

راهنمای موسیقی دانان جوان

نکاتی از نوجوانان و حرفه‌ای‌ها

ایمی نیتن ::: ترجمه‌ی مرجان مدنی رزاقی و بابک ولی‌پور:::

کامران

بتهوون

کولاز: ۹

رده‌بندی نشر گیلگمش: هنر - موسیقی

راهنمای موسیقی دانان جوان
- نکاتی از نوجوانان و حرفه‌ای‌ها.

ایمی نیتن

ترجمه‌ی مرجان مدنی رزاقی و بابک ولی‌پور

ویراستار: محمدرضا ربیعیان

مدیر هنری: سعید فروتن

همکاران آماده‌سازی: سمیرا شهپازی، سارا علا‌الدینی

لیتوگرافی: باختر

چاپ: نقش ایران

تیراژ: ۳۵۰ نسخه

چاپ اول: پاییز ۱۴۰۱، تهران

ناظر فنی چاپ: یوسف امیرکیان

حق چاپ و انتشار محفوظ و مخصوص نشر گیلگمش است.

هرگونه اقتباس و استفاده از این اثر، مشروط به دریافت اجازه‌ی کتبی ناشر است.

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۸۵۸-۱۰-۵

دفتر مرکزی نشر چشمه: تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع بزرگراه شهید گمنام، کوچه‌ی چهارم، پلاک ۲. تلفن: ۸۸۳۳۳۶۰۰ — کتاب‌فروشی نشر چشمه‌ی کریم خان: تهران، خیابان کریم خان زند، نیش میرزای شیرازی، شماره‌ی ۱۰۷. تلفن: ۸۸۹۰۷۷۶۶ — کتاب‌فروشی نشر چشمه‌ی کورش: تهران، بزرگراه ستاری شمال، نیش خیابان پیامبر مرکزی، مجتمع تجاری کورش، طبقه‌ی پنجم، واحد ۴. تلفن: ۴۴۹۷۱۹۸۹ — کتاب‌فروشی نشر چشمه‌ی آرن: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، ترسیده به بزرگراه نیایش، خیابان حافظ، نیش خیابان فخارمقدم، مجتمع تجاری آرن، طبقه‌ی ۲. تلفن: ۲۳۶۹۲۴۱ (۰۹۱۰) — کتاب‌فروشی نشر چشمه‌ی بابل: بابل، خیابان شریعتی، روبه‌روی شیرینی‌سرای بابل. تلفن: ۳۲۳۳۴۵۷۱ (۰۱۱) — کتاب‌فروشی نشر چشمه‌ی کارگر: تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع بزرگراه شهید گمنام، کوچه‌ی چهارم، پلاک ۲. تلفن: ۸۸۳۳۳۵۸۳ — کتاب‌فروشی نشر چشمه‌ی جم: تهران، نیاوران، جماران، مجتمع تجاری جم‌سنتر، طبقه‌ی دوم، پلاک ۱۱. تلفن: ۲۶۴۵۰۸۷۲ — کتاب‌فروشی نشر چشمه‌ی دلشدگان: مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد هجده و بیست (بین هفت‌تیر و هنرستان)، پلاک ۳۸۶. تلفن: ۳۸۶۷۸۵۸۷ (۰۵۱) — کتاب‌فروشی نشر چشمه‌ی رشت: رشت، خیابان معلم، میدان سرگل، ابتدای کوچه‌ی هفدهم. تلفن: ۲۱۴۹۸۴۸۹ (۰۹۰) — کتاب‌فروشی نشر چشمه‌ی البرز: کرج، عظیمیه، بلوار شریعتی، مرکز تجاری فرهنگی مهرادمان، طبقه‌ی پنجم. تلفن: ۳۵۷۷۷۵۰۱ (۰۲۶)

www.cheshmeh.ir

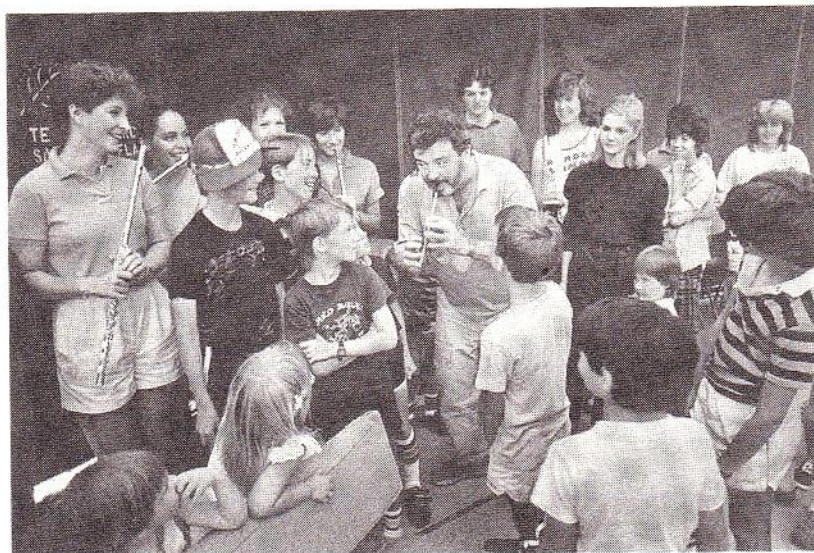
cheshmehpublication

cheshmehpublication

تلفن پخش کتاب چشمه: ۷۷۷۸۸۵۰۲

فهرست

۱۱	مقدمه‌ی مترجمان
۱۵	پیش‌گفتار
۱۹	فصل یک: توجه توجه!
۲۷	فصل دو: انتخاب و تغییر ساز
۴۱	فصل سه: تنگنای زمان
۵۹	فصل چهار: مصیبتی به نام تمرینات کسل‌کننده
۸۱	فصل پنج: راه‌ورسم تمرین در خلوت
۱۰۹	فصل شش: دلهره و اضطراب
۱۳۷	فصل هفت: هم‌زیستی و همکاری
۱۵۹	فصل هشت: درباره‌ی معلم‌ها
۱۷۹	فصل نه: تهیه‌ی تجهیزات
۲۰۹	فصل ده: ادامه دادن به نوازندگی
۲۲۹	واژه‌نامه
۲۳۳	راهنمای منابع
۲۴۹	نمایه

یکی از کسانی که در این کتاب با او و توصیه‌های ارزشمندش آشنا خواهید شد جیمز گالوی، نوازنده‌ی فلوت، است. در این جا او را در حال تمرین فانتزی فی‌نواز رنگین‌پوش اثر جان کوریلیانو در جشنواره‌ی موسیقی آسپن در سال ۱۹۸۵ می‌بینیم.

سخته ولی
بالحاله

من عاشق
کار
موسیقی ام.

این کتاب های
موسیقی که
هیچ جور باز
نمی موندند
چه قدر دردسر
دارند!

آره، اما من همیشه
اون قدر که باید
تمرین نمی کنم.

تمرین؟ با وجود
تکلیف و کارهای
دیگه کی وقتش رو
داره؟

صداها ی ناگهانی ای که
بیش از حد از کوک خارجند
خیلی آزاردهنده اند.

چیزی که رو اعصابم خودنماهایی هستند که فکر می کنند
بهتر از بقیه ساز می زنند.

کاش می‌توانستید راه‌حل این مشکلات را از دیگر موسیقی‌دانان یاد بگیرید.

حالا می‌توانید کتاب حاضر آنسامبل^۱ بزرگی از آبر موسیقی‌دانان را گرد هم آورده تاروش‌هایی را با شما به اشتراک بگذارند که به آن‌ها کمک کرده است تا بر سختی‌های مسیر موسیقایی‌شان غلبه کنند.

نکته‌هایی نوین برای صداهای دل‌نشین

گروه مشاوران این کتاب شامل بیش از بیست و پنج موسیقی‌دان حرفه‌ای است که به طور ویژه برای این پروژه با آن‌ها مصاحبه شده است. تک‌نوازان حاضر در این مجموعه عبارت‌اند از:

نوازندگان ویولن: جاشونا بل، هیلاری هان و گیل شهام. نوازندگان فلوت: جیمز گالوی، پائولا رایسون و والری کولمن. نوازندگان پیانو: آندره واتس و وو هان. ترومپت‌نواز: وینتون مارسالیس. نوازندگان ساکسوفون: جاشونا ردمن و اریکا فون کلاپست و تک‌نواز سازهای کوبه‌ای: اولین گِلنی. همچنین، اعضای تریو آرونیکا و موسیقی‌دانانی از چند ارکستر مهم در زمره مشاوران کتاب هستند. مکمل این فهرست جان آدامز و استیون مک‌کی دو آهنگساز و مارین آلسوپ و گوستاوو دودامیل دور رهبر ارکستر هستند.

موسیقی مثل معجزه است.
می‌تواند شما را بخنداند، بگریاند،
به پرواز درآورد

حرفه‌ای‌ها بارها در کودکی بابت تمرین موسیقی غُر غُر کرده‌اند و درگیر

۱. ensemble: گروهی از خوانندگان یا نوازندگان یا ترکیبی از هر دو که همراه با هم به اجرای موسیقی می‌پردازند.

همان رفتاری‌هایی بوده‌اند که هر تازه‌کاری را آزار می‌دهد. حتی حالا هم گاهی هنگام کار روی قطعه‌ای جدید ممکن است احساس در ماندگی کنند و حتی پیش از حضور روی صحنه دچار دلهره و اضطراب شوند. به هر حال، آن‌ها راه‌هایی برای غلبه بر مشکلات یافته‌اند و مشتاق‌اند توصیه‌های‌شان را با شما در میان بگذارند.

همچنین، صد و پنجاه نوجوان موسیقی‌دان مستعد رازهای موفقیت خود را با ما به اشتراک گذاشته‌اند. این گروه هنگام تکمیل پرسش‌نامه‌های این کتاب همگی شانزده تا نوزده سال داشتند و تعریف کردند که چه طور از پس همه نوع مشکلات تمرینی و اجرایی برآمده‌اند. این پرسش‌نامه‌ها به تعداد زیادی از مدارس معتبر موسیقی، برنامه‌های موسیقی تابستانه و ارکسترهای جوانان در سراسر کشور ارسال شده بودند. نوجوانانی که در این کتاب با آن‌ها ملاقات خواهید کرد داوطلبانی هستند که زمان تمرین فردی و گروهی خود را صرف آن کرده‌اند تا ایده‌ها و پیشنهادهای‌شان را در فرم‌ها بنویسند (فهرست مدارس، برنامه‌های تابستانه و ارکسترهای جوانان در پایان کتاب موجود است). بیش‌تر داوطلبان پرسش‌نامه‌های خود را در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ پُر کرده‌اند؛ همان دوره‌ای که اولین ویراست کتاب آماده می‌شد. گروه دومی از نوجوانان که به تازگی با ما همراه شدند پیشنهاد گنجاندن مطالبی را در کتاب دادند که به نحوه‌ی بهره‌گیری هنرجویان از منابع الکترونیکی و اینترنتی جدیدی می‌پردازد که پس از انتشار ویراست اول پدید آمده‌اند. تمامی نقل‌قول‌های نوجوانان موسیقی‌دان از نظرهایی استخراج شده که آن‌ها در نوجوانی در پرسش‌نامه‌ها نوشته‌اند. نکات آن‌ها کاربردی، خلاقانه و هم‌سو با راهنمایی‌هایی است که مربیان موسیقی مطرح می‌کنند. بیش از بیست مدرس و کارشناس موسیقی نیز پیشنهادهایی مطرح کرده‌اند. برای گزینش موضوعاتی که گروه عظیم مشاوران ما به آن بپردازند، نویسنده کتاب‌ها و مقالات بسیاری را در حوزه‌ی آموزش موسیقی به‌دقت

السن اوچونای فضانورد فلوتش را در مأموریت شاتل فضایی در سال ۱۹۹۳ با خود برد. به حلقه‌های دور پایش توجه کنید که او را در جایش نگه داشته. دمیدن در فلوت، به دلیل گرانش ضعیفی که شاتل در آن قرار دارد، بدون بسته شدن به این شیوه نوازنده را در اتاقک فضاپیما شناور می‌کند. در راهنمای منابع کتاب لینک ویدیو فضانورد دیگری را ببینید که از فرط علاقه به نواختن موسیقی سازش را در مأموریتی به ایستگاه فضایی بین‌المللی با خود برده است.

مطالعه کرده است و همچنین دو بیست «فرم شکایت» برای هنرجویان ده تا چهارده ساله فرستاده است تا در آن از مسائلی بنویسند که در حین یادگیری نواختن ساز آزارشان می‌دهد.

در کنار این موارد، کتاب حاضر چندین موسیقی‌دان را معرفی

تیشلینا

۱۱۰ ۰۰۰ تومان

ISBN-13: 978-622-7858-10-5

www.cheshmeh.ir

9 786227 858105

کولاز: ۹

موسیقی

کارناوال: تاریخ هنر - هنرمندان - مکاتب هنری
کولاز: حصار - تفسیر - خاطرات
کانون: نظریه‌ی هنر - فلسفه‌ی هنر - جامعه‌شناسی هنر

از مجموعه‌ی «کولاز»:

کارگاه‌ها [ژان کلود کرییر]
عکس دسته‌جمعی با پدر خوانده [صفی یزدانیان]
یادداشت‌های فانیهایت [۴۵] [فرانسوا تروفو]

این کتاب با واقع‌بینی تحسین‌برانگیزی از ورود تابهنگام به ورطه‌ی مشاهیم فلسفی و زیبایی‌شناسانه امتناع کرده و پذیرفته است که موسیقی — بالاخص در مفهوم نوازندگی — پیش از هر چیز یک مهارت است؛ مهارتی که در عین وفاداری کامل به فرهنگ و هنر پهلوی می‌زند به نوعی تخصص ورزشی. از این رو راهنمای موسیقی‌دانان جوان جوهری پیش می‌رود که گویی قرار است به ورزش کاران مشتاق پیش‌آگاهی‌هایی بدهد برای حضور موفق‌تر در باشگاه و لذت بردن بیش‌تر از پیشرفت‌شان.

کتاب موفق می‌شود نشان بدهد که مسیر برای حرفه‌ای‌ها و نوآموزان همیشه کناییش یکسان بوده است و هر دو گروه با موضوعاتی بیش‌وکم مشابه دست‌به‌گیربان بوده‌اند. جامعه‌ی آماری کتاب دقیق، فکرشده و از اساس بدون هیچ پیش‌داوری طرح‌ریزی شده و از این رو با صداقتی مثال‌زدنی اکثر مشکلات پایه‌ای را کشف کرده و راه‌های بیرون‌رفت از آن‌ها را پیشنهاد می‌دهد.

اگرچه نام کتاب لغت «جوان» را یدک می‌کشد، بی‌تردید می‌توان ادعا کرد برای هر موسیقی‌دانی از هر گروه سنی کارآ و خواندنی است، چون به همان نسبت که می‌تواند برای هنرجویان نکته‌های بدیع و تازه‌ای را پیش پا بگذارد این قابلیت را هم دارد که برای هنرآموزان و استادان نیز واجد مشاهیمی تیزبینانه باشد که راه‌ورسم آموزش را آسان‌تر کند.

