

مکتب ویولن

سوزوکی

نویسنده:

شینچی سوزوکی

مترجم: فرناز فرنی

ویراستار موسیقی: حامد کرمانی

۱

فهرست

۳۱	۱۱- آندانتینو	۶	پیش‌درآمد
۳۳	۱۲- اتود	۷	پیشگفتار
۳۴	۱۳- منوئه شماره ۱	۸	نکته‌های آموزشی
۳۵	۱۴- منوئه شماره ۲	۸	درس‌هایی در کلاس ساز
۳۷	۱۵- منوئه شماره ۳	۹	تمرین در خانه
۳۸	۱۶- مزرعه‌دار خوش حال	۹	کوک کردن
۳۹	۱۷- گاووت	۱۰	نگهداری ساز
۴۱	راهنمای نشانه‌گذاری موسیقایی	۱۱	اجزاء ویلن و آرشه
۴۲	واژه‌های موسیقایی	۱۲	حالت بدن
۴۳	پوزیسیون انگشتان روی گریف	۱۳	نگهداشتن آرشه
		۱۴	جاگرفتن آرشه
		۱۵	حالت بدن نسبت به هر یک از سیم‌ها
		۱۶	الگوی انگشت‌گذاری دست‌چپ
		۱۷	تمرین‌های آرشه‌کشی و ریتم
		۱۹	فُرم دست‌چپ
		۱۹	تمرین پوزیسیون اول
		۲۱	۱- واریاسیون «چشمک بزن چشمک بزن ستاره کوچولو»
		۲۳	۲- آرام آرام پارو بزن
		۲۴	۳- آواز باد
		۲۵	۴- برو پیش عمه رودی
		۲۵	۵- کوچولو، بیا
		۲۷	۶- آواز ماه مه
		۲۷	۷- اون قدیم‌ها
		۲۸	۸- آَلگرو
		۲۹	۹- حرکت بی‌پایان
		۳۱	۱۰- آَلگرتو

طول مدت هر درس با توجه به سطح تمرکز کودک متفاوت است. به‌علاوه، برای والدین و کودکان بسیار ضروری است که به‌طور مرتب درس‌های فردی کودکان دیگر را مشاهده کنند.

کلاس‌های گروهی

در کلاس‌های گروهی هر هنرجو به‌همراه هنرجویان دیگر رپرتوار فراگرفته شده را می‌نوازد. این جلسه‌ها بسیار لذت‌بخش است، زیرا هنرجویان هم می‌شنوند و هم به‌همراه هنرجویان پیشرفته‌تر می‌نوازند. درواقع نواختن هنرجو به میزان زیادی بهبود می‌یابد. درس‌های گروهی ازنظر آموزشی به‌اندازه‌ی درس‌های فردی برای تقویت و بهبود راهبردی و موسیقایی و برای یکدست شدن حافظه‌ی رپرتوار مهم است.

تمرین در خانه

تمرین روزانه در خانه منجر به پیشرفت و بروز استعداد می‌شود. نکته مهم این است که هنرجو تا چه اندازه و چقدر خوب، آموزه‌های معلم را تمرین می‌کند. بسیار مهم است که اولیا بتوانند هیجان کودکانشان را مهار کرده و محیطی بانگیزه و خالی از آشفتگی و انتقاد برای آنان فراهم کنند. همه‌ی کودکان هنگام فراگیری زبان مادری، غرق در لذتِ صحبت به زبان مادری، با آن بزرگ می‌شوند. هیچ کودکی در نیمه‌ی راه، آموزش را به دلیل دلسردی و خستگی رها نمی‌کند. روش سوزوکی اصول اصلی آموزشی‌اش را از شیوه‌ی آموزش زبان مادری اقتباس کرده است.

کوک کردن

کوک کردن اساس اجرا و نوازندگی است. همیشه سیم‌های ویلن خود را کوک کنید، چراکه مهم‌ترین راه برای پرورش درست کوکِ دقیق و حساسیت صدایی است.

در میان ابزارهای موجود برای کوک‌کردن، کارآمدترین آنها برای سنجشِ سطحِ کوک تیونر الکترونیکی است. بعد از کسب مهارت در تشخیص دقیق صداها، باید سیم‌های ویلن را با صدای پیانویی کوک‌شده یا با دیگر انواع ابزار دستی یا الکترونیکی کوک کنید؛ ساده‌ترین راه اما این است که ابتدا از ابزاری مجهز به درجه‌بندی استفاده کنید.

برای تسهیل کوک‌کردن ویلن‌های کوچک‌تر لازم است که تاندورهایی به هر یک از سیم‌ها متصل شود. (بعضی از سیم‌گیرها با تاندورساخته می‌شوند.) سیم می بدون توجه به‌اندازه‌ی ویلن به تاندور متصل است.

کوک‌کردن در سطح مقدماتی:

توجه: برای نخستین بار، ساز باید به دست معلم، یا در خانه توسط والدینی که معلم ساز به آنها آموزش داده است کوک شود. ابتدا سیم لا را به نرمی با نوک انگشت به صدا درآورده و کوک کنید؛ سپس ر، پس‌ازآن سل و در آخر سیم می را کوک کنید. دوباره کوک سیم لا را کنترل کنید، زیرا گاهی تحت تأثیر تنظیم سیم‌های دیگر قرار می‌گیرد. تمام این مراحل را تا جایی که همه‌ی سیم‌ها کوک شوند تکرار کنید. همیشه هر چهار سیم را کوک کنید.

وقتی سیم‌ها را با گوشی‌ها کوک می‌کنید، ابتدا آن‌ها را به‌آرامی به داخل فشار دهید تا در جایشان ثابت شوند. البته اگر آن‌ها را خیلی فشار دهید، گیر خواهند کرد. باید یادآوری کنیم که دما و رطوبت بر حرکت گوشی‌ها تأثیر می‌گذارد. اگر گوشی‌ها روان نیستند، استفاده **از محصولات مخصوص گوشی** (که در فروشگاه‌ها پیدا می‌شود) به رفع این مشکل کمک می‌کند. هرگاه مشکلاتی جز مشکلات ناظر بر **آب‌وهوا به وجود آمد**، باید ساز را به دست تعمیرکار سپرد.

نکته‌های آموزشی

۱– پرورش عالی حساسیت موسیقایی

برای کودک خود فرصتی فراهم آورید تا به سی‌دی همراهی‌قطعه‌هایی که می‌آموزد هر روز گوش کند. اگر هنرجویان پیش از فراگیری قطعه‌ها با آن‌ها آشنا شوند، به‌طور ذاتی توانایی‌های درونی‌شان رشد می‌یابد. این بهترین شیوه برای پرورش و ایجاد انگیزه است. اگر انگیزه کافی وجود داشته باشد، کودکان با لذت بیشتری تمرین می‌کند و به‌خوبی رشد می‌یابد. ویلن واسطه‌ای است برای پرورش ویژگی‌ها، توانایی‌ها و شور انسانی.

۲– آهنگین ساختن (تونالیزه کردن)^۱

خواننده‌ها برای پرورش صداهایی خالص و زیبا تمرین‌های تربیتیِ خاصی به نام «وکالیزاسیون^۲» انجام می‌دهند. درس‌های آن‌ها با تمرین‌های تلفظ صوتی شروع می‌شود و سرانجام به پیشرفت کیفیت و قدرت آوازخوانی‌شان می‌انجامد. برای نوازندگان هم همین‌طور است. معلمان ملزم‌اند که هنرجویانشان را در هر درس به سمت تمرین‌های آهنگین ساختن یا تونالیزه کردن هدایت کنند. در خانه نیز هنرجویان باید برای دست یافتن به صدای دقیق تمرین کنند و سرانجام به بهترین کیفیت صوتی ممکن دست یابند.

۳– ایستادن متوازن^۳

همیشه برای دست یافتن به آهنگ جمله^۴، طرز ایستادن متوازن، و نگه‌داشتن طبیعی آرشه تلاش کنید.

۴– ایجاد انگیزه

تشویق و ترغیب والدین و مربیان باید به یک نحو باشد تا کودک با لذت و رضایت کافی تمرین کند.

درس‌هایی در کلاس ساز

درس‌های فردی

همین‌که کودکی قطعه‌اش را به شیوه‌ای مقبول می‌نوازد، به این معنا نیست که می‌تواند به سراغ قطعه‌ی بعدی برود؛ زیرا او هنوز هم امکانی برای بهترشدن پیش رو دارد. باید به کودک بگوییم: «حالا که این قطعه را نواختی، بد نیست به نکات مهم‌تر آن هم توجه کنیم.» منظور همان بهسازی صدا (Tone)، طرز ایستادن، ریتم و حساسیت موسیقایی است.

نکته‌ی مهم بعدی این است که وقتی کودکی بر قطعه‌ی A تسلط می‌یابد و قطعه‌ی B را در دست می‌گیرد، نباید از تمرین قطعه‌ی A چشم ببوشد؛ بلکه باید هر دو قطعه‌ی A و B را تمرین کند. با تداوم تمرین قطعه‌های قدیمی، توانایی‌های کودک حتی بیشتر از در دست گرفتن قطعه‌ی جدید بروز می‌کند.

- Tonalization
- Vocalization
- Balanced pasture
- Intonation