

نخستین دیدار با

موسیقی

آنا آرژانیا موسیقی

سلسله انتشارات: ۱۰۰
موسیقی: ۱

حرکات موزون؛ ا. پاروسینوف	۵۵
زمستان؛ م. کرویتسکی	۵۵
والس جوجه خروس‌ها؛ ا. استریوگ	۵۶
خرس؛ گ. گالینین	۵۷
آهنگ لیتوانی؛ یو. چلکاو سکاس	۵۷
مار کوچولو؛ تمرین از مدرسه ت. لیشی تینسکی	۵۸
ماهی گیر؛ ش. هانون	۵۹
راننده تانک؛ ش. هانون	۶۰
مینوئت؛ ل. موتسارت	۶۱
والس؛ و. آ. موتسارت	۶۲
رقص آلمانی؛ ل. و. بتهوون	۶۲
آداجیو؛ د. اشتیبلت	۶۳
مازورکا؛ ا. گریچانینف	۶۳
رقص؛ آ. اشپای	۶۴
اتود روی شستی‌های سیاه؛ ن. گلدنبرگ	۶۴
کر «ستایش»؛ از اپرای «وان سوسنین»، م. گلینکا	۶۵
چکاوک؛ م. گلینکا	۶۵
گرچه کوچولوی عزیز؛ و. کالینیکوف	۶۶
قطعه کودکانه؛ بلا بارتوک	۶۶
بازی با اسب چوبی؛ آ. خاچاتوریان	۶۷
سُناتین؛ ا. گدیکه	۶۷
بیماری عروسک؛ پ. چایکفسکی	۶۸
مارش؛ د. شوستاکویچ	۶۹
تکاتینا؛ ت. خرنیکوف، تنظیم آ. سامونوف	۶۹
دلک‌ها؛ د. کابالفسکی	۷۰
خواهش با مهربانی؛ گ. سوپریدوف	۷۰
مینوئت؛ ی. س. باخ	۷۰
نخستین ضایعه؛ ر. شومان	۷۱
ده، بیست، سی، چهل؛ س. اسلومینسکی	۷۱
ماهی‌های طلایی کوچک؛ قسمتی از باله «اسب کوچک کوهان‌دار»، ر. شدرین	۷۲

فهرست

سخن ناشر	۹
سخن مؤلف	۱۱
مقدمه ویراستار	۱۵
پیشگفتار	۱۶
شناخت استعداد	۱۹
نخستین دیدار و آغاز درس‌ها	۲۲
آشنایی با شستی‌های پیانو	۲۳
ژیمناستیک و گذاشتن دست‌ها روی شستی‌ها	۲۵
دوره پیش از فراگیری نت	۳۳
درباره نت	۳۳
چند نکته درباره ریتم	۴۱
شرح مختصری بر قطعات و تمرین‌ها	۴۳
قطعات و تمرین‌ها	۴۳
والس گربه‌های کوچولو	۴۳
مادر کوه‌ها زندگی می‌کنیم؛ ملودی از جعبه موسیقی	۴۴
جست و خیز؛ ملودی از راپسودی مجار شماره ۲ فرانس لیست	۴۵
کازاچک؛ رقص محلی آکراینی	۴۶
کجایی تو لیو کا؟؛ س. لیاخوفسکایا	۴۷
سربه سر گذاشتن؛ س. لیاخوفسکایا	۴۸
گنجشک؛ ا. روباخ	۴۹
لالایی؛ ا. فیلیپ	۵۰
شب؛ ترانه محلی آکراینی، تنظیم ا. برکوویچ	۵۰
مرغ عزیز ناز؛ ن. لوبارسکی	۵۱
آه، دختر؛ ترانه محلی آکراینی، تنظیم ا. برکوویچ	۵۱
نم‌نم باران؛ س. مایکا پر	۵۲
پلوشکا - پله (دشت)؛ ل. کنیپر	۵۳
دختر حراف؛ س. پرکوفیتف، تنظیم ا. دنیسوف	۵۳
پُلکای لتونی؛ ت. نازاروا - ممتن	۵۴
پُلکای سال نو؛ ا. الکساندروف	۵۴

و دراز و پرفراز و نشیب ویراستاری و تدوین در پیش بود که این وظیفه را آنا آرتابالیوسکایا و تصویرگران و ترانه‌سرایان و افراد دیگر برعهده داشتند و عاقبت ویرایش و آماده‌سازی آن به هفت سال انجامید.

یاکوف ایزکوریچ میلشتاین^۱، استاد دانشگاه عالی موسیقی (کنسرواتوار) چایکوفسکی در مسکو، این اثر را به خوبی می‌شناخت و در نقد خویش بر این اثر نوشته است: «... تأیین ارزش هنری و اهمیت عملی این مجموعه دشوار است. گمان می‌رود که این مجموعه در آینده راهنمای اساسی آموزش به کودکانی خواهد شد که راه موسیقی را در پیش خواهند گرفت».

آنچه ما از خاطرات یو. چلکاو سکاس آوردیم بر روش ویژه و بی‌مانند درس‌های آنا آرتابالیوسکایا گواهی می‌دهد و از خوش‌فکری و تخیل ویژه او در رفتار با هر هنرجو و در آموزش به هریک حکایت می‌کند. استاد و شاگرد هم‌زمان باید در راه فراگرفتن نوازندگی پیانو خود را وقف کنند؛ زیرا این هنر اصیل متعلق به نیاکان آنان است.

آنا آرتابالیوسکایا را به معنای دقیق می‌توان مُدرس هنرمندی نامید. خلاقیت در تدریس او در تمامی زمینه‌های کاری‌اش، مانند آموزش خواندن نُت‌ها تا گذاشتن انگشتان روی شستی‌های پیانو، بی‌نظیر بود. پیداست که در مورد گذاشتن انگشتان بر شستی‌های پیانو کمتر کسی با او برابری می‌کرده است.

شیوه آموزشی آنا آرتابالیوسکایا را نباید به هیچ‌وجه شیوه‌ای آمرانه دانست که در آن اجرای بی‌چون و چرا مد نظر است. ارزش کتاب حاضر در آن است که به شکوفایی شخصیت هنری هر هنرجو به شیوه خاص خود او توجه دارد و این رویکرد، به سهم خود، به تحقیق مداوم و بی‌وقفه و خلاقیت استاد نیاز دارد.

از ویژگی‌های شیوه آموزشی آنا آرتابالیوسکایا توأم بودن نکات آموزشی و انتخاب عالی آثار هنری است. آنا آرتابالیوسکایا، با توجه به سنت‌های کهن مکتب پیانوی روسی، در شیوه آموزشی خود هم‌زمان بهترین دستاوردهای آموزشی کنونی موسیقی را با تمام ویژگی‌های مثبت آن پیشنهاد می‌کند. این روش پسندیده در مدت کوتاهی جایگاه خود را در تجربه آموزش پیانو کسب کرده است. هدف «انتشارات موسیقی روسیه» از چاپ این کتاب برآوردن نیازهای هنرجویان با بهره‌بردن از آموزه‌های این کتاب است.

در کتاب حاضر توصیه‌های سودمند روشمند و راهنمایی‌های اجرایی آنا آرتابالیوسکایا عیناً حفظ شده است. لازم به یادآوری است که سراسر کتاب با کتاب‌های معتبر مقابله و تصحیح شده است.

در طی مراحل آماده‌سازی کتاب حاضر، نقش ناتالیا آرتابالیوسکایا^۲، دختر آنا آرتابالیوسکایا، بسیار مهم بود و کمک‌های فراوانی کرد تا این کتاب تهیه و چاپ شود. او مطالبی را که تاکنون نامعلوم مانده بود در اختیار ناشر قرار داد و همچنین از نظر صفحه‌آرایی و چاپ هنری کتاب و دیگر مسائل مربوط به ناشر نکته‌های ارزشمندی را توصیه کرد.

1. Yakov Isaakovich Milshstein
2. Artobolevskaia Nataliya

سخن مؤلف

«هنر بزرگ موسیقی را دوست بدارید و بیاموزید. موسیقی به روی شما عالمی بزرگ را سرشار از احساسات و شوق و رغبت و اندیشه‌های متعالی می‌گشاید و معنویات شما را غنی‌تر و پاک‌تر و کامل‌تر می‌سازد. شما زندگی را در آهنگ‌ها و رنگ‌های دیگر خواهید دید [...]».

به یاد دارم که با چه شور و شغفی این سخنان شوستاکویچ^۱ را پذیرفتم. طی آموزش، بارها سخنان بالا را به یاد آورده و اطمینان پیدا کردم که انسان فقط با چنین پیوندی به هنر موسیقی می‌تواند زندگی خود را وقف آموزش و پرورش موسیقی کند. در این راه، انسان باید کوشش کند تا طبیعت غیر عادی موسیقی را تا انتها احساس کند و تمامی نیروی تأثیرگذاری آن را درک کند و همه اسرار آن را فراگیرد و هم‌زمان و پیوسته آن را بجوید و بیاموزد که چگونه می‌توان اسرار پنهان را به شاگردان انتقال داد. همواره از این دیدگاه حمایت می‌کردم که آموزش به کودکان و آشنا کردن دقیق‌تر آن‌ها با هنر را از خردسالی باید آغاز کرد. تجربه سالیان دراز آموزش من را به این باور رسانده است که صرف نظر از میزان استعداد هر کودک، حتی در شرایطی که در آغاز کودک علاقه‌ای به موسیقی نداشته باشد، می‌توان روشی مناسب و «کلید خاص» را برای وارد شدن وی به عالم موسیقی انتخاب کرد. پرورش کودکان کوچولو در نهاد مدرس نهفته است؛ زیرا کودکان را از دوران طبیعی زندگیشان، یعنی دوران جنب‌وجوش و بازی، جدا نمی‌کند و می‌تواند آن‌ها را آرام‌آرام به عالم صداها وارد و در آن‌ها عشق به موسیقی را بیدار سازد.

هم‌زمان با آموختن واژه‌ها و عبارتهای ضروری، که کودکان معمولاً در سه یا چهارسالگی فرا می‌گیرند، باید به آن‌ها دوست داشتن زبان مادری و احساس کردن زیبایی زبان را آموخت؛ زیرا همین‌ها برای آشنایی به زبان موسیقی ضروری است. نه تنها شرایط مطالعه آثار ادبی، بلکه گوش فرادادن به شاهکارهای هنر موسیقی و زمینه درک آن‌ها نیز باید برای انسان فراهم باشد. موسیقی بیش از هر هنر دیگری به انسان در گام برداشتن در راه فضایل انسانی کمک می‌کند و سرشت زیستن او را نیک می‌گرداند. موسیقی زبانی بین‌المللی است و نیازی به ترجمه ندارد و در عین حال موسیقی می‌تواند لطیف‌ترین و عمیق‌ترین احساساتی را انتقال دهد که گاهی انتقال آن با سخن و تصویر ممکن نیست. بیهوده نیست که گفته‌اند: «آن‌جا که سخن درمی‌ماند، موسیقی آغاز می‌شود».

نخستین و اساسی‌ترین وظایف هنرآموز شعله‌ور ساختن احساس کودک برای فراگرفتن زبان موسیقی است.

روشن است که هنرآموزانی که زندگی و توانایی خویش را وقف آموزش موسیقی کودکان کرده‌اند، باید تجربیات خود را با

1. Shostakovich