

STRINGS

& MUSIC FUNDAMENTALS

کاتالوگ آموزش سازهای زهی آرشه ای و مبانی موسیقی

CELLO

HISTORY

FORM & ANALYSIS

HARMONY

VIOLIN

THEORY

by:
OMID AZADEGAN

Biography

۱. بیوگرافی

متولد ۱۳۶۳ شهر کرمان

* دانش آموخته مهندسی عمران، گرایش مهندسی ژئوتکنیک تا مقطع دکترای تخصصی در دانشگاه شهید باهنر کرمان. دارای پذیرش و بورسیه از دانشگاه‌های مطرح بین‌المللی در مقطع دکترای مهندسی در کشورهای استرالیا، فرانسه، سوئد، ایتالیا، مجارستان و...

* دانش آموخته موسیقی رشته نوازندگی ساز جهانی، گرایش نوازندگی ویلن، دارای پذیرش و بورسیه از دانشکده‌ها مدارس موسیقی معتبر بین‌المللی در مقطع کارشناسی (اتریش، کانادا و ایرلند) و کارشناسی ارشد در رشته‌های پداگوژی ویلن، Music Education و مهندسی صدا (در مقطع کارشناسی) و Music Education (در مقطع کارشناسی ارشد).

* نوازنده و مدرس سازهای زهی آرشه‌ای (ویلن، ویولا و ویلنسل) و مبانی نظری و عملی موسیقی (سلفژ و تربیت شنوایی، تئوری موسیقی، هارمونی، تاریخ موسیقی، فرم و آنالیز).

* بنیان‌گذار و مدیر هنری آنسامبل فیلامونیک سپهر، آنسامبل ملی هونیاک و آنسامبل زهی آرتا.

* آهنگساز و تنظیم‌کننده در آلبوم‌های چشمان، بدرود، تا آزادی، موتزارت K۴۸۷ برای آنسامبل زهی، کوئنتتت‌ها برای تکنوازی زهی آرشه‌ای با همراهی کوارتت زهی (۵ آلبوم) و ...

* نویسنده و تدوینگر رپرتوار آموزشی سازهای زهی آرشه‌ای براساس سرفصل برنامه توسعه موسیقی رویال کنسرواتوار در قالب مجموعه کتاب‌های ویلن (تا کنون ۷ جلد)، مجموعه کتاب‌های ویولا (تا کنون ۵ جلد) و مجموعه کتاب‌های ویلنسل (تا کنون ۴ جلد) و مجموعه کتب گام‌ها و فواصل موسیقایی.

* خالق برنامه‌های شب‌های موسیقی و لحظه‌های لذت بخش موسیقی.

* بنیانگذار خانه موسیقی سپهر، فیلامونیک سپهر، فستیوال چهارفصل برای هنرجویان سازهای زهی آرشه‌ای.

GRIFFITH COLLEGE

LEADERS IN CREATIVE MEDIA EDUCATION

Strings Syllabus

۲. سرفصل های آموزشی زهی آرشه ای

The Royal Conservatory
The finest instrument is the mind.

داشتن سرفصل آموزشی مدون و آزموده شده در کنار مدرسی با تجربه و آگاه به نکات و ریزه کاری های آن سرفصل، می تواند یک هنرجوی پرتلاش و دقیق را به سرعت و به درستی به سطوح پیشرفته نوازندگی هدایت کند.

سرفصل آموزشی می تواند همچون قراردادی محکم مابین هنرجو و مدرس عمل کرده و مانند دفترچه ای راهنما، مسیر این سفر طولانی و جذاب در دنیای نوازندگی موسیقی کلاسیک و آکادمیک را برای هر دو روشن و دست یافتنی نماید. علاوه بر این، با در دست داشتن یک سرفصل معتبر بین المللی هنرجو در هر لحظه می تواند عملکرد خود و مربی اش را در مقایسه با آن چه در دنیای امروز و در کشورهای پیشرفته رخ می دهد مقایسه کند.

از این رو برای آموزش هنرجویان خود در بخش سازهای زهی آرشه ای سرفصل برنامه توسعه موسیقی که توسط رویال کنسرواتوار در کشور کانادا فراهم و منتشر شده است را انتخاب کرده ام. این سرفصل در سراسر کشور کانادا، مورد توجه و قابل استناد است. علاوه بر آن در کشور ایالات متحده نیز در برنامه های تحقیقاتی به کرات مورد ارجاع قرار گرفته است. از ویژگی های دیگر این سرفصل نیز می توان به عدم تعصب های قومی و ملیتی در انتخاب و پیشنهاد موسیقی اشاره نمود. در سراسر سطوح پیشنهادی گستره ای از آهنگسازان از دوره های مختلف موسیقایی و هنری و موقعیت های جغرافیایی بسیار گسترده به چشم می خورد. علاوه بر این، سرفصل یاد شده توجه ویژه ای به موسیقی های بومی و سنتی کشورهای گوناگون دارد.

مؤسسه مورد نظر سرفصل آموزش را برای سازهای زهی آرشه ای به ۱۲ سطح از آمادگی، سطح ۱ تا ۱۰ و دیپلم کنسرواتوار (معادل درجه کارشناسی دانشگاهی) تقسیم می نماید. توجه ویژه این بنیاد به آموزش همه جانبه و پرورش متناسب هنرجویان موسیقی بسیار قابل توجه و ستودنی است. طی نزدیک به یک و نیم قرن صدها پروفسور با تجربه و سرشناس در این مجموعه به صورت مداوم این سرفصل را مورد بررسی و ویرایش قرار داده و هر چندسال یکبار بنا به ضرورت سرفصلی جدید و ویرایش شده ارائه می گردد که البته تغییرات آن چشمگیر و اساسی نخواهد بود.

Ensemble Classes

۳. آموزش های گروهی و گروه نوازی (آنسامبل)

یکی از بنیادی ترین مفاهیم در امر آموزش موسیقی، به ویژه موسیقی آکادمیک و کلاسیک، آموزش آنسامبل و گروه نوازی است. این امر از سال های ابتدایی تدریس در صدر فعالیت های آموزشی بنده قرار داشته و هنرجویان به شیوه های متفاوت به شرکت در کلاس های جمعی و گروه نوازی تشویق و ترغیب شده اند.

فعالیت های ویژه گروه های موسیقی سپهر، آنسامبل ملی هونیاک، آنسامبل زهی آرتا و ... در برگزاری کنسرت ها، همایش ها، رسیتال ها و همکاری های هنری خود گواهی بر این مدعاست (ر.ک. به بخش آنسامبل های حرفه ای).

در بدو آموزش هنرجویان با مبانی نظری و عملی پایه در بخش گروه نوازی و ساختارهای مختلف آنسامبل ها آشنا می شوند.

در سطوح بالاتر هنرجویان قطعات موجود در رپرتوار خود را به شکل تکنوازی با همراهی یک آنسامبل کوچک (کوارتت زهی) اجرا خواهند کرد.

پس از رسیدن به پیشرفت لازم، هنرجو ها خود بخشی از کوارتت های زهی همراهی کننده خواهند بود. با پیشرفت بیشتر به عضویت آنسامبل های بزرگتر و پیشرفته تر درمی آیند.

در نهایت در سطوح پیشرفته بخشی از آنسامبل فیلارمونیک سپهر یا آنسامبل ملی هونیاک یا هر دو خواهند شد. رپرتوار اجرایی این آنسامبل ها نیز با اهداف و برنامه ریزی های مشخص و دقیق مشخص می گردد.

Aural Training

۴. تربیت شنوایی

The Royal Conservatory
The finest instrument is the mind.

مسیر درک و دریافت موسیقی چه برای نوازنده یا اجرا کننده موسیقی و چه برای شنونده ای که تلاش می کند تا از موسیقی لذت ببرد، قوه شنوایی است.

تربیت شنیداری انسان ها از دوران جنینی آغاز می شود و اگر توجه کافی به سلامت و صحت پرورش آن انجام پذیرد، شنوایی انسان قابلیت های خارق العاده ای از خود بروز خواهد داد. سازهای زهی آرشه ای به دلیل ساختار آکوستیک و مهندسی ویژه ای که دارند، قوه ادراک شنیداری بسیار ویژه ای را از سوی هم نوازنده و هم شنونده طلب می کنند.

* قابلیت های تکنیکی بسیار گسترده مربوط به دست راست.

* قابلیت های تکنیکی بسیار گسترده مربوط به دست چپ.

* ایجاد هماهنگی لازم بین تکنیک های دست راست و چپ.

* ایجاد کوک مناسب بر روی دسته ساز

* ایجاد صدادهی متناسب با دوره های تاریخی موسیقی

* هماهنگی هارمونیک و صدادهی با سایر اعضای ارکستر و

آنسامبل ها

و ...

آیتم های ارایه شده در بالا فقط بخش بسیار روشن و سطحی از لزوم تربیت شنوایی برای نوازندگان سازهای زهی آرشه ای است.

در کنار روند عملی تربیت شنوایی نباید به هیچ عنوان از دانسته های تئوریک موسیقی غافل شد. به عنوان مثال اگر ما از نظر علمی به یک پدیده ها اشراف نداشته باشیم، شنیدن اخبار علمی و تشخیص و درک آنچه بیان می شود برای ما غیر ممکن خواهد بود. لذا درک شنیداری پدیده های موسیقایی ملازم داشتن دانش کافی نسبت به ساختار تئوریک موسیقی است.

مبانی نظری و عملی در تقویت ادراک شنیداری بر اساس مطالب خواسته شده در دو سر فصل RCM و ABRSM ارایه می گردد. در کنار این سرفصل ها از معتبرترین کتب مبانی نظری موسیقی نیز کمک های بسیاری گرفته خواهد شد.

ABRSM Associated Board of the Royal Schools of Music

Joyful Musical Moments

۵. لحظه های لذت بخش موسیقی

موسیقی علاوه بر آن که یک دانش نظری بسیار پیچیده از شاخه ریاضیات و فیزیک است؛ یک هنر عملی بسیار انتزاعی نیز هست. از این رو نگاه یک سویه به مبانی عملی و یا نظری، ادراکی نامناسب از موسیقی چه در اجرا و چه در شنیدار به ما خواهد داد.

برنامه های "لحظه های لذت بخش موسیقی" به این دلیل برای هنرجویان طراحی شده اند که در کنار گردهمایی و تمرین برای داشتن اجراهای بیشتر، تعامل و همکاری در اجراهای جمعی، کنترل و مدیریت ترس از اجرا و صحنه و ... بتوانند مبانی نظری موسیقی را به بیانی بسیار ساده در اجراهای خود یا سایر هنرجویان با همراهی آنسامبل های کوچک درک کنند. در هر جلسه یک یا چند نکته مربوط به مبانی نظری موسیقی با زبانی بسیار ساده برای شرکت کننده ها عنوان می گردد، در ادامه تلاش بر آن خواهد بود تا در قطعات اجرا شده توسط هنرجوها نکات گفته شده پیگیری و شنیده شوند.

این برنامه در حال حاضر به صورت یک هفته درمیان به مدت دوساعت در آموزشگاه های مختلف محل تدریس بنده در حال انجام است.

هدف مهم دیگر این سلسله برنامه ها علاوه بر تربیت نوازنده های چیره دست، تربیت شنونده هایی با درک بالا و آشنا با مبانی اساسی موسیقی آکادمیک است.

Regular Annual Recitals

۶. رسیتال های منظم سالیانه

طرح ریزی و اجرای منظم حداقل یک یا دو رسیتال موسیقی در سال توسط هنرجویان از جمله برنامه های آموزشی آکادمی های هدفمند و بزرگ در سراسر جهان است.

رسیتال ها برنامه هایی کنسرت مانند با اهداف آموزشی و تربیتی بسیار مشخص هستند که می توانند در پرورش نوازنده هایی توانمند بسیار موثر باشند.

لذا، در این برنامه آموزشی نیز رسیتال های منظم جایگاه بسیار ویژه ای دارند. در طی ۱۲ سال گذشته، به استثنای دوران شیوع و همه گیری کوید ۱۹، ۱۴ رسیتال در دوره های زمانی مشخص و با برنامه ریزی مدون انجام پذیرفت. در طی این برنامه ها که عموماً تحت عنوان کنسرت های خیریه برگزار شده اند، علاوه بر پیگیری اهداف آموزشی موسیقایی، سعی بر معرفی خیریه های مؤثر و آشناسازی و فرهنگسازی در بین هنرجویان برای اهدافی والا و با منفعتی اجتماعی بوده است.

در برنامه آموزشی حاضر، برنامه دو رسیتال منظم آموزشی به فاصله حدودی ۶ ماهه در فصول تابستان و زمستان طراحی شده است. زمان بندی برنامه ها به دلیل تداخل مناسبت های مذهبی و یا اتفاقات ناگوار اجتماعی دقیق نبوده و تا حداقل دو ماه پیش از هر برنامه قابل پیش بینی نمی باشد.

Fourseasons Strings Students Festival

۷. فستیوال چهار فصل

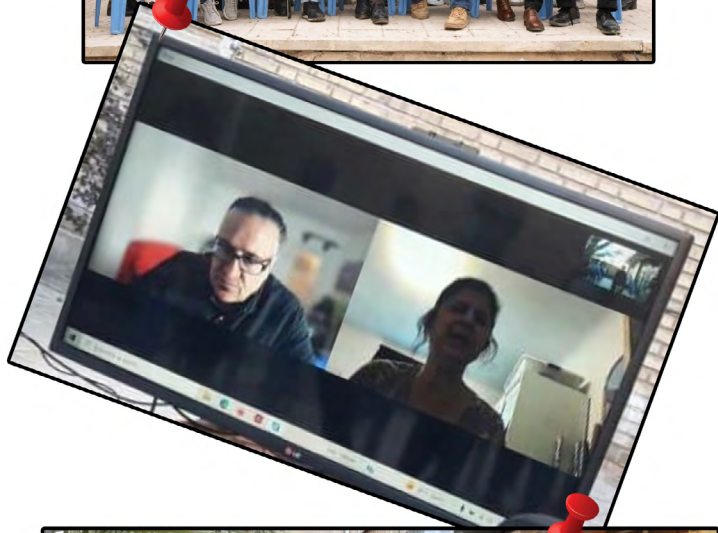
(ویژه هنرجویان سازهای زهی آرشه ای)

وجود برنامه های رقابتی و انگیزشی می تواند در رشد و افزایش تلاش هنرجویان برای رسیدن به اهداف بزرگتر بسیار مؤثر باشد. سالیان متمادی است که متأسفانه به دلیل عدم وجود این گونه برنامه ها به شکلی استاندارد و هدفمند در سطح کشوری و استانی، نوازندگی سازهای زهی آرشه ای در شهر کرمان مورد آسیب قرار گرفته است.

از سوی دیگر به دلیل تفاوت سیستم آموزشی و نگرش در سطح جهانی با آنچه در حال حاضر در ایران و به ویژه شهر کرمان در جریان است، شرکت در جشنواره ها و رقابت های بین المللی را برای هنرجویان کرمانی تقریباً غیر ممکن کرده است.

از این رو با هدف قرار دادن ایجاد انگیزه و تجربه رقابت در بین هنرجویان در تمامی سنین، فستیوال آموزشی و رقابتی چهار فصل طراحی و از تابستان ۱۴۰۰ تا کنون به صورت منظم و ادامه دار برگزار گردیده است. حضور داوران و مربیان کلاس جهانی در این برنامه ها از ویژگی های منحصر به فرد این فستیوال به شمار می آید. کارگاه ها و مسترکلاس های هدفمند برگزار شده در این مقوله تا کنون تأثیر شگرفی بر توانایی نوازندگی در هنرجویان داشته و در ایجاد شوق پیشرفت در آن ها بسیار مؤثر بوده است.

پیش از این نیز با دعوت از نوازندگان برجسته مقیم ایران نیز تلاش بر این بوده است تا صحت آموزش و روند پیشرفت هنرجویان به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.

Professional Ensembles

۸. آنسامبل های پیشرفته و فعالیت های حرفه ای

هدف نهایی در این تلاش گسترده شکل گرفته تا کنون رسیدن هنرجویان عزیز به بالاترین سطح توانایی ممکن و ایجاد انگیزه کافی برای انتخاب موسیقی به عنوان یک حرفه و پیشه در آینده خود است. در صورت احقاق این هدف انگیزه کافی در هنرجویان برای تحمل سختی های لذت بخش مسیر یادگیری موسیقی بسیار راحت تر و کم چالش تر خواهد بود.

داشتن آنسامبل هایی پیشرفته که بتوانند از عهده اجرای موسیقی کلاسیک و جدی به خوبی برآیند، از آرزوهای بزرگ هر مجموعه آموزشی قانده مند است. آنسامبل فیلامونیک جوانان سپهر نیز از این اصل مستثنی نبوده و تلاش دارد تا با پرورش صحیح و اصولی هنرجویان جوان به این هدف دست یابد. این فیلامونیک که با حمایت های شخصی افراد نیک نظر اداره و توسعه می یابد تلاش در گسترش و پیشبرد موسیقی کلاسیک غربی و ایرانی دارد.

آنسامبل ملی هونیاک نیز که از پاییز ۱۳۹۶ فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نمود، به صورت تخصصی بر موسیقی کلاسیک ایرانی تمرکز دارد. متأسفانه به دلیل شیوع و همه گیری کوید ۱۹ در زمستان ۱۳۹۸ فعالیت های این آنسامبل پس از برگزاری چند کنسرت و ضبط استودیویی به طور موقت، متوقف شده است. اما به زودی فعالیت های جدی خود را از سر خواهد گرفت.

Artistic Cooperations

۹. همکاری های هنری

فرهنگسازی و ایجاد دانش و تغییر امری بسیار زمان گیر و تدریجی است. بخش دیگری از این الزام، دیده شدن اتفاقات صحیح توسط لایه های مختلف اجتماع است.

از این رو همکاری های مشترک با سایر شاخه های هنری در دستورکار برای هنرجویان عزیز و مربیان همکار قرار گرفته تا هم، اهل موسیقی از سختی ها و ویژگی های سایر هنرها آگاهی یابند و هم سایر هنرمندان به موسیقی با کیفیت تر و اجرایی در سطوح بالاتر دسترسی داشته باشند.

حاصل این عملکرد، احترام متقابل به مخاطبین آثار هنری بوده که می تواند برای آن ها و به تدریج برای جامعه سطح بالاتری از فرهنگ شنیداری و دیداری هنری به ارمغان آورد. این آگاهی بخشی به مرور زمان می تواند گرایش عمومی به موسیقی آکادمیک و علمی را افزایش دهد و روند تحصیل و کاریابی در این زمینه را برای اهالی این ژانر از موسیقی تسهیل نماید. همکاری با گروه های تئاتر در اجرای زنده و فیلم های سینمایی کوتاه که در شهر کرمان برگزار یا ضبط می شوند، از جمله فعالیت هایی است که در کنار مربیان و هنرجویان پیشرفته، در حال حاضر انجام می پذیرد.

موفقیت در موسیقی یک کار بزرگ است و انجام کارهای بزرگ انسان های بزرگ می خواهد

Final Talk

۱۰. کلام آخر

پیشرفت و رسیدن به نتیجه در موسیقی و به ویژه نوازندگی سازهای زهی، نیازمند تلاش بسیار و صد البته دقیق و صحیح هم از سوی مربی، هم از سوی خانواده ها و هم از سوی هنرجو است. اگرچه زیرساخت های بنیادی برای رشد نوازنده ها و موزیسین ها در شهر کرمان بسیار ضعیف و یا حتی ناموجود هستند، اما با همراهی و تلاش جمعی می توان بخش عمده ای از این نواقص را جبران کرد و به نتیجه مطلوب تا حد بسیار زیادی نزدیک شد. نوازندگی کلاسیک و آکادمیک سازهای زهی آرشه ای در کرمان بسیار جوان و نوپاست و برای رسیدن به نتیجه مستلزم تلاش و فداکاری گسترده ای است.

WISH YOU

GREAT SUCCESSES