

مکتب ویولن

سوزوکی

کتاب سوم (شامل جلد های ۶، ۷ و ۸)

ویراست بین المللی

ترجمه: اشکان خمسه پور

Suzuki®

Violin School

Violin Part

Book 3 (Vol. 6, 7 & 8)

International Edition

Translated by A. Khamsehpour

مرکز موسیقی پتهوون شیراز

سرشناسه	: سوزوکی، شینیچی، ۱۸۹۸-۱۹۹۸ م.
	Suzuki, Shinichi
عنوان و نام پدیدآور	: مکتب ویولن سوزوکی: کتاب سوم (شامل جلد های ۶، ۷ و ۸) / [شی نی چی سوزوکی]؛ ترجمه اشکان خمسه پور.
مشخصات نشر	: تهران: نشر سرود، ۱۳۹۹.
مشخصات ظاهری	: ۹۲ ص؛ ۲۲ × ۲۹ س.م.
شابم	: 979-080-2625-67-9
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا
یادداشت	: کتاب حاضر ترجمه ی جلد های ۶ و ۷ و ۸ از کتاب «Suzuki Violin School Revised edition, 2007» است.
موضوع	: ویولن -- روش های نوازندگی
موضوع	: Violin music -- Methods
موضوع	: موسیقی برای ویولن -- پارتیسیون
موضوع	: Violin music -- Scores and parts
شناسه افزوده	: خمسه پور، اشکان، ۱۳۶۰- مترجم
رده بندی کنگره	: MT ۲۶۲
رده بندی دیویی	: ۷۸۷/۲
شماره کتابشناسی ملی	: ۷۳۹۵۳۰۷

انتشارات سرود تهران - میدان هفتم تیر - ابتدای بهار شیراز - شماره ۱۴
تلفن: ۸۸۸۳۶۱۰۴ و ۸۸۳۱۸۵۹۱-۲ دورنگار: ۸۸۳۰۸۹۲۴

مکتب ویولن سوزوکی - کتاب سوم شی نی چی سوزوکی
(شامل جلد های ۶، ۷ و ۸)
ترجمه اشکان خمسه پور
تایپ و صفحه آرایی مهرداد گرگین زاده
چاپ صبا
صحافی خلیج فارس
نوبت چاپ اول - ۱۳۹۹
تیراژ ۲۵۰ نسخه
شابم: ۹-۶۷-۲۶۲۵-۰۸۰-۹۷۹ ISMN: 979-080-2625-67-9

حق چاپ و نشر برای انتشارات سرود محفوظ است.
قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومان

فایل صوتی کتاب را از این کانال دریافت کنید
@soroodpublications

فهرست جلد ۲

	صفحه	ترک *
Preface	6	پیشگفتار
Tonalization	7	صداسازی
Annie Laurie	8	آنی لاری
Shifting Positions: 6th Position	9	تغییر پوزیسیون: پوزیسیون ششم
Position Exercise	10	تمرین پوزیسیون
Scale & Arpeggios in F Major	10	گام و آرپژها در فا ماژور
New Musical Terms	11	اصطلاحات موزیکال جدید
Practice Suggestions for La Folia	12	توصیه‌هایی برای تمرین لا فولیا
1 La Folia, A. Corelli / S. Suzuki	1	14 لا فولیا، آ. کورلی / اس. سوزوکی
2 Sonata No. 3 in F Major, HWV 370, G. F. Handel	2-5	18 سونات شماره ۳ در فا ماژور، جورج فریدریک هندل
3 Allegro, J.-H. Fiocco	6	24 آلگرو، ژوزف هکتور فیوگو
4 Gavotte, J. Ph. Rameau	7	26 گاوته، ژان فلیپ رامو
Scale & Arpeggios in B Melodic Minor	28	گام و آرپژها در سی مینور ملودیک
5 Sonata No. 4 in D Major, HWV 371, G. F. Handel	8-11	29 سونات شماره ۴ در د ماژور، جورج فریدریک هندل
Exploring Additional Repertoire-History of Book 6	34	بررسی رپرتوار تکمیلی - تاریخچه جلد ششم

مقدمه

این کتاب بخشی از روش تدریس جهانی سوزوکی است. سی‌دی‌های کمکی باید همراه هر کتاب مورد استفاده قرار گیرند. **به والدین:** هر معلمی را که انتخاب می‌کنید باید گواهی اعتبار داشته باشد. توصیه می‌کنیم گواهی اعتبار و به‌خصوص آن گواهی‌هایی را که به روش سوزوکی مربوط می‌شوند، از معلمان بخواهید. متد سوزوکی باید تجربه مثبتی باشد به‌طوری‌که رابطه‌ی پربراری میان کودک، معلم و والدین وجود داشته باشد. بنابراین انتخاب معلم مناسب از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

به معلم: برای این‌که یک معلم سوزوکی کارآمد باشید لازم است به‌طور مداوم در حال آموختن باشید. انجمن ملی سوزوکی برای اعضای خود این مسئله را حل کرده است. توصیه می‌شود که معلم‌ها به عضویت انجمن‌های ملی سوزوکی درآمده و برای این‌که خود را به‌روز نگه دارند، از طریق آموزشگاه‌ها، برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت، آموزش مداوم خود را پیگیری نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انجمن سوزوکی در منطقه خود از طریق آدرس www.internationalsuzuki.org با انجمن بین‌المللی سوزوکی تماس بگیرید.

این ویراست بازیابی شده‌ی مکتب ویولن سوزوکی حاصل تلاش و همکاری کمیته بین‌المللی ویولن سوزوکی است که با در نظر گرفتن یادداشت‌ها و متدولوژی دکتر شینیچی سوزوکی صورت گرفته است و همواره ادامه خواهد داشت.

صداسازی

Tonalization

Tonalization exercises should be practiced at each lesson. practice the following, listening carefully to the resonance points.

تمرین‌های صداسازی باید در هر جلسه درس نواخته شوند. هنگام تمرین درس‌های زیر با دقت به نقاط تشدید صدا (یعنی نت‌های واخوان‌دار مانند «سل»، «ر» و «لا») گوش دهید.

Practice this exercises in the 5th and 6th positions listening carefully to the resonance tones.

این تمرین‌ها را در پوزیسیون‌های پنجم و ششم بنوازید و به دقت به نت‌های طنین‌دار گوش دهید.

G Major
سل مازور

G Minor
سل مینور

C Major
دو مازور

C Minor
دو مینور

Practice listening for the resonance points.

هنگام تمرین با دقت به نقاط تشدید صدا گوش دهید.

No. 1

No. 2

Practice No. 2 on the E, A, and D strings.

تمرین شماره ۲ را روی سیم‌های «می»، «لا» و «ر» بنوازید.

New Musical Terms in Volume 6

D.C. al Coda (Da Capo al Coda) – return to the beginning of the piece, play without repeats to the Coda sign ⏏ and proceed to the Coda section

D.S. al Coda (Dal Segno al Coda) – return to sign ♩ , play without repeats to the Coda sign ⏏ and proceed to the Coda section

Larghetto – a tempo slightly faster than Largo

Piano subito – suddenly soft

Simile – similarly; in the same style as the preceding

Vide – an optional shortening; the player is permitted to skip from the point marked vi- to the point marked – de

اصطلاحات موزیکال جدید در جلد ۶

D.C. al Coda (Da Capo al Coda) – به ابتدای قطعه برگردید و بدون اجرای تکرارها تا علامت کودا ⏏ بنوازید و سپس از آنجا به بخش کودا بروید.

D.S. al Coda (Dal Segno al Coda) – به علامت ♩ برگردید و بدون در نظر گرفتن تکرارها تا علامت کودا ⏏ بنوازید و سپس از آنجا به بخش کودا بروید.

Larghetto – تمپویی کمی سریع‌تر از لارگو (*Largo*)

Piano subito – ناگهان ملایم (*p*)

Simile – به همین شکل؛ مانند قبل ادامه دهید

Vide – نوعی کوتاه کردن به دلخواه؛ نوازنده مجاز است از نقطه مشخص شده با vi- تا نقطه‌ای که با de – مشخص شده را حذف کند.

Composers

Arcangelo Corelli (1653–1713, Italy)

An Italian violinist and composer known chiefly for his influence on the development of violin style, and for his sonatas and his 12 *Concerti Grossi*, which established the concerto-grosso as a popular medium of composition.

Joseph-Hector Fiocco (1703–1741, Belgium)

A Belgian composer in the golden age of the Baroque era, he worked mainly as a church musician. He was also active as a violinist and conductor.

Jean Philippe Rameau (1683–1764, France)

One of the most important French composers and music theorists of the Baroque era, he is also considered the dominant composer of French opera and the leading composer for the harpsichord of his time.

آهنگسازها

آرکانجلو کورلی (ایتالیا، ۱۶۵۳–۱۷۱۳)

نوازنده ویولن و آهنگساز ایتالیایی که خصوصاً به‌خاطر تأثیر خود بر پیشرفت سبک ویولن مشهور است و همچنین به‌خاطر سونات‌ها و ۱۲ کنسرتو گروسوی خود که این فرم را به‌عنوان فرم متداولی برای آهنگسازی تثبیت کردند.

ژوزف هکتور فیوکو (بلژیک، ۱۷۰۳–۱۷۴۱)

یک آهنگساز بلژیکی در عصر طلایی باروک که بیشتر به‌عنوان موسیقیدان کلیسا فعال بود. او همچنین نوازنده ویولن و رهبر ارکستر بود.

ژان فیلیپ رامو (فرانسه، ۱۶۸۳–۱۷۶۴)

یکی از مهم‌ترین آهنگسازان و تئوریسین‌های فرانسوی دوران باروک که آهنگساز اصلی اپرای فرانسوی و پیشروترین آهنگساز هارپسیکورد در زمانه خود نیز بود.

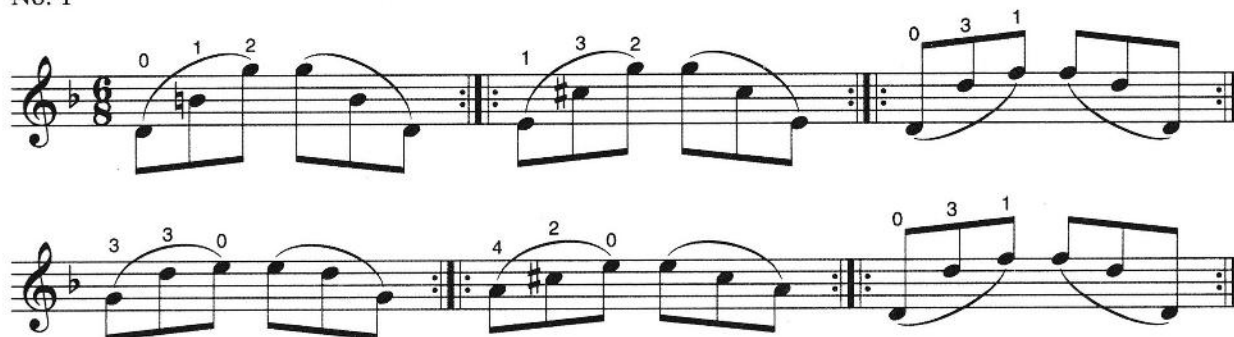
Practice for measures 174-176.

تمرین برای میزان‌های ۱۷۴ تا ۱۷۶.

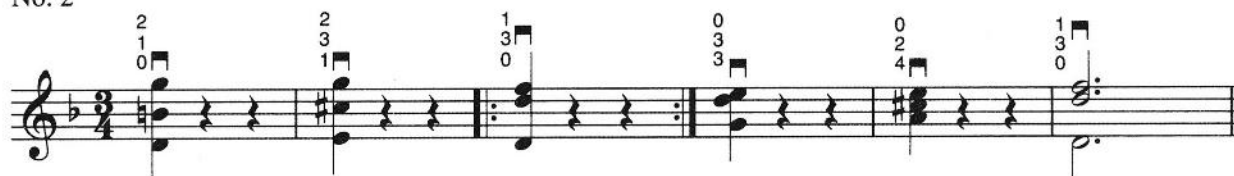
Practice these exercises for the coordination of the left and right hands.

این تمرین‌ها را برای هماهنگی دست چپ و راست بنوازید.

No. 1

No. 2

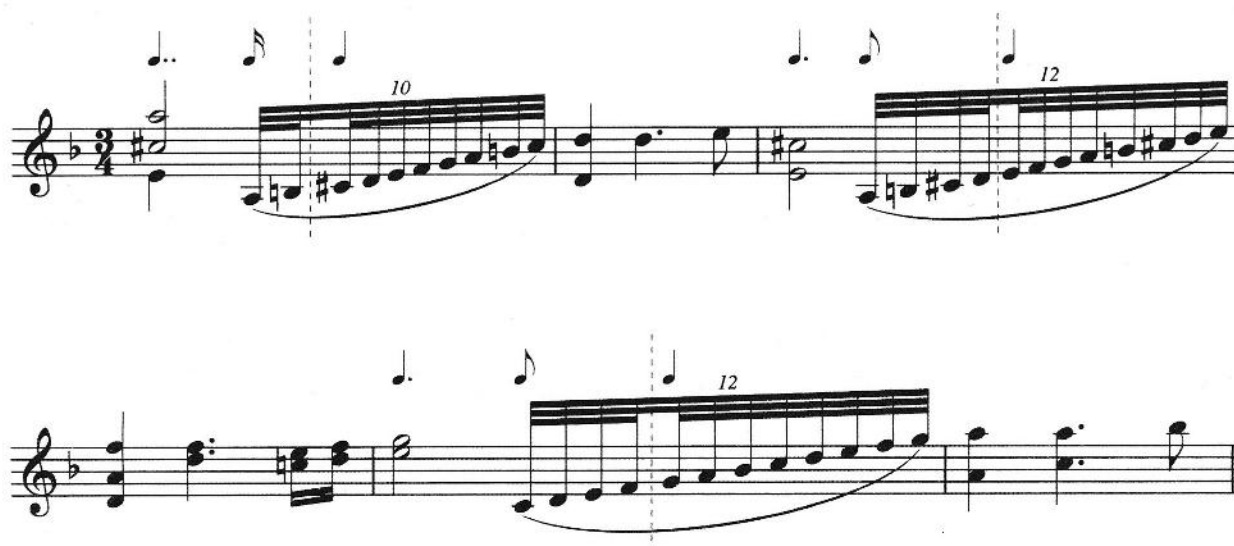

No. 3

Practice suggestions for measures 184, 186, and 188.

توصیه‌هایی برای تمرین میزان‌های ۱۸۴، ۱۸۶ و ۱۸۸.

Composers

آهنگسازها

Henri Eccles (1670–1742, England)

The composer and violinist, Henry Eccles, was the son of Solomon Eccles and brother to John Eccles, both musicians and composers. Feeling neglected in England, he moved to Paris where he played in the court of King Louis XIV. Eccles composed twelve sonatas for violin and figured bass, most notably the *Sonata in G Minor*. These sonatas were heavily influenced by the work of Giovanni Valentini.

André Ernest Modeste Grétry (1741–1813, France)

Originally from the area of Europe now known as Belgium, Grétry studied in Rome and taught in Geneva. He began working in France in 1767 and took French citizenship. Here he found his niche as a composer of *opéras comiques*, creating approximately fifty operas. The French king supported Grétry, who later also found favor with Napoleon and received the Legion of Honor.

Gaetano Pugnani (1731–1798, Italy)

Born in Turin, Pugnani began playing in Turin's Teatro Regio orchestra at the age of 10. As an adult he spent time studying, performing, and composing in Rome, Paris, and London. He toured as a violinist and was widely recognized for his skills on the instrument. He became the first violinist of the Royal Chapel in Turin in 1752, and in 1779, the director. Pugnani gained recognition as a composer, but was most widely known as a violinist whose playing style influenced the development of modern violin- and bow-making. Pugnani also taught violin. His most famous student was Giovanni Battista Viotti. In the 20th century, violinist Fritz Kreisler published several works, such as *Praeludium and Allegro* and *Tempo di Minuetto*, under Pugnani's name in order to have them published. However, in 1935 Kreisler revealed that these compositions were his own.

Ferdinand David (1810–1873, Germany)

A virtuoso violinist and well-known composer of his time, David studied under Louis Spohr and Moritz Hauptmann. In 1835 David became the concert master of Gewandhaus Orchestra in Leipzig and later became a professor of violin at Leipzig Conservatory. It was in Leipzig where David began working with composer Felix Mendelssohn providing technical advice during the preparation on Mendelssohn's Violin Concerto in E Minor. David performed as the soloist in the concerto's premier in 1845. In another role, David worked as a music editor for many violin pieces including those of Bach, Beethoven, and Veracini. In the arrangement of the Veracini *Sonata in E Minor* in this volume, David reordered the three movements of the original Sonata VIII and inserted the "Minuet" and the "Gavotte" from the Capriccio VII. Students may wish to consult the original Veracini score for comparison.

هنری اکلز (انگلیس، ۱۶۷۰-۱۷۴۲)

هنری اکلز نوازنده ویولن و آهنگساز، فرزند سولومون اکلز و برادر جان اکلز بود که هر دو نوازنده و آهنگساز بودند. او که احساس می‌کرد در انگلیس نادیده گرفته شده است به پاریس رفت و آن‌جا در دربار لویی چهاردهم به نوازندگی مشغول شد. اکلز ۱۲ سونات برای ویولن و باس شماره‌دار تصنیف کرد که از میان آن‌ها سونات در سل مینور از همه شاخص‌تر است. این سونات‌ها شدیداً تحت تأثیر آثار جیووانی والننتینی بودند.

آندره ارنست مادست گرتری (فرانسه، ۱۷۴۱-۱۸۱۳)

گرتری که در اصل متعلق به منطقه‌ای از اروپا بود که امروز به عنوان بلژیک شناخته می‌شود در رم به تحصیل مشغول شد و در ژنو به تدریس پرداخت. او در ۱۷۶۷ در فرانسه مشغول به کار شد و تابعیت آن‌جا را پذیرفت. در آن‌جا او به عنوان آهنگساز اپرا کمیک راه خود را یافت و تقریباً ۵۰ اپرا ساخت. پادشاه فرانسه از گرتری حمایت کرد و بعدها مورد علاقه ناپلئون نیز واقع شد و نشان لژیون دونور دریافت کرد.

گائتانو پونیانی (ایتالیا، ۱۷۳۱-۱۷۹۸)

او که در تورین به دنیا آمده بود در ۱۰ سالگی به نوازندگی در ارکستر Tearto Regio تورین مشغول شد. در بزرگسالی به مطالعه، اجرا و آهنگسازی در رم، پاریس و لندن مشغول شد. او به عنوان نوازنده ویولن تورهایی در اروپا برگزار کرد و به خاطر توانایی‌های خود روی ساز به طور گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفت. در ۱۷۵۲ نوازنده ویولن اول Royal Chapel در تورین و در ۱۷۷۹ رهبر آن شد. پونیانی به عنوان آهنگساز نیز مورد توجه قرار گرفت اما بیشتر به عنوان یک نوازنده ویولن که شیوه نوازندگی‌اش در پیشرفت هنر ساخت ویولن و آرشه مدرن مؤثر بود، شناخته شده است. او همچنین معلم ویولن بود. مشهورترین شاگرد او جیووانی باتیستا ویوتی بود. در قرن بیستم، نوازنده ویولن، فیریتس کرایسلر چندین اثر خود از جمله *Praeludium and Allegro* و *Tempo di Minuetto* را آثار پونیانی معرفی کرد تا بتواند آن‌ها را منتشر کند. با این حال در ۱۹۳۵ کرایسلر تعلق این آثار به خود را فاش کرد.

فردیناند دیوید (آلمان، ۱۸۷۳-۱۸۱۰)

او که در زمان خود یک نوازنده ویولن و یرتنوز و آهنگساز شناخته شده بود، تحت نظر لوییس اشپوا و موریس هاپتمن آموزش دیده بود. در ۱۸۳۵ دیوید کنسرت مایستر ارکستر Gewandhaus در لایپزیگ شد و سپس به سمت استاد ویولن کنسرواتوار لایپزیگ درآمد. در لایپزیگ بود که او با فلیکس مندلسون آغاز به همکاری کرد و در حین آماده شدن کنسرتو ویولن مندلسون در می‌مینور به او توصیه‌هایی تکنیکی داد. دیوید در نخستین اجرای این کنسرتو در ۱۸۴۵ تکنوازی ویولن را به عهده داشت. او همچنین به عنوان ویراستار موزیک، ویراستاری بسیاری از قطعات ویولن از جمله آثار باخ، پتهوون و وراچینی را در کارنامه دارد. در تنظیم سونات وراچینی در می‌مینور که در این کتاب گنجانده شده است، دیوید ترتیب موومان‌های سونات شماره VIII اصلی را تغییر داده است و «منوت» و «گاو» را از کاپریچو VII اضافه کرده است. هنرجو می‌تواند برای مقایسه به نت اصلی وراچینی نگاه کند.

دکتر شینیچی سوزوکی نوازنده و معلم ویولن و صاحب‌نظر در امر تعلیم و تربیت در هفدهم اکتبر سال ۱۸۹۸ در شهر ناگویای ژاپن متولد شد. پدرش صاحب کارخانه‌ی ویولن‌سازی و با او جمعاً ۱۲ فرزند داشت (۷ پسر و ۴ دختر). شینیچی از کودکی شاهد ساخته‌شدن ویولن بود و بعدها نیز در کارخانه‌ی پدرش به همین کار اشتغال داشت تا این‌که در سن هفده سالگی با شنیدن صفحه‌ای از قطعه «مریم مقدس» اثر شوپرت با اجرای نوازنده‌ی مشهور «میشا آلمان»، مجذوب صدای زیبای ویولن شده و دل از کف داد. به‌زودی یکی از سازها را از کارخانه به منزل برده و از طریق گوش دادن به صفحه موسیقی و سعی در تقلید صداها، شروع به فراگیری ویولن نمود. چند سال بعد مدتی نزد معلمی در توکیو به کار ادامه داد و سرانجام در ۲۲ سالگی به آلمان رفته و نزد «کارل کلینگر» که استاد مشهوری بود شروع به کار کرد. در آلمان با همسرش «والتر اود» که آلمانی بود آشنا شد و بالاخره چند سال بعد به ژاپن برگشت. پس از بازگشت از آلمان شروع به تدریس کرده و همزمان همراه برادرانش کوارنت زهی تشکیل داده و کنسرت‌هایی برگزار نمود.

سوزوکی گرچه هیچ‌وقت تحصیلات آکادمیک نکرد و دکترای او افتخاریست، ولی انسانی متفکر و بسیار اهل مطالعه بود و علاقه‌ی ویژه‌ای به فلسفه و تعلیم و تربیت داشت و بعدها کتاب‌های متعددی نیز به چاپ رساند که به زبان‌های دیگر نیز ترجمه شد. او به بچه‌ها علاقه‌ی خاصی داشت و از تدریس به آن‌ها لذت می‌برد و بعدها روش خود را ضمن کار با شاگردان جوانش تکمیل نمود. او در مجموع موفق به تدوین روشی در آموزش ویولن شد که به «روش سوزوکی» در سراسر جهان شهرت دارد. تفکر محوری در این روش، شیوه فطری یادگیری زبان مادری است. او عقیده دارد همان‌طور که یک کودک به آسانی و به تدریج زبان مادری را یاد می‌گیرد، به همین روش نیز می‌تواند موسیقی و ویولن را یاد بگیرد و این استعداد در همه وجود دارد و مخصوص افرادی خاص نیست.

سوزوکی همراه با ارکستر بزرگی که از بچه‌های کوچک (شاگردان خود) تشکیل داده بود، کنسرت‌های زیادی را در ژاپن و آمریکا و سایر کشورها برگزار نمود و عملاً دستاوردهای تربیتی و آموزشی خود را به جهانیان نشان داد. امروزه در سراسر دنیا مؤسسات فرهنگی - هنری سوزوکی متعددی تأسیس شده که براساس آموزه‌های وی (که البته توسط سایرین بسط و گسترش یافته و کامل‌تر می‌شود) امر تعلیم و تربیت موسیقایی کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان را - به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای ذاتی آنان و نیز پرورش اخلاق متعالی و صفات انسانی در جهت هدایت آنان به شاهراه انسانیت و صلح جهانی - عهده‌دار می‌باشند.