دوره‌ی آموزش پیانو

اثر جان والتر شاوم

کتاب سبز ـ جلد اول

ترجمه و اجرای **آرش اسماعیلی**

مؤسسه‌ی فرهنگی ـ هنری ماهور
تهران ۱۴۰۴

درباره‌ی جان و. شاوم

جان والتر شاوم John Walter Schaum پیانیست، آهنگساز و مدرس پیانوی امریکایی، در ۲۷ ژانویه‌ی ۱۹۰۵ در میلواکی امریکا به دنیا آمد و در ۱۸ ژوئیه‌ی ۱۹۸۸ در همین شهر درگذشت. او مدرک کارشناسی موسیقی خود را در ۱۹۳۱ از دانشگاه مارکِت و کارشناسی ارشد آموزش موسیقی را از دانشگاه میلواکی گرفت. علاوه بر آن در ۱۹۳٤ نیز از دانشگاه نورث‌وسترن کارشناسی ارشد موسیقی گرفت. شاوم از دهه‌ی ۱۹۲۰ کار تدریس موسیقی را آغاز کرد. در ۱۹۳۳ مدرسه‌ی پیانوی شاوم را در میلواکی تأسیس کرد که این مدرسه در کنار انتشارات شاوم بعدها تحت نظارت پسرش، وسلی، به کار ادامه داد و اکنون نیز با مدیریت نوه‌اش، جِف، اداره می‌شود. او از زمان تأسیس مدرسه، به نگارش آثار پیانویی با اهداف آموزشی پرداخت. شرکتی هم برای تولید برچسب‌های جایزه برای هنرجویان موسیقی تأسیس کرد. شاوم که همیشه در پیِ یافتن مواد آموزشی مفیدتر برای هنرجویانش بود، در نهایت اقدام به نگارش دوره‌ی آموزشی خودش کرد. نخستین ثمره‌ی تلاش‌هایش کتابی بود به نام «لذت پیانو برای پسرها و دخترها» که در ۱۹٤۱ منتشر شد. در ویرایش مجدد، این کتاب تبدیل شد به جلد نخست از دوره‌ی آموزش پیانوی شاوم که در ۱۹٤۵ کامل شد، یعنی کتابی که در دست دارید. این مجموعه‌ی ۹ جلدی هم‌اکنون نیز در اقصانقاط جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این مجموعه‌ی آموزشی، او هزاران اثر پیانویی دیگر نیز خلق و منتشر کرده است. از تنظیم او از «دعای دریانوردان» که هم‌زمان با جنگ جهانی دوم منتشر شد، بیش از یک‌میلیون نسخه به فروش رسیده است.

برای دریافت اجرای صوتی ضبط‌ها QR code را اسکن کنید.

فهرست مطالب

پیشگفتار: به آموزگار ۷
پیشگفتار: به والدین ۷

بخش نخست: مبانی

انگشت‌ها چگونه شماره‌گذاری می‌شوند ۸
مُلودی‌هایی که با شماره‌ی انگشت اجرا می‌شوند ۹
دسته‌ی کلیدهای سیاه دوتایی ۱۰
دسته‌ی کلیدهای سیاه سه‌تایی ۱۱
الفبای موسیقی ۱۲
ملودی‌هایی که با نام نت‌ها اجرا می‌شوند ۱۳
موسیقی چگونه نوشته می‌شود ۱۴
ملودی‌هایی که از روی نت اجرا می‌شوند ۱۵

بخش دوم: درس‌ها

جایگاه دست راست (دو، ر، می) ـ قایق تُندرُو ۱۶
جایگاه دست چپ (لا، سی، دو)ـ رایانه ۱۷
اجرای دو دستی ـ هیچ‌چیز استخوان خوشمزه نمی‌شه! ۱۸
معرّفی میزان 𝄴 ـ سفید نقطه‌دار ـ اُسکارِ اختاپوس ۱۹
چهار نت بالارونده و چهار نت پایین‌رونده ـ شیرجه به عمق دریا ۲۰
تغییر دست در یک میزان ـ مَک دُونالدِ پیر ۲۱
سُل، نت جدید در دست راست ـ بستنی قیفی ۲۲
تأکیدهای طبیعی ـ بادنما ۲۳
پنج نت بالارونده و پنج نت پایین‌رونده ـ قورباغه‌ی پُرجُنب‌وجوش ۲۴
معرّفی میزان 𝄵 ـ جوجه‌تیغی ۲۵
معرّفی سکوت‌ها ـ رئیس تُندَر ۲۶
حذف شماره‌ی انگشت‌ها ـ غاز سفید ۲۷
معرّفی نت چنگ ـ هالیبوت خوشحال ۲۸
عبور دست چپ ـ بانیِ بامزه ۲۹
دو و سُل پایین دو میانی ـ زیر دریایی ۳۰
علامت دیز ـ اژدها ۳۱
تُنالیته‌ی سل ماژور (فا دیز در سرکلید)، لاکی لاک‌پشت ۳۲
رِ بالای خط اضافه برای دست چپ ـ ماشین خاک‌کش ۳۳
اجرای هم‌زمانِ دو دست ـ عقاب ۳۴
معرّفی خط اتّحاد ـ سیرک ۳۵
پَرِش‌های مُلودیک با استفاده از کلیدهای سفید ـ چیستان ۳۶
جایگاه جدید برای دست چپ ـ مهمانی رفتن الاغ ۳۷
جایگاه جدید برای دست راست ـ آواز نگهبان ۳۸
جایگاه جدید دیگر برای دست راست ـ هات‌داگ فروشی ۳۹
معرّفی علامت بِمُل ـ چکاوک و قو ۴۰
تُنالیته‌ی فا ماژور (سی بِمُل در سر کلید) ـ هواپیمای جِت ۴۱
سیِ پایین خط اضافه برای دست راست ـ طوطیِ طنّاز ۴۲
آکورد در دست راست ـ شیطَنَت ۴۳
علامت‌های عَرَضی (دیز، بِمُل، بِکار) ـ پسر اسکیمو ۴۴
استاکاتو ـ کارآگاه ۴۵
علامت اُکتاو ـ جنگل‌بان تیزرُو ۴۶
آکورد در دست چپ ـ قطار سریعُ‌السِّیر ۴۷
آزمون ۴۸
گواهی پایان دوره ۵۰

پیشگفتار

به آموزگار

اهداف دوره‌ی آموزش پیانوی شاوم:

۱. تدریس به روشی طبیعی و لذت‌بخش انجام پذیرد.
۲. آموزه‌های فنی دقیق و از آسان به دشوار معرّفی شوند.
۳. برای هنرجو مقطع‌هایی چون مقطع اول، دوم، ... تعیین نشود.
۴. هنرجویان محدود به دوره‌بندی‌های یک‌ساله، دوساله، ... نشوند.
۵. در عین حال، مراحل پیشرفت فرآیند آموزش از خلال کتاب‌های مقدماتی، سطح نخست، سطح دوم، ... پی‌گیری شود.
۶. تحت هدایت شما هنرجو در نهایت به مهارت در اجرای ساز برسد.

به والدین

پیشنهادهایی برای همکاری با آموزگار:

۱. برای فرزندتان زمان‌های مشخص تمرین روزانه تعیین کنید.
۲. در زمان تمرین فرزندتان نزد او بروید و به اجرایش گوش کنید.
۳. از فرزندتان بخواهید در کوتاه‌ترین فاصله‌ی زمانی ممکن پس از کلاس، زمانی که آموزه‌های آموزگار هنوز در ذهن او تازه و جاری‌اند، تمرین را شروع کند.
۴. هرگاه فرزندتان به تمرین‌ها تمایل بیشتری نشان داد، نشان دهید که این رویکرد برایتان حائز اهمیت است و برای پی‌گیریِ جدیِ تمرینات تشویق و یاری‌اش کنید.

انگشت‌ها چگونه شماره‌گذاری می‌شوند

دست راست

طرح دست راست

دست راستتان را روی فضای خالی زیر قرار دهید و دور دستتان با مداد خط بکشید. سپس از انگشت شست به انگشت کوچک، انگشت‌هایتان را به ترتیب شماره‌گذاری کنید. (به طرح نمونه توجه کنید)

دست چپ

طرح دست چپ

دست چپتان را روی فضای خالی زیر قرار دهید و دور دستتان با مداد خط بکشید. سپس از انگشت شست به انگشت کوچک، انگشت‌هایتان را به ترتیب شماره‌گذاری کنید. (به طرح نمونه توجه کنید)