آموزش گیتار کلاسیک

دوره‌ی متوسطه تا پیشرفته

نوشته‌ی

لیلی افشار

مؤسسه‌ی فرهنگی ـ هنری ماهور
تهران ۱۳۹۲

مقدمه

در طول تحصیلاتم کتاب‌های مختلفی را خوانده‌ام. اکثرشان تئوری درس می‌دهند و شاگردان آن‌ها را حفظ می‌کنند اما فایده‌ی دانستن تئوری در اجرای یک قطعه را نمی‌دانند. هدف من از نگارش این کتاب ایجاد پُلی بین تئوری و اجراست تا به نوازنده کمک کنم با استفاده از تئوری و قوه‌ی تخیلش قطعه را نوآوری و زنده کند. این کتاب برای نوازندگان دوره‌ی متوسطه تا پیشرفته است. قسمت آخرِ کتاب اختصاص به تمرین‌های اجرا برای آمادگی روی صحنه دارد. این کتاب کمک می‌کند نه‌تنها گیتاریست‌های بهتر بلکه، بالاتر از آن، موزیسین کاملی شوید.

موسیقی لایه‌های زیادی دارد: هرچه بیشتر موشکافی کنید بیشتر کشف می‌کنید. سوای خواندن این کتاب تا می‌توانید موسیقیِ کلاسیک گوش دهید. نه‌فقط با اجرای گیتار بلکه با ارکستر، اُپرا، کوارتتِ زهی، پیانو و غیره. با شنیدن اجراهای خوب می‌توانید گوش را پرورش دهید و کم‌کم موسیقی کلاسیک را دریابید. کتاب‌های تاریخ موسیقی را مطالعه کنید تا با سبک‌ها و انواع رقص‌ها و موومان‌ها آشنا شوید.

تمامی قطعاتی را که برای این کتاب انتخاب کرده‌ام با انگشت‌گذاری و ویرایش خودم تنظیم شده‌اند. این قطعات را برای هنرجویان ایرانی انتخاب کرده‌ام تا کمبودی را که در طول این سال‌ها برای آموزش این ساز در ایران احساس می‌کردم تا حدی برطرف شود. هرکدام را با دقت و حوصله بزنید تا اجرای شما به‌لحاظ موزیکالیته و تکنیک به حد اعلا برسد. یادتان باشد که فقط فکر به انگشتان کافی نیست بلکه اجرای شما باید به مرحله‌ای برسد که خودتان و شنوندگان را به دنیای دیگری ببرید. امیدوارم خودتان متوجه شوید که هدف آخر از فراگیری تکنیک‌های مختلفِ گیتار فقط بیان موسیقی است، آن هم با تکنیک راحتی که قطعات سخت را آسان نشان دهد.

لیلی افشار

تابستان ۱۳۹۱

فهرست

فواصل بین نت‌ها ۸
- فاصله‌ی افزوده ۹
- دیسونانس یا ناملایم ۹
- آکورد کاسته ۱۰
- آکورد نیم‌کاسته ۱۰
- معکوس فاصله‌ها ۱۱

کادانس ۱۲
ریتم‌های سه‌گانه و پنج‌گانه ۲۱
۱. تریوله ۲۱
۲. کویین‌تاپلت ۲۱
دو به سه یا سه به دو ۲۷
راسگیادو ۲۷
تمرین برای راسگیادو ۲۸
نت‌های زینت ۴۳
۱. آپوجاتورا ۴۳
۲. گزش ۴۴
۳. تریل ۴۸
۴. گروپتو ۴۹
نت‌نویسی ۵۰
پیتزیکاتو ۵۰
آکورد ۵۴
فلاژوله ۵۵
۱. فلاژوله طبیعی ۵۵
۲. فلاژوله مصنوعی ۵۷
آرپژ ۵۹
تکنیک باره ۸۳
۱. تمام‌باره ۸۳
۲. نیم‌باره ۸۳
۳. پیش‌باره یا یک‌ششم باره ۸۴
۴. باره‌ی اُریب ۸۷
تکنیک ترمولو ۹۹

لگاتو یا خط اتصال ۱۱۰
تکنیک آپویاندو و تیراندو با هم ۱۲۳
انگشت‌گذاری ۱۳۴
انگشت محور ۱۳۵
انگشت‌گذاریِ روان‌تر ۱۳۷
اجرای p روی ۲ یا ۳ سیم در یک زمان ۱۳۸
موزیکالیته ۱۴۰
دینامیک و جمله‌بندی ۱۴۰
ویبراسیون ۱۴۴
پورتامنتو ۱۴۵
آرتیکولاسیون ۱۴۶
روباتو ۱۴۸
رنگِ صدا ۱۴۸
گلیساندو ۱۴۹
رهبری و وزن‌خوانی ۱۵۰
سرکلیدهای موسیقی ۱۵۱
گام‌های ماژور در دو و سه اکتاو ۱۵۲
گام‌های مینور ملودیک ۱۵۴
گام‌های مینور هارمونیک ۱۵۵
روش تمرین گام‌ها ۱۵۷
۱۸ ریتم برای تمرین گام ۱۵۸
تکنیک کاشتن گام ۱۵۹
جابه‌جایی در دست راست ۱۶۰
جدول پیشرفت گام ۱۶۱
چند تمرین با فواصل سوم و اکتاو ۱۶۹
تمرین‌های اکتاو ۱۷۱
دشیفر ۱۷۴
هنر تمرین ۱۷۵
تمرین حرکتِ باهدف ۱۷۷
حفظ کردن ۱۷۸
تجسم کردن ۱۷۹
پرش فِرِت ۱۸۰
تمرین اجرا ۱۸۱
هم‌نوازی ۱۸۳
فهرست قطعات کتاب و سی‌دی ۲۰۵