مشاوره‌ی حرفه‌ای مورد نیاز باشد، از خدمات یک فرد حرفه‌ای باید بهره گرفته شود. نه ناشر و نه نویسنده نباید در قبال صدماتی که از این ناحیه حادث می‌گردد مسئول باشند. این مطلب که به سازمانی یا وبسایتی در این اثر ارجاع داده و یا به عنوان منبع احتمالی اطلاعاتی بیشتر معرفی می‌شود نباید به منزله‌ی آن باشد که ناشر یا نویسنده اطلاعات یا توصیه‌هایی را که سازمان یا وبسایت ارائه می‌کنند صحت می‌گذارد. علاوه بر این، خوانندگان باید از این مطلب آگاه باشند که وبسایت‌های اینترنتی که در این اثر فهرست شده‌اند ممکن است در حفاصلی که این اثر نوشته شده است تا زمانی که خوانده می‌شود، تغییر کنند یا محو شوند.

درباره‌ی نویسنده

کاترین ریپوپورت نوازنده‌ی مستقل ویولن و ویولن آلتو در شهر تورنتوی کاناداست. وی پس از اتمام تحصیلات رسمی خود در دانشگاه کمبریج و مدرسه‌ی موسیقی گیلدهال لندن، به مدت هفت سال در کشورهای ایتالیا، آلمان، سوئیس، لهستان و اتریش به تحقیق و مطالعه در خصوص نوازندگی ویولن پرداخت.

وی کمابیش در همه‌ی سبک‌ها ویولن نواخته است، از اپراهای باشکوه باروک گرفته تا موسیقی مدرن، از اثر مشهور به لایوهم تا قطعه‌ی معروف به لو میز، از قطعات ساده‌تر آموزشی گرفته تا آثار عمده‌ی چندآوایی. تکنوازی‌های او شامل همراهی با ارکسترهای مجلسی از یک سو و همراهی با نوازندگان پیانو در اجرای سونات‌های مختلف است. وی گذشته از این، در همکاری با گروه‌های متعددی به اجرا و ضبط موسیقی می‌پردازد.

در حوزه‌ی آموزش، ریپوپورت هم به نوآموزان خردسال مبانی ویولن‌نوازی را تعلیم می‌دهد و هم هنرجویان حرفه‌ای نوجوان را برای تک‌نوازی و شرکت در انواع آزمون‌ها و مسابقات ویولن‌نوازی آماده می‌کند. او در حال حاضر استادیار دانشگاه تورنتوست؛ در آنجا ویولن و ویولن آلتو درس می‌دهد، همایش‌هایی را برای بازآموزی اساتید رشته‌ی سازهای زهی برگزار می‌کند و استاد دوره‌های تربیت مربی همین سازها برای تدریس در مدارس نیز هست. بسیاری از دانشجویان سابق وی امروزه مشاغل تمام وقت در صنعت موسیقی دارند، و از جمله با ارکسترها و سایر گروه‌های عمده‌ی اجرای موسیقی در کانادا، ایالات متحده و بریتانیا همکاری داشته، در مدارس، دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها تدریس می‌کنند.

ریپوپورت در اوقات فراغت‌اش با کنسرواتوار سلطنتی کانادا در شهر تورنتو همکاری می‌کند؛ وی در نهاد مزبور تدریس به جوانان مستعد موسیقی، تألیف و ویرایش کتاب‌های درسی ویولن و ویولن آلتو، طراحی برنامه‌ی آموزشی سازهای زهی و داوری در آزمون نوازندگان جوان همین سازها را بر عهده دارد. وی در دانشکده‌ی موسیقی تابلستانه و اجراهای ارکستری مشارکت دارد و مدرس دوره‌های آموزشی پیشرفته در کانادا، ایالات متحده و بریتانیا نیز هست.

فهرست مطالب در یک نگاه

مقدمه	۱
بخش ۱: پس می‌خواهید ویولن بزنید	۷
فصل ۱: معرفی ویولن	۹
فصل ۲: شروع کار با ویولن	۱۷
فصل ۳: طرز صحیح به دست گرفتن ویولن	۳۹
بخش ۲: شروع کار: مبانی	۵۳
فصل ۴: به دست گرفتن آرشه	۵۵
فصل ۵: دست چپ را به راه راست بیاورید	۷۱
فصل ۶: حالا همه چیز با هم	۸۹
بخش ۳: نت‌خوانی ویولن	۱۰۵
فصل ۷: ترجمه‌ی خطوط حامل به زبان چهارسیم	۱۰۷
فصل ۸: اضافه کردن ریتم	۱۲۵
فصل ۹: میزان‌بندی: راهنمای اندازه‌گیری	۱۳۷
بخش ۴: موسیقی‌شناسی و هارمونی	۱۵۹
فصل ۱۰: آشنایی با گام‌ها	۱۶۱
فصل ۱۱: شناخت کدهای کلیدی	۱۸۵
فصل ۱۲: اجرای آهنگی دلپذیر: هارمونی	۱۹۱
بخش ۵: موشکافی بیشتر: فنون و سبک‌ها	۲۰۱
فصل ۱۳: مهارت در آرشه‌کشی	۲۰۳
فصل ۱۴: حرکات ظریف‌تر با انگشتان	۲۳۵
فصل ۱۵: اجرا در سبک‌های مختلف	۲۸۱
بخش ۶: آماده شوید، آماده بمانید	۳۰۵
فصل ۱۶: یافتن ویولن و آرشه‌ی مناسب	۳۰۷
فصل ۱۷: مراقبت و نگهداری از ویولن	۳۲۵

بخش ۷: بخش ده تایی‌ها	۳۵۱
فصل ۱۸: ده نوازنده‌ی برجسته‌ی ویولن و قطعات ضبط شده‌ی آنها	۳۵۳
فصل ۱۹: ده راه برای فراتر رفتن از سطح این کتاب	۳۵۹
فصل ۲۰: ده نکته در خصوص انتخاب معلم	۳۶۹
پیوست	۳۷۹

فهرست مطالب

مقدمه	۱
چرا خواندن این کتاب خالی از فایده نیست	۱
تصویرات خنده‌دار	۲
ترتیب مطالب این کتاب	۲
بخش اول: پس می‌خواهید ویولن بزنید	۳
بخش دوم: شروع کار: مبانی	۳
بخش سوم: نت خوانی ویولن	۳
بخش چهارم: موسیقی شناسی و هارمونی	۳
بخش پنجم: موشکافی بیشتر: فنون و سبک‌ها	۳
بخش ششم: آماده شوید، آماده بمانید	۴
بخش هفتم: بخش ده‌تایی‌ها	۴
نمونه‌های صوتی و تصویری	۴
نمادهای به کار رفته در این کتاب	۴
مقصد بعدی	۵
بخش ۱: پس می‌خواهید ویولن بزنید	۷
فصل ۱: معرفی ویولن	۹
ملاقات با خانواده‌ی سازهای زهی	۹
کوک کردن	۱۰
نحوه‌ی به دست گرفتن ویولن	۱۱
صدا	۱۱
نگاهی دقیق‌تر به آرشه	۱۱
استفاده از هر دو دست	۱۲
خواندن بین خطوط	۱۲
آشنایی با نت‌ها	۱۳

- ۱۳.....ریتیم گرفتن
- ۱۳.....کند و کاو بیشتر در موسیقی
- ۱۴.....گام‌ها و کدهای کلیدی
- ۱۴.....هارمونی
- ۱۴.....شیک شوید
- ۱۴.....فن خیره‌کننده
- ۱۵.....موسیقی جهانی
- ۱۵.....ویولن خودتان را داشته باشید
- ۱۷..... فصل ۲: شروع کار با ویولن**
- ۱۸.....بررسی ویولن
- ۲۱.....چگونگی عملکرد ویولن
- ۲۱.....ارتعاش سیم و طول سیم
- ۲۲.....آرشه چگونه کمک می‌کند
- ۲۳.....استفاده از جعبه‌ی ویولن
- ۲۳.....بیرون آوردن ویولن از جعبه
- ۲۴.....قرار دادن ویولن و آرشه درون جعبه
- ۲۵.....محافظت از ویولن
- ۲۵.....کوک کردن ویولن
- ۲۷.....نحوه‌ی استفاده از کوک‌ها و پیچ‌های تنظیم
- ۳۰.....کوک کردن با پیانو
- ۳۱.....استفاده از تنظیم‌کننده‌ی الکترونیکی
- ۳۳.....استفاده از پیچ پایپ
- ۳۳.....استفاده از دیاپازون
- ۳۵.....راهنمای عیب‌یابی کوک‌ها و پیچ‌های تنظیم
- ۳۵.....مشکلات کوک
- ۳۷.....مشکلات پیچ‌های تنظیم
- ۳۹..... فصل ۳: طرز صحیح به دست گرفتن ویولن**

- ۳۹.....اهمیت صحیح به دست گرفتن ویولن.....
- ۴۰.....هنگام ایستادن.....
- ۴۳.....هنگام نشستن.....
- ۴۴.....نُت‌خوانی از روی پایه نت.....
- ۴۵.....یافتن اندازه‌ی مناسب چانه‌گیر و بالشتک.....
- ۴۵.....چانه‌گیرها.....
- ۴۸.....بالشتک.....
- ۵۰.....حل چند مشکل رایج در مورد به دست گرفتن ویولن.....
- ۵۰.....شناور نگه داشتن حلزونی.....
- ۵۰.....کنترل زاویه‌ی افقی.....
- ۵۲.....آرنج را پایین نگه دارید.....
- ۵۲.....فشار بیش از حد به شانه.....
- بخش ۲: شروع کار: مبانی..... ۵۳**
- فصل ۴: به دست گرفتن آرشه..... ۵۵**
- ۵۵.....آشنایی با اجزای آرشه.....
- ۵۷.....آماده کردن آرشه.....
- ۵۸.....شل و سفت کردن موی آرشه.....
- ۵۹.....استفاده از کلوفون روی آرشه.....
- ۶۱.....به دست گرفتن آرشه.....
- ۶۱.....روش معروف دیوا.....
- ۶۳.....روش گنج پنهان.....
- ۶۴.....غلبه بر مشکلات رایج به دست گرفتن آرشه.....
- ۶۵.....گذاشتن آرشه روی سیم‌ها.....
- ۶۶.....آرشه کشیدن روی سیم‌های مختلف.....
- ۶۷.....نشانه‌های آرشه کشیدن.....
- ۶۷.....اولین کنسرت خود را اجرا کنید!.....
- ۷۰.....آقای لطیف و آقای تمیز: دو سبک آرشه کشیدن.....

- فصل ۵: دست چپ را به راه راست بیاورید** ۷۱
- شکل دادن بازو و انگشتان ۷۱
- شکل مناسب بازو ۷۲
- با انگشتان تان ضرب بگیرید! ۷۳
- قالب دست را طوری شکل دهید که مفید باشد ۷۳
- شست را روی دسته‌ی ویولن شل و رها نگه‌دارید ۷۵
- گذاشتن انگشتان روی سیم‌ها ۷۶
- انگشتان خط خطی ۷۶
- شماره‌گذاری انگشتان ۷۷
- کدام انگشت برای کدام نت ۷۸
- بلند کردن و فرود آوردن انگشتان ۷۸
- چسب بزنید ۷۸
- آماده شدن برای اجرای پسیکاتو ۸۱
- گسترش راهنماهای گریف به واسطه‌ی پسیکاتو ۸۲
- همنشین انگشت ۳: انگشت ۲ را به کار بگیرید ۸۴
- فصل ۶: حالا همه چیز با هم** ۸۹
- استفاده از هر دو دست ۸۹
- شروع استفاده از هر دو دست ۸۹
- برقراری سازگاری دست‌ها ۹۰
- حرکت به سوی سیمی دیگر ۹۳
- عبور از سیم‌ها با آرشه ۹۳
- حرکت بین سیم‌ها با انگشتان ۹۶
- اجرای آهنگ با هر دو دست ۱۰۰
- گرم کردن ۱۰۰
- کاربرد نمودارها: سه آهنگ ساده ۱۰۱
- گسترش آرشه‌کشی ۱۰۲
- استفاده‌ی تدریجی از ویولن بیشترین طول آرشه ۱۰۳

- ۱۰۳ ..... Pachelbel اجرای برای آمادگی
- بخش ۳: نت خوانی ویلن ۱۰۵**
- فصل ۷: ترجمه‌ی خطوط حامل به زبان چهار سیم ۱۰۷**
- نوشتن موسیقی ۱۰۷
- ادامه‌ی کار، با کلید ۱۰۸
- میلااد سینی سالاد را فرستاد ۱۱۰
- بالا رفتن از خطوط افقی ۱۱۰
- نامگذاری نت‌ها، سیم به سیم ۱۱۱
- ۱۷ نت ۱۱۲
- سیم لا ۱۱۲
- سیم می ۱۱۳
- سیم ر ۱۱۵
- سیم سل ۱۱۶
- آشنایی با نت‌های دیز، بمل و بکار ۱۱۷
- نگاهی به دیز، بمل و بکار ۱۱۷
- اجرای دیزها و بمل‌ها ۱۱۸
- اجرای موسیقی با نت خوانی ۱۱۸
- بلند و نرم نواختن ۱۱۹
- ایجاد صداهای بلند ۱۲۱
- ایجاد صداهای ملایم ۱۲۱
- اضافه کردن کرشندو و دیمینوئندو ۱۲۱
- فصل ۸: اضافه کردن ریتم ۱۲۵**
- کالبدشکافی نت موسیقی ۱۲۵
- جمع بستن ارزش نت‌ها ۱۲۶
- نت گرد ۱۲۷
- نت‌های سفید ۱۲۸
- نت سیاه ۱۲۹

- ۱۳۰ ..... نت چنگ
- ۱۳۱ ..... نت دولاچنگ
- ۱۳۱ ..... نت‌های سه‌گانه یا تریوله
- ۱۳۲ ..... اضافه کردن نقطه‌ها
- ۱۳۲ ..... نت‌های سفید نقطه‌دار
- ۱۳۳ ..... نت‌های سیاه نقطه‌دار
- ۱۳۴ ..... استراحت کنید
- ۱۳۵ ..... ریتم را یاد گرفته‌اید: قطعاتی برای اجرا
- فصل ۹: میزان‌بندی: راهنمای اندازه‌گیری** ۱۳۷
- ۱۳۷ ..... اندازه‌گیری میزان
- ۱۳۹ ..... نگاه‌داشتن زمان: کدهای زمانی
- ۱۳۹ ..... همراه ضرباهنگ ضربه بزنید
- ۱۴۱ ..... شمارش سکوت‌ها
- ۱۴۱ ..... تأکید بر ضرباهنگ صحیح
- ۱۴۲ ..... استفاده از مترونوم
- ۱۴۳ ..... مترونوم‌های مکانیکی
- ۱۴۴ ..... مترونوم‌های الکترونیکی
- ۱۴۶ ..... با مترونوم دوست شوید
- ۱۴۷ ..... ساختن آهنگ با میزان ضرب 4/4
- ۱۴۹ ..... شمارش و اجرا با سه ضربی‌ها
- ۱۵۰ ..... هر آنچه غیر از ۳ و ۴ ضربی‌هاست
- ۱۵۱ ..... زمان‌بندی 2/4
- ۱۵۲ ..... زمان‌بندی 6/8
- ۱۵۳ ..... رسیدن به سرعت لازم: مفهوم علامت‌گذاری‌های تمپو
- ۱۵۴ ..... وقت آن رسید که چند آهنگ را تمرین کنیم
- بخش ۴: موسیقی‌شناسی و هارمونی** ۱۵۹
- فصل ۱۰: آشنایی با گام‌ها** ۱۶۱

- بالا رفتن و پایین آمدن ۱۶۱
- قدمرو با گام‌های ماژور ۱۶۲
- ساختن گام‌های ماژور ۱۶۲
- گام‌های ماژوری که باید بلد باشید ۱۶۴
- گام لا ماژور ۱۶۴
- گام سل ماژور، اکتاو بالاتر ۱۶۸
- گام سل ماژور، دو اکتاو ۱۷۰
- گام می ماژور ۱۷۱
- گام لا ماژور، دو اکتاو ۱۷۳
- گام فا ماژور ۱۷۴
- نور انداختن روی مینورها ۱۷۶
- ساختن گام مینور ۱۷۶
- اجرای گام لا مینور ملودیک ۱۷۶
- اجرای گام لا مینور هارمونیک ۱۷۷
- ملاقاتی کوتاه با سایر گام‌ها ۱۷۹
- گام‌های مینور بکار ۱۷۹
- گام‌های پنتاتونیک (پنج صدایی یا پنج نتی) ۱۸۰
- گام‌های کروماتیک ۱۸۰
- چنگ زدن با آرپژ ۱۸۱
- لا ماژور آرپژ ۱۸۲
- لا مینور آرپژ ۱۸۳
- دستاوردهای ماژور (و مینور) ۱۸۳
- فصل ۱۱: شناخت کدهای کلیدی ۱۸۵**
- کلیدهای روخوانی موسیقی ۱۸۵
- کدهای کلیدی را کلید بنزید ۱۸۵
- خواندن کدهای کلید ماژور ۱۸۶
- رعایت ترتیب ۱۸۸

۱۸۸	بازگشایی آهنگ با کلید صحیح
۱۸۹	تشخیص کلیدهای مینور
۱۸۹	ساخت مینور نسبی
۱۸۹	تشخیص کلیدهای مینور هنگام نت خوانی
۱۹۰	نغمه‌ی واپسین
۱۹۱	فصل ۱۲: اجرای آهنگی دلپذیر: هارمونی
۱۹۱	مفهوم آکورد و هارمونی
۱۹۲	در زمره‌ی آکوردهای ماژور
۱۹۳	یافتن سه‌تایی‌های اولیه
۱۹۴	شکستن آکوردها
۱۹۵	در جستجوی آکوردهای مینور
۱۹۶	حداکثر استفاده از آکوردهای مینور و ماژور
۱۹۷	دیدار با آکوردهای ارشد: دومینانت‌های هفتم
۱۹۹	ساختن هارمونی با سوم‌ها و ششم‌ها
۲۰۱	بخش ۵: موشکافی بیشتر: فنون و سبک‌ها
۲۰۳	فصل ۱۳: مهارت در آرشه کشی
۲۰۴	دو نت (یا بیشتر) با یک آرشه کشی: لگاتو
۲۰۵	تغییر نرم جهت آرشه
۲۰۶	شروع اجرای پیوسته‌ی دو نت
۲۱۰	اجرای پیوسته بین سیم‌ها
۲۱۳	اجرای سه نت با یک آرشه کشی
۲۱۶	جا دادن چهار نت در یک آرشه کشی
۲۱۷	بالا بردن سرعت و تنظیم توزیع آرشه
۲۱۸	تصمیم بگیرد چقدر آرشه برای یک نت یا میزان نیاز دارید
۲۱۹	محاسبه‌ی ریاضی: تقسیم اندازه‌ی آرشه بر اساس کشش نت‌ها
۲۲۰	تقسیم‌بندی آرشه کشی بر اساس پیش‌بینی نت بعدی
۲۲۰	تعدیل اندازه‌ی آرشه کشی برای پویایی

- ۲۲۱ ..... چشم استاد: اجرای آکسان‌ها
- ۲۲۲ ..... آکسان مثبت
- ۲۲۳ ..... چکش‌کاری کنید: مارته
- ۲۲۴ ..... ملاقات با رؤیایی‌ترین آرشه‌کشی‌ها
- ۲۲۴ ..... اجرای پیوسته با استاکاتو
- ۲۲۸ ..... ملاقات با خانواده‌ی خارج از سیم
- فصل ۱۴: حرکات ظریف‌تر با انگشتان ۲۳۵**
- ۲۳۵ ..... دو نت بهتر از یکی‌ست: توقف‌های دوبل ساده
- ۲۳۶ ..... آماده کردن آرشه برای اجرای توقف دوبل
- ۲۳۸ ..... رفتن از یک سیم به دو سیم دیگر و بازگشتن
- ۲۴۱ ..... رقص انگشتان روی سیم پایین‌تر
- ۲۴۲ ..... اجرای توقف دوبل هنگام اجرای هر دو نت با انگشت
- ۲۴۳ ..... سرشار از توقف دوبل
- ۲۴۵ ..... بیرون کشیدن همه‌ی توقف‌ها: آکوردهای سه نتی و چهار نتی
- ۲۴۵ ..... آکوردهای سه نتی
- ۲۴۶ ..... آکوردهای چهارنتی
- ۲۴۸ ..... آهنگ Grand Final با آکوردها
- ۲۴۹ ..... چهار پوزیسیون اول
- ۲۴۹ ..... یافتن اولین پوزیسیون
- ۲۵۰ ..... اجرای روان پوزیسیون دوم
- ۲۵۱ ..... کاربرد پوزیسیون دوم
- ۲۵۳ ..... اجرا در پوزیسیون سوم
- ۲۵۶ ..... پیشروی با پوزیسیون چهارم
- ۲۵۸ ..... بدانید در کدام پوزیسیون هستید
- ۲۵۹ ..... تغییر پوزیسیون
- ۲۵۹ ..... تغییر آسان پوزیسیون
- ۲۶۱ ..... آشنایی با چهار نوع انتقال

۲۶۸	تغییر پوزیسیون از سیمی به سیم دیگر
۲۶۸	اجرای یک آهنگ انتقالی
۲۷۰	احساس فراوان: ویراتو
۲۷۱	شروع تمرین با ویراتو
۲۷۵	ارتعاشات خوب: استفاده از ویراتو در یک آهنگ
۲۷۵	لرزاندن تحریرها
۲۷۶	تنظیم سرعت تکرار
۲۷۷	سرعت گرفتن از انگشتی به انگشت دیگر
۲۷۷	فنون تحریر
۲۸۱	فصل ۱۵: اجرا در سبک‌های مختلف
۲۸۱	ویولن زدن به سبک کانتتری
۲۸۲	آشنایی با سبک فیدل
۲۸۴	سبک‌های مختلف فیدل نوازی
۲۸۵	تبحر یافتن در فیدل نوازی
۲۸۸	آهنگ‌های مختلف را به سبک فیدل اجرا کنید
۲۹۰	گذری به جاز
۲۹۰	به ویولن جَز گوش دهید
۲۹۱	آشنایی با آهنگ جَز
۲۹۴	با ویولن آهنگ جَز اجرا کنید
۲۹۶	دلربایی با ویولن کولی
۲۹۷	چند آهنگ عالی از سبک ویولن کولی
۲۹۷	عاشقانه با ویولن
۳۰۳	اجرا به سبک کولی
۳۰۵	بخش ۶: آماده شوید، آماده بمانید
۳۰۷	فصل ۱۶: یافتن ویولن و آرشه‌ی مناسب
۳۰۸	انتخاب ویولنی که مناسب شما باشد
۳۰۸	قیمت مناسب

- ۳۰۹ ..... بهترین وضعیت
- ۳۱۰ ..... تشخیص قدمت ساز
- ۳۱۱ ..... مشاوره‌ی صدا
- ۳۱۲ ..... همه چیز درباره‌ی ظاهر ویولن
- ۳۱۳ ..... اندازه‌های مختلف ویولن
- ۳۱۴ ..... خرید بهترین آرشه
- ۳۱۵ ..... آرشه از چه چیزهایی ساخته شده است؟
- ۳۱۵ ..... آرشه چه حسی دارد
- ۳۱۷ ..... خرید یا کرایه‌ی ویولن
- ۳۱۷ ..... خرید
- ۳۱۸ ..... کرایه
- ۳۱۹ ..... کرایه برای خرید
- ۳۲۰ ..... پیدا کردن ویولن خود
- ۳۲۲ ..... به ویولن‌های برقی وصل شوید
- ۳۲۲ ..... مبدل‌های آکوستیک
- ۳۲۳ ..... ویولن‌های الکتریکی
- فصل ۱۷: مراقبت و نگهداری از ویولن ۳۲۵**
- ۳۲۵ ..... تمیز کردن
- ۳۲۵ ..... گردگیری روزانه
- ۳۲۶ ..... تمیز کردن سیم‌ها
- ۳۲۸ ..... جلا دادن چوب
- ۳۲۹ ..... تعویض سیم‌ها
- ۳۳۰ ..... درآوردن سیم قدیمی
- ۳۳۲ ..... آماده کردن کوک‌ها و سیم‌ها
- ۳۳۳ ..... اتصال سیم‌ها به سیم‌گیر
- ۳۳۴ ..... اتصال سیم‌ها به پیچ‌های تنظیم
- ۳۳۵ ..... محکم بستن سیم‌ها

نگهداری از ویولن.....	۳۳۶
ایمنی ویولن در اجراهای زنده	۳۳۶
حمل ویولن	۳۳۷
خرید جعبه‌ای حرفه‌ای‌تر.....	۳۳۹
ساختار جعبه‌های مرغوب	۳۳۹
آزمون جعبه	۳۴۱
به دنبال ویژگی‌های بیشتر	۳۴۱
تعویض چانه‌گیر	۳۴۳
بیرون آوردن چانه‌گیر قدیمی.....	۳۴۳
وصل کردن چانه‌گیر جدید.....	۳۴۴
تعویض موی آرشه.....	۳۴۴
وسایل جانبی مفید.....	۳۴۶
ملزومات	۳۴۶
سایر.....	۳۴۷
بخش ۷: بخش ده تایی‌ها	۳۵۱
فصل ۱۸: ده نوازنده‌ی برجسته‌ی ویولن و قطعات ضبط شده‌ی آنها	۳۵۳
نیکولا پاگانینی (۱۸۴۰-۱۷۸۲).....	۳۵۳
فریتس کرایسلر (۱۹۶۲-۱۸۷۵).....	۳۵۴
یاشا هایفتس (۱۹۸۷-۱۸۹۹).....	۳۵۵
استفان گراپلی (۱۹۹۷-۱۹۰۸).....	۳۵۵
یهودی منوهین (۱۹۹۹-۱۹۱۶).....	۳۵۶
اسحاق پرلمن (۱۹۴۵).....	۳۵۶
نایجل کندی (۱۹۵۶).....	۳۵۷
مارک اوکانر (۱۹۶۱).....	۳۵۷
ناتالی مک مستر (۱۹۷۳).....	۳۵۸
ریشل بارتن پاین (۱۹۷۴).....	۳۵۸
فصل ۱۹: ده راه برای فراتر رفتن از سطح این کتاب	۳۵۹

- ۳۵۹ ..... حق اشتراک یک مجله را بخريد.....
- ۳۶۰ ..... تماشای کنسرت‌ها.....
- ۳۶۱ ..... پیوستن به گروه ارکستر.....
- ۳۶۲ ..... اجرا در گروه‌های کوچک.....
- ۳۶۳ ..... شرکت در جشنواره‌ها.....
- ۳۶۳ ..... جشنواره‌های موسیقی محلی (رقابتی و غیر رقابتی).....
- ۳۶۴ ..... جشنواره‌های موسیقی بین‌المللی.....
- ۳۶۴ ..... عمده‌ترین منابع مجازی برای خرید آثار ضبط شده.....
- ۳۶۵ ..... تماشا و انتخاب فایل‌های تصویری و دی‌وی‌دی.....
- ۳۶۶ ..... مسابقات بین‌المللی ویولن‌نوازی.....
- ۳۶۷ ..... اجرا در بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان.....
- فصل ۲۰: ده نکته در خصوص انتخاب معلم ۳۶۹**
- ۳۶۹ ..... ایجاد شبکه‌های ارتباطی.....
- ۳۷۱ ..... تماس با ارکستر محلی.....
- ۳۷۱ ..... جستجو در مدارس موسیقی.....
- ۳۷۱ ..... دوره‌های پیش‌دانشگاهی.....
- ۳۷۲ ..... پرس‌وجو در دانشگاه.....
- ۳۷۳ ..... اجرای هنرجویان را بشنوید.....
- ۳۷۴ ..... پرس‌وجو در سازفروشی‌ها.....
- ۳۷۴ ..... جستجو در همه جا.....
- ۳۷۵ ..... کلاس‌های اینترنتی ویولن را بررسی کنید.....
- ۳۷۵ ..... به دنبال حس درونی خوب قبل از شروع.....
- ۳۷۷ ..... اولین ملاقات با معلم.....
- ۳۷۷ ..... آزمون دادن.....
- ۳۷۷ ..... طرح‌ریزی دروس.....
- ۳۷۸ ..... توافق بر سر مسائل مالی.....
- ۳۷۹ ..... پیوست**

- ۳۷۹ ..... نحوه‌ی استفاده از نمونه‌های صوتی و کلیپ‌ها
- ۳۷۹ ..... ارتباط متن با نمونه‌های صوتی و کلیپ‌ها
- ۳۷۹ ..... گوش دادن به نمونه‌های صوتی
- ۳۷۹ ..... تماشای کلیپ‌ها
- ۳۸۰ ..... پیش‌نیازهای سیستم عامل رایانه
- ۳۸۰ ..... استفاده از ویندوز مایکروسافت
- ۳۸۱ ..... آنچه در نمونه‌های صوتی و کلیپ‌ها می‌یابید
- ۳۸۱ ..... نمونه‌های صوتی MP3
- ۳۸۷ ..... کلیپ‌ها
- ۳۹۰ ..... عیب‌یابی

مقدمه

ویولن از آغاز پیدایش تاکنون، انسان‌ها را شیفته‌ی خود کرده است. این ساز ظاهری زیبا و خیره‌کننده و صدایی بسیار گیرا شبیه صدای انسان اما با اثری جادویی دارد. با تماشای نوازندگان ویولن در حال اجرا، نیم‌نگاهی به دنیایی جادویی می‌اندازیم که در آن توانایی جسمانی و جلوه‌ی هنری با هم درآمیخته و موسیقی زیبایی را خلق کرده‌اند.

اولین بار وقتی دانش‌آموزی دبستانی در لندن بودم، عاشق ویولن شدم. یک روز معلم موسیقی‌ام، جعبه‌ای زیبا و فریبنده را با خود به کلاس آورد. آن را باز کرد تا ویولن - نفیس‌ترین چیزی که در زندگی دیده بودم - را به ما نشان دهد. او با این ساز زیبا چند نت اجرا کرد و زندگی‌ام برای همیشه به آن گره خورد. پدر و مادرم با سماجت بیش از حد من برای داشتن ویولن دریافتند که این درخواست چیزی بیش از رؤیایی کودکانه و زودگذر است. بنابراین کلاس ویولنی با دختر همسایه برایم ترتیب دادند و از ویولن قدیمی او با اندازه‌ی ۳/۴ استفاده کردم که مجموع هزینه‌ی این کلاس رقمی سرسام‌آور برابر با ۱۰ پوند شد! اعجاز موسیقی، در دوران دبیرستان و دانشگاه نیز مرا به خود مشغول کرد و این دلبستگی حتی پس از سال‌ها فعالیت تمام‌وقت در عرصه‌ی موسیقی هرگز کمرنگ نشده است.

چرا خواندن این کتاب خالی از فایده نیست

همه‌ی افرادی که با آنها صحبت می‌کنم - تماشاچیان بعد از پایان کنسرت‌م، دوستان، همکاران، افرادی که من را با جعبه‌ی ویولن در مترو می‌بینند - جمله‌ی مشابهی می‌گویند: "کاش بلد بودم ویولن بزنم". کتاب *ویولن For Dummies* برای همه‌ی شماست (و همه‌ی آنهايي که نمی‌شناسم‌شان اما می‌دانم دنبال چه هستند)؛ همه‌ی شمايي که چنین آرزویی دارید.

حتی اگر تا به حال ویولن به دست نگرفته‌اید یا فقط یک‌بار نواخته‌اید، این کتاب آنچه باید برای اجرای یک آهنگ بدانید را به شما می‌آموزد. با اولین نگاه به ساز، شما را با خود به سفری مهیج در مراحل مختلف نواختن ویولن خواهیم برد؛ در این سفر به شما خوش خواهد گذشت - قول می‌دهم!

فرقی نمی‌کند که چقدر در نواختن ویولن مهارت داشته باشید (یا حتی اگر اصلاً هنوز مهارتی ندارید)، این کتاب حرفه‌ایی برای گفتن دارد. اگر به‌تازگی با این ساز آشنا شده‌اید، می‌توانید فصل‌ها را به ترتیب مرور کنید. اگر قبلاً کمی آموزش دیده‌اید و به دنبال مطالبی برای افزایش مهارت‌تان هستید، می‌توانید روی مطالب مورد نظرتان تمرکز کرده و از بقیه‌ی نکات صرف نظر کنید.

اگر نوازنده‌ای ماهر یا حتی معلم موسیقی هستید، می‌توانید از این کتاب به عنوان مرجع استفاده کنید. اطلاعات بیشتری از روش تدریس، فوت و فن‌ها و روش‌های جدیدی از نواختن را در این کتاب خواهید یافت که واقعاً به دردتان می‌خورد.

تصویرات خنده‌دار

چون در حال مطالعه‌ی این کتاب هستید، از قبل فرض‌هایی در مورد شما در نظر گرفته‌ام:

- ✓ ویولن دارید. اگر این طور نیست پس حتماً تصمیم دارید یک ویولن به همراه وسایل جانبی آن بخرید، کرایه کنید، یا قرض بگیرید. درباره‌ی همه‌ی وسایل مورد نیاز و همچنین چند وسیله‌ی جانبی که بسیار هیجان‌انگیزند، برایتان توضیح خواهم داد.
- ✓ همه‌ی سبک‌های موسیقی را دوست دارید و می‌خواهید خودتان هم آهنگی اجرا کنید.
- ✓ مصمم هستید ویولن زدن را یاد بگیرید اما از طرفی هم نمی‌خواهید طی فرایند یادگیری خسته شوید و حوصله‌تان سر برود - به همین دلیل است که آهنگ‌های زیادی در قسمت‌های مختلف کتاب گنجانده‌ام که بتوانید تمرین کنید.
- ✓ لزوماً با نت‌خوانی موسیقی آشنایی ندارید، اما دوست دارید یاد بگیرید. این حس کنجکاوی همان چیزی است که لازم دارید؛ نت‌خوانی و نشانه‌گذاری موسیقی را به زبان ساده یادتان خواهم داد تا به همین راحتی که این متن را می‌خوانید، بتوانید متن موسیقی را نیز بخوانید.
- ✓ مشتاق‌اید کلماتی مانند سیسکاتو و زینت را به واژگان مورد استفاده‌تان اضافه کنید. تمام اصطلاحات و واژگان تخصصی موسیقی را که برای مهارت یافتن به آنها نیاز دارید، به شما خواهم آموخت.
- ✓ به فناوری روز و اینترنت دسترسی دارید پس می‌توانید به نمونه‌های صوتی گوش دهید و کلیپ‌های تصویری ویولن را نیز تماشا کنید.

ترتیب مطالب این کتاب

فرقی نمی‌کند که چگونه کتاب *ویولن For Dummies* را بخوانید (بعضی فصل‌ها را اول بخوانید و ترتیب فصل‌ها را رعایت نکنید یا این که به ترتیب از آغاز تا پایان را مطالعه کنید)، این کتاب از بخش‌هایی مفید و کاربردی تشکیل شده است تا در این سفر موسیقایی همیشه بتوانید بفهمید کجای راه هستید. این کتاب شما را از مراحل ابتدایی تا روش‌ها و فنون پیشرفته‌ی نواختن همراهی کرده و حتی بعضی ملزومات نظریه‌ی موسیقی را نیز توضیح داده است. اگر به دنبال موضوع خاصی هستید، ترتیب

مطالب این کتاب کمک می‌کند تا زودتر از آن که بتوانید بگویید “پاگانی” موضوع مد نظرتان را پیدا کنید.

بخش اول: پس می‌خواهید ویولن بزنید

بخش اول با معرفی اجزای مختلف ویولن و آرشه شما را با دنیای ویولن آشنا خواهد کرد. (بگویید: “از آشنایی با شما خوشبختم!”) پس از سلام و علیک و چاق سلامتی، یادتان داده‌ام که چگونه ویولن‌تان را کوک کنید و چگونه به راحتی (و به صورت صحیح) آن را به دست بگیرید تا بتوانید شروع به نواختن کنید.

بخش دوم: شروع کار: مبانی

در این بخش یادتان داده‌ام که چگونه آرشه را به صورت صحیح به دست راست‌تان بگیرید و چگونه به وسیله آن از ویولن صدا درآورید. پس از این که یاد گرفتید چطور آرشه را (روان) روی سیم‌ها بکشید، با استفاده از انگشتان دست چپ، هر دو دست را به کار خواهید گرفت تا بتوانید نت‌های مختلف را اجرا کنید.

بخش سوم: نت‌خوانی ویولن

با استفاده از نمودارهای ساده‌ای که در بخش دوم ارائه کرده‌ام و همچنین به صورت شنیداری قادر خواهید بود کمی از عهده‌ی نواختن ویولن برآید اما بالاخره باید خودتان بتوانید نت‌خوانی کنید. در این بخش دقیقاً همین مطلب را توضیح داده‌ام. با آموختن نت‌خوانی می‌توانید چگونگی اجرای هر قطعه را بفهمید. همچنین نمادهای اصلی نشانه‌گذاری موسیقی؛ نت‌ها، ریتم‌ها، میزان‌ها، وزن‌ها و سایر نشانه‌های موسیقی را به شما نشان خواهیم داد.

بخش چهارم: موسیقی‌شناسی و هارمونی

حتی در ساده‌ترین قطعات موسیقی، تمام ویژگی‌های فنی موسیقی شناختی دخالت دارند. بنابراین مطالعه‌ی این بخش از کتاب برای شناخت ساز و کارهای موسیقی که تلفیقی از تمام این ویژگی‌هاست، ضرورت می‌یابد. مقصودم از این ویژگی‌ها چیزی نیست جز عناصری همچون گام‌ها، کلیدها و هارمونی. اشراف بر این نکات فنی موجب می‌شود که نوازنده با علم و آگاهی هنرنمایی کند، نه کورکورانه.

بخش پنجم: موشکافی بیشتر: فنون و سبک‌ها

ویولن به هیچ وجه سازی تک بُعدی نیست بلکه ویژگی‌های متعددی دارد که قصد دارم آنها را نشان‌تان دهم. در این بخش برخی حرکتهای نرم با آرشه و انگشت‌گذاری

را می‌آموزید تا آهنگی که اجرا می‌کنید، دلپذیرتر و زیباتر شود. همچنین کمی هم با دنیای موسیقی فیدل، جَز و کولی آشنا می‌شوید و چند راهنمایی در مورد چگونگی اجرای صحیح این سبک‌ها ارائه خواهیم کرد.

بخش ششم: آماده شوید، آماده بمانید

این بخش را مطالعه کنید تا بتوانید یک ویولن خوب کرایه کنید یا بخرید و از ساز و آرشه‌ی خود به نحو احسن نگهداری کنید. همچنین از وسایل جانبی کاربردی صحبت می‌کنم که بعضی‌هایشان در نگاه اول عجیب و غریب به نظر می‌رسند. خواهیم گفت که این وسایل جانبی چه کاری انجام می‌دهند، کدام یک را حتماً باید داشته باشید و در عوض با دیدن کدام یک در سازفروشی پاهایتان به لرزه می‌افتند!

بخش هفتم: بخش ده‌تایی‌ها

ممکن است خانواده‌تان بگویند که شما بزرگ‌ترین نوازنده‌ی ویولن دنیا هستید. اما می‌دانید که همیشه مطالب بیشتری برای یادگیری در این زمینه وجود دارد. در این بخش، بزرگ‌ترین نوازندگان ویولن در گذشته و حال و برخی قطعات موسیقی آنها معرفی شده‌اند تا لذت ببرید. راه و روش‌های پیوستن و هماهنگی با نوازندگان دیگر سازهای موسیقی را ارائه کرده و یادتان داده‌ام که چگونه یک معلم خوب پیدا کنید تا شما را به مرحله‌ی بعدی سفرتان با ویولن ببرد.

نمونه‌های صوتی و تصویری

تمام آهنگ‌های معرفی شده در این کتاب به صورت فایل mp3 ارائه شده است. همچنین چند کلیپ تصویری نیز ارائه شده تا بتوانید حرکات کلیدی نواختن ویولن را در عمل ببینید. در بخش پیوست پایان کتاب به شما خواهیم گفت که چگونه از فایل‌های صوتی و تصویری استفاده کنید.

نمادهای به کار رفته در این کتاب

با ورق زدن کتاب به نمادهای کوچکی در حاشیه‌ی آن برخورد خواهید کرد. امیدوارم توجه شما را به خود جلب کنند چون هدف آنها همین است. هر جا یکی از این نشانه‌ها را دیدید، به دنبال اطلاعات زیر باشید:

این نشانه مطالبی را به شما می‌آموزد که زندگی را برایتان بسیار آسان‌تر خواهد کرد، همچنین ویولن زدن را! پس نکته این است که به نشانه‌ی راهنمایی دقت کنید!

این نماد چیزی را که ممکن است از قبل هم بدانید، یادآوری کرده است تا به خاطر

داشته باشید.

وقتی نماد هشدار را می‌بینید، حتماً به مطالب آن دقت کنید چون احتمال ایجاد خطا یا مشکلی را مطرح کرده است.

این نشانه اطلاعات مفیدی در مورد مبحثی خاص ارائه داده است. اما این اطلاعات حیاتی نیستند و کارتان را تحت تأثیر قرار نخواهند داد. پس اگر دیدگاه فنی ندارید، می‌توانید بعداً به سراغ این نماد بروید یا این که به سرعت از آن عبور کنید.

این نشانه یادآوری می‌کند که کتاب ویولن *For Dummies* چیزی بیش از کتابی ساده است و تجربه‌ای دیداری - شنیداری است. نمونه‌های صوتی همراه این کتاب باعث می‌شود بتوانید به آهنگ‌هایی که برایتان توضیح داده‌ام، گوش کنید و حرکاتی را که برایتان توضیح داده‌ام در کلیپ‌های تصویری ببینید تا متوجه شوید که درست اجرا می‌کنید یا خیر. هر جا این نشانه را دیدید، نمونه‌های صوتی را مرور کنید تا مطالب را به صورت عملی بیاموزید.

مقصد بعدی

در اغلب کتاب‌ها صفحه‌ی اول جای خوبی برای شروع است، اما این کتاب فرق دارد. لازم نیست کتاب ویولن *For Dummies* را حتماً از اول تا آخر به ترتیب بخوانید. اگر به دنبال پاسخ چند سؤال در مورد نواختن ویولن باشید که ۳۷ سال است ذهن شما را مشغول کرده است و پس از آن به بخش‌های قبلی بازگردید، رشته‌ی کلام و اصل مطلب را از دست نخواهید داد.

البته اگر با مبانی در فصل اول، کار را شروع کنید و به تدریج در صفحات کتاب به سمت مطالب پیشرفته‌تر حرکت کنید، بهتر است چون اصولاً این کتاب مهارت به مهارت و فصل به فصل تنظیم شده است.

فرقی نمی‌کند که پیشینه‌ی شما در زمینه‌ی موسیقی چیست؛ این کتاب راهنمای شما در دنیای نواختن ویولن خواهد بود. پس تکیه دهید (یا اگر می‌خواهید ویولن به دست بگیرید و صاف بنشینید) و برای ساز زدن آماده شوید.

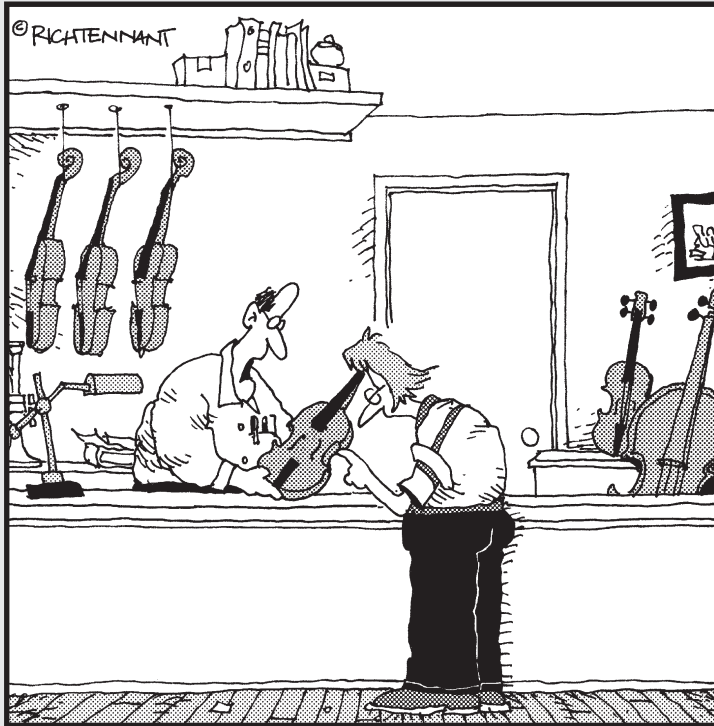

بخش ۱

پس می خواهید ویولن بزنید

ریچ تنانت

موج پنجم

“این یکی رو ۵۰ دلار می فروشم، سیماش وصل نشده.”

در این بخش...

لازم نیست حتماً نوازنده‌ای حرفه‌ای باشید تا درست ویولن بزنید و از آن لذت ببرید. لازم نیست کودکی نابغه باشید یا ویولن یک میلیون دلاری داشته باشید تا زیبا ساز بزنید. اما باید مرحله به مرحله کار کنید. در فصل ۱ همه‌ی مطالبی را که باید در جایگاه نوازنده‌ی ویولن بدانید، ارائه خواهیم کرد. سپس وقت آن است که سازتان را به دست بگیرید. فصل ۲ را مطالعه کنید تا با اسامی و کارکردهای اجزای ویولن آشنا شوید. همچنین در این فصل، نحوه‌ی کوک کردن ویولن را می‌آموزید تا بتوانید تن صدای صحیح را ایجاد کنید. فصل ۳ نیز درباره‌ی نحوه‌ی به دست گرفتن صحیح و راحت ویولن است.

فصل ۱

معرفی ویولن

در این فصل

- ◀ آشنایی با ویولن
- ◀ درآوردن صدا از ویولن
- ◀ خواندن و نواختن موسیقی
- ◀ کاربردی کردن نظریه‌ی موسیقی
- ◀ به‌کارگیری سبک‌های مختلف نواختن
- ◀ انتخاب ویولن و نگهداری از آن

لازم نیست حتماً نوازنده‌ای حرفه‌ای باشید تا از ویولن لذت ببرید. همین که یاد بگیرید چگونه برای دل خودتان - برای لذت موسیقی - ساز بزنید، واقعاً رضایت‌بخش خواهد بود. این کتاب برای شماست؛ شما که همیشه دلتان می‌خواسته ساز بزنید اما فرصتی پیش نیامده یا در مدرسه چند درس یاد گرفتید یا آهنگ کوتاهی زده‌اید اما همان‌جا رها شده است. این کتاب دقیقاً از لحظه‌ای که جعبه‌ی ویولن را باز می‌کنید، آغاز می‌شود و گام به گام شما را پیش می‌برد تا این که کاملاً بتوانید با ویولن آهنگی بنوازید.

ملاقات با خانواده‌ی سازهای زهی

ویولن یکی از اعضای خانواده‌ی سازهای زهی است. این خانواده شامل ویولای مجل، ویلون سل باشکوه و کنترباس پرابهت است. مجموعاً تعداد سیم‌های این خانواده ۱۶ یا حتی ۱۷ سیم است، چون بعضی از کنترباس‌ها ۵ سیم دارند. بعضی‌ها گیتار و چنگ را هم جزو این خانواده می‌دانند اما این خویشاوندان یک چیز کم دارند: برای زدن این سازها و ایجاد صدا، نیازی به آرشه نیست. بنابراین خانواده‌ی سازهای زهی را به اسم سازهای زهی آرشه‌دار هم می‌شناسند. تمام اعضای این خانواده یک ویژگی مشابه دارند؛ شکل کلی این نوع از سازها مانند هم بوده و صدای آنها به‌سرعت قابل تشخیص

است.

ویولن - کوچک‌ترین عضو خانواده‌ی سازهای زهی - سازی است که مردم در همه جای دنیا آن را می‌شناسند. اما کوچک‌ترین عضو این خانواده بودن به معنای کم اهمیت‌تر بودن یا داشتن قدرت کمتر نیست؛ بلکه کاملاً برعکس. صدای سوپرانوی ویولن، گستره‌ی وسیعی از احساسات، حتی فرای نیروی کلمات، را برمی‌انگیزد. ویولن می‌تواند مانند نقاشان برجسته سایه روشن یا رنگ‌های تند خلق کند و نسل‌های متمادی است که نوازندگان و شنوندگان را شیفته‌ی خود کرده و متحول نموده است.

ساختن ویولن مهارت زیادی می‌خواهد، باید حسابی در دوره‌های کارآموزی و شاگردی خیره شوید تا بتوانید بیش از ۷۰ قطعه‌ی مختلف را کنار هم بگذارید و یک ساز زیبا بسازید. اما بسیاری از نوازندگان ویولن، *حزونی* ویولن را (بخش ماریچ زبای انتهای ویولن در دورترین نقطه نسبت به نوازنده) از برجستگی زینی شکل آن (برآمدگی آبنوسی کوچک که سیم‌گیر و کل قسمت زهی را در خود نگه می‌دارد) تشخیص نمی‌دهند. این ناآگاهی تعجب‌آور نیست؛ مثلاً با وجود این که بیشتر مردم با اتومبیل آشنا هستند اما نمی‌توانند قسمت‌های خودکار آن را نام ببرند.

به دلیل این که پس از ساخته شدن ویولن بسیاری از اجزا داخل آن پنهان می‌شوند، بیشتر نوازندگان باتجربه‌ی ویولن نمی‌توانند تمام اجزای آن را نام ببرند، اما همه‌ی نوازندگان با اجزای اصلی آشنا هستند. در فصل دوم شما را به سفری در دنیای ویولن خواهیم برد و اجزای مهم آن را توضیح خواهیم داد. همچنین در این فصل برخی فرایندهای ساخت ویولن را توضیح داده‌ام و گام به گام، از خارج کردن ویولن از کاور و شروع درس نوازندگی تا بازگرداندن آن به داخل کاور پس از پایان کار، شما را همراهی خواهیم کرد.

کوک کردن

پس از آشنایی کامل با ویولن، باید نحوه‌ی کوک کردن آن را قبل از نواختن بیاموزید. هر یک از سیم‌ها نت مخصوص به خود را دارد که روی آن کوک می‌کنید و در نتیجه با گذاشتن انگشتان روی سیم، صدای مورد نظرتان خلق خواهد شد.

ممکن است کوک کردن ویولن دلهره‌آور باشد. کوک هر چهار سیم ویولن باید هر روز قبل از تمرین بررسی شود. گه‌گاه با نواختن ویولن، سیم‌ها از کوک خارج می‌شوند. این کوک کردن مداوم کمی ناعادلانه به نظر می‌رسد. به هر حال همه‌ی نوازندگان پیانو که نباید خودشان پیانو را کوک کنند؛ تنها باید یکی دو بار در سال، متخصص حرفه‌ای کوک کردن پیانو را خبر کنند. نوازندگان فلوت همچنین فرایندی را برای تنظیم کوک فلوت‌شان انجام می‌دهند. بعضی از مراحل کوک کردن ویولن به مهارت بسیاری نیاز دارد. نکاتی درباره‌ی کوک کردن و این مراحل مخاطره‌آمیز هم ارائه خواهیم داد. (به

فصل ۲ رجوع کنید.)

در پایان کار، فرایند کوک کردن دیگر مسئله‌ی بزرگی نیست، بلکه‌ی ذهن شده است و نوازنده از کوک کردن ویولن خود شاک‌ی نخواهد بود چرا که کوک کردن صحیح باعث ایجاد صدایی دلنشین می‌شود. حالا پیاپویی را تصور کنید که چند نت آن از کوک خارج باشد و متخصص کوک کردن هم چند ماهی در دسترس نباشد؛ نوازنده‌ی پیاپو باید حرص بخورد و صبر کند! اما نوازنده‌ی ویولن خودش می‌تواند نت‌های خارج از کوک را دوباره تنظیم کند.

نحوه‌ی به دست گرفتن ویولن

علاوه بر این که ویولن بدون شک زیباترین ساز است اما بخش دیگری از زیبایی آن در وقار و ادب نوازنده‌ی آن هنگام نواختن ساز نهفته است. معمولاً نوازندگان بزرگ طوری به نظر می‌رسند که گویی ویولن قسمتی از وجودشان است؛ این شیوه‌ی به دست گرفتن ویولن، که آسان به نظر می‌رسد، به تمرین بسیاری نیاز دارد.

درست به دست گرفتن ویولن و حفظ تعادل آن، نه تنها باعث می‌شود که هنگام نواختن ویولن خوب و آرام به نظر برسیم بلکه از درد شدید گردن نیز جلوگیری می‌کند. همچنین، بهترین عملکرد وقتی حاصل می‌شود که تمام عضلات انگشتان و بازوی شما بدون این که زیاد کشیده شده باشند یا مفاصل آنها صدا بدهند، بتوانند هنگام لزوم به‌آسانی حرکت کنند. در فصل ۳ نحوه‌ی صحیح به دست گرفتن ویولن را آورده شده است. همچنین چند نکته درباره‌ی وسایل جانبی ارائه داده شده که در نگه داشتن آسان، صحیح و متعادل ویولن به شما کمک خواهد کرد.

صدا

ویولن سازی بسیار باشکوه و فاخر است اما شهرت آن بدون همراه و همدم باریکش، آرشه، امکان‌پذیر نخواهد بود. وظیفه‌ی آرشه، فعال کردن لرزش سیم‌هاست تا ویولن بتواند بخواند. این که بدانیم چوب باریک آرشه - که حدود ۷۳ سانتی‌متر طول دارد و از نواری از موی دُم اسب که با پودر سفید شده، درست شده است - تا چه حد و به چند شیوه‌ی مختلف می‌تواند صدا ایجاد کند، واقعاً شگفت‌انگیز است.

نگاهی دقیق‌تر به آرشه

ممکن است آرشه اجزای کمتری نسبت به هم‌اتاقی مشهورش داشته باشد اما جزئیات و ظرافت‌های مخصوص به خود را دارد. چطور می‌توانید چیزی را که نام یکی از اجزایش "موگیر" است، نادیده بگیرید. در فصل ۴ شما را با موگیر و سایر اجزای آرشه که اسامی جالبی دارند، آشنا کرده‌ام. همچنین نشان خواهیم داد که چگونه از آرشه نگهداری کنید

تا همیشه در بهترین وضعیت و حالت باقی بماند.

با وجود این که لازم نیست آرشه را کوک کنیم اما قبل و بعد از نواختن، به مراقبت مخصوص نیاز دارد و درست مانند ویولن باید به شیوه‌ی خاصی آن را به دست بگیرید. در فصل ۴ شما را با نحوه‌ی صحیح نگه داشتن آرشه آشنا کرده و نواختن چند نت را نیز آموزش داده‌ام.

استفاده از هر دو دست

تصور کنید که با یک دست به سرتان ضربه می‌زنید و دست دیگرتان را روی شکم‌تان می‌کشید. از آنجا که برای ویولن زدن باید دستان شما حرکت بسیار متفاوتی داشته باشند، بنابراین تمرین خوبی برای هماهنگ کردن مغز و دست‌تان خواهد بود. اگر فردی بزرگسال هستید که برای اولین بار ویولن را دست می‌گیرید، می‌توانید این فعالیت‌های جدید مغزی را تجربه کنید.

دست چپ مسئولیت زیادی هنگام نواختن ویولن بر عهده دارد. با فرود آوردن انگشتان روی سیم‌ها و برداشتن آنها صدا ایجاد می‌شود. همچنین انگشتان باید هم به صورت افقی و هم عمودی حرکت کنند تا بتوانند صدای نت‌های مختلف را روی هر یک از سیم‌ها ایجاد کنند. در نهایت دست چپ به سمت وضعیت‌های مختلفی در نقاط دورتر سیم‌ها حرکت می‌کند تا بتواند آن نت‌های بالای پرابهت و تأثیرگذار را به صدا در آورد. فصل ۵ عملکرد دست چپ را در مسیر صحیح قرار داده، سیستم شماره‌گذاری انگشتان در ویولن را توضیح داده و نشان خواهد داد که چگونه بدون اخذ گواهی‌نامه پرواز و خلبانی می‌توانید انگشتان‌تان را روی نقاط صحیح فرود آورید!

اما زحمات دست چپ بدون تماس آرشه با سیم‌ها هیچ اثری نخواهد داشت؛ این وظیفه‌ی دست راست شماسست، یعنی نحوه‌ی صحیح به دست گرفتن آرشه. وقتی تمام مهارت‌های لازم را کسب کردید، آرشه می‌تواند محدوده‌ی کاملی از نت‌ها - از خواندن ملایم در یک آهنگ شورانگیز تا نت‌های کوبنده در قطعات پرحرارت و احساسی - را ایجاد کند. فصل ۶ شما را در مسیر صحیح قرار خواهد داد تا با همکاری مناسب دست‌هایتان به طور همزمان بتوانید آرشه و انگشتان‌تان را روی نت‌های صحیح بگذارید. در این فصل با استفاده از نمودارهایی ساده می‌توانید آهنگ بسازید و در پایان آهنگ‌هایی را اجرا خواهید کرد که تمام مهارت شما را به کار خواهند گرفت.

خواندن بین خطوط

اولین آهنگ‌هایی که در این کتاب می‌بینید با نمودارهای ساده‌ای نشان داده شده‌اند و بنابراین نیازی به توانایی نت‌خوانی ندارند. در آغاز یادگیری نوازندگی ویولن، این نمودارها برای اجرای آهنگ‌های ساده به شما کمک خواهند کرد. اما وقتی نحوه‌ی

خواندن نشانه‌گذاری موسیقی را یاد بگیرید، می‌توانید آهنگ‌های پیشرفته‌تری اجرا کنید و از گنجینه‌ی موسیقی و قطعات آن لذت ببرید.

نشانه‌گذاری موسیقی، سیستم خلاصه‌نویسی است که بین موسیقیدان‌ها و دستورالعمل‌نواختن موسیقی ارتباط کاملی ایجاد می‌کند. این دستورالعمل‌ها شامل اطلاعاتی همچون مشخص کردن نت مورد نظر، ریتم و سرعت زدن آن، میزان بلندی یا ملایم بودن آهنگ و همچنین منبعی ارزشمند از اطلاعات بصری است که به شما کمک می‌کند نت مد نظر را به صورت صحیح اجرا کنید. به‌علاوه، توانایی نت‌خوانی سبب می‌شود بتوانید نه تنها موسیقی نوشته‌شده برای ویولن، بلکه همه‌ی سازها و همچنین خواننده را متوجه شوید و بخوانید.

آشنایی با نت‌ها

خواندن موسیقی کمی شبیه روخوانی زبانی جدید است با الفبایی متفاوت از چیزی که همیشه از آن استفاده می‌کنید. آهنگ نوشته‌شده شباهت‌هایی با آنچه از قبل می‌دانستید دارد، فقط باید با سیستم جدید نشانه‌گذاری آشنا شوید. نت‌ها متعلق به همان ۵ خط معروف هستند که مانند یک نردبان عمل می‌کنند. هرچه نت‌ها بیشتر از نردبان بالا روند، صدای بالاتری ایجاد می‌شود. نت‌ها بسته به کشش زمانی‌شان شکل‌های ظاهری مختلفی پیدا می‌کنند. نمادهای مختلف، درجه‌ی صدا و نحوه‌ی زدن نت (البته فقط با آرشه، نه با تیر!) را برای نوازندگان مشخص می‌کنند.

برای شکستن رمز سَری، فصل “۰۰۷” (یا اگر جاسوس نیستید، فصل ۱۷!) را ببینید. این فصل شما را با نمادها و نشانه‌ها و نحوه‌ی استفاده از آنها برای ایجاد صدا آشنا خواهد کرد.

ریتم گرفتن

بدون داشتن ریتم هیچ‌کدام از ملودی‌های دنیا گوش‌نواز نخواهند بود. سربازان مثل مهره‌های بازی دومینو می‌افتند و توت‌پرها کاملاً گیج می‌شوند. ریتم به موسیقی زندگی و انرژی می‌دهد و باعث می‌شود بتوانید به هر ساز نوازندگان درام (یا ویولن) برقصید!

فصل ۸ شما را با مهم‌ترین اجزای ریتم آشنا و نحوه‌ی صحیح نواختن کشش‌های مختلف را نشان‌تان خواهد داد. در فصل ۹ این ریتم‌ها را به میزان‌های مختلف در کنار هم قرار داده و متوجه خواهید شد که کی باید چه آهنگی بزنید.

کند و کاو بیشتر در موسیقی

خواندن نت‌ها در صفحه و دانستن کشش زمانی آنها فقط آغاز کار ساز زدن است. پس

از دانستن این مبانی، درها به روی موفقیت بزرگ باز خواهد شد.

گام‌ها و کدهای کلیدی

می‌دانم که گام‌ها معمولاً باعث وحشت می‌شوند چون در زمان‌های قدیم، اغلب مشق شده و به صورت بی‌پایان تکرار می‌شده‌اند، اما گام‌ها حقیقتاً چارچوب ساختمان موسیقی را تشکیل داده‌اند و باعث می‌شوند نوازندگان بتوانند راه خود را در هر قطعه پیدا کنند. شناخت گام‌ها به شما اعتمادبه‌نفس می‌دهد و باعث می‌شود روان بنوازید؛ پس چه اشکالی می‌تواند داشته باشد! در فصل ۱۰ برخی گام‌های مهم برای نوازندگان ویولن را آورده شده است.

پس از آشنایی با برخی گام‌ها ابزار مهم برای گشودن کدهای کلیدی را در اختیار خواهید داشت. این نشانه‌های کوچک که شامل ۷ نت دیز و بمل می‌شوند در شروع هر متن موسیقی وجود دارند و در کل متن، در شروع هر خط دیده می‌شوند. کلید، یکی از راه‌های مشخص کردن نت‌های مورد نظر در هر قطعه‌ی خاص برای نوازنده است. فصل ۱۱ نحوه‌ی خواندن و تشخیص کدهای کلیدی را به شما نشان خواهد داد.

هارمونی

با اینکه معمولاً ویولن ملودی یک نت را در زمان واحد می‌نوازد اما یکی از مزایای سازهای زهی آن است که با داشتن ۴ سیم، نوازنده به هنگام لزوم می‌تواند ۴ نت را در آن واحد بنوازد. اما درست مثل ترکیب بستنی و خیارشور که هرگز جالب نمی‌شود، همه‌ی نت‌ها با هم خوب کار نمی‌کنند. فصل ۱۲ برخی از این نت‌ها را در هارمونی‌های زیبا با هم ترکیب می‌کند تا مجبور نباشید شوید و وانیل را با هم ترکیب کنید!

شیک شوید

ویولن به خاطر تطبیق‌پذیری و تنوع آن در خلق صداها و نت‌ها به صورت کامل، از خواندن آرام و لطیف یک لالایی گرفته تا آشنایی خیره‌کننده از نبوغ و استعداد در یک نمایش هنری، مورد علاقه‌ی همگان است. حتماً بی‌صبرانه منتظر فراگرفتن برخی فنون زیبا و نواختن تمام صداها نامتعارف و خارج، از ویولن خود هستید. خبر خوش این است که می‌توانید با نگاهی به فصل‌های مربوط به فنون و سبک‌های زیباتر، چند اجرای تر و تمیز انجام دهید.

فن خیره‌کننده

پس از آموختن چند روش مختلف نواختن آرشه روی سیم‌ها می‌توانید فاصله‌های جدید به صداها اضافه کنید یا آنها را پررنگ‌تر بنوازید. حتی اسامی انواع مختلف آرشه کشیدن

هم زیبا به نظر می‌رسند. شاید وقتی دوستان تان را می‌بینید، تصادفاً بگویید/اسپیکاتو می‌زنید و پس از یک مکث مناسب، برای این که بیشتر آنها را متعجب کنید، می‌گویید: این نوعی آرشه کشیدن است که باعث می‌شود آرشه از روی سیم‌ها بپرد.

اگر با کلمه *Brush stroke* برخورد کنید متعجب می‌شوید که نوازنده‌ی ویولن با براش چه کار دارد. اما لازم نیست به شاگال [نقاشی برجسته] تبدیل شوید تا بتوانید ویولن بزنید؛ فقط یک حرکت هنری مانند شانه زدن را به آرشه کشیدن خود اضافه کنید که در نتیجه پالت (شستی نقاشی) جدید و کاملی از صداها به نوک انگشتان تان افزوده خواهد شد. فصل ۱۳ فهرست غذاهای انتخابی از روش‌های آرشه کشیدن را در اختیار تان می‌گذارد که بعضی از آنها در بخش گوشت و سبب‌زمینی و برخی دیگر در گروه دسر شکلاتی قرار دارند!

در فصل ۱۴ با دست چپ به سفری اکتشافی رفته و خواهید توانست انگشتان تان را در طول سیم‌ها به رقص درآورید (تقریباً می‌توانید نسخه‌ی ویولن از پرتاب از ارتفاع را انجام دهید!) و حرکت‌های تر و تمیز دیگری را نیز اجرا کنید. نه تنها نوک انگشتان تان بر یک سیم فرود می‌آیند و از آن بلند خواهند شد، بلکه بر نقاط مختلف لغزیده و لی‌لی می‌کنند و هر زمان که بخواهند، آماده‌ی پریدن روی سیم دیگری هستند. بعضی اوقات در آن واحد دو انگشت مختلف روی دو سیم مختلف می‌نوازند. فقط وقتی این دو انگشت را به کار می‌گیرید، متوجه می‌شوید که چگونه دست چپ‌تان را به نقاط بالا (و دوباره به جای قبلی برمی‌گردانید) حرکت دهید تا بتوانید نت‌های بالا را اجرا یا لغزش‌هایی با صدای زیبا و اسرارآمیز خلق کنید.

موسیقی جهانی

علاوه بر سبک‌های کلاسیک‌تر نوازندگی، فرهنگ‌های مختلف سراسر دنیا، سبک‌های مخصوص به خود را در نواختن ویولن و سازهای دیگر این خانواده دارند؛ از ساز دو سیم چینی آرهو گرفته که صدایی دلکش و جادویی دارد، تا ساز هندی *سارانگی* که سازی است رسا و عجیب با سه سیم از جنس روده برای نواختن و صف منظمی از سیم‌های فلزی که هم‌نوا مرتعش می‌شوند. اما برای نواختن سبک‌های مختلف لازم نیست آرهو و سارانگی به دست بگیرید؛ فصل ۱۵ شما را به سفری می‌برد که در آن می‌توانید با ویولن خودتان سبک‌های مختلف را اجرا کنید به گونه‌ای که بتوانید خود را در یک کلوب جَز شاد یا در یک کاروان کولی پر شور جا کنید.

ویولن خودتان را داشته باشید

با آغاز پروژه‌ی مهم و مهیج آموزش ویولن، ممکن است آن قدر مجذوب آن شوید که بخواهید یکی برای خودتان بخرید. اما شاید هم با کمی احتیاط، ابتدا تا مدتی یک ویولن

کرایه کنید. هر دوی این راه‌ها برای شروع مناسب‌اند.

یافتن ویولن مناسب با قیمتی مناسب، چه خرید باشد چه اجاره، تصمیمی کاملاً شخصی است که پیشرفت و لذت شما از موسیقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. می‌خواهید از ویولن‌تان رضایت داشته باشید؟ پس باید صدای خوبی بدهد. فصل ۱۶ نکاتی را که باید قبل از انتخاب بهترین ویولن مد نظر قرار دهید، ارائه داده است.

پس از این که ویولن مناسب‌تان را یافتید، باید بدانید که چگونه از آن به بهترین شیوه نگهداری کنید. نگهداری ویولن و آرشه در بهترین وضعیت فقط چند مرحله‌ی ساده دارد. فصل ۱۷ جزئیات مراقبت روزانه (حتی اینکه اگر اتفاقی برای ویولن افتاد چه کار کنیم)، تعویض سیم‌ها و مسافرت با خیال راحت با ویولن در دستانتان (یا بهتر است بگوییم در کاور؟!) به گونه‌ای که به آن آسیب نرسد را شرح داده است.