

بررسی آموزش پدال در نوازنده‌گی پیانو همراه با مروری بر وضعیت آموزشی آکادمیک در ایران*

یاشار سیدین**

کارشناس ارشد نوازنده‌گی جهانی، دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.
 (تاریخ دریافت مقاله: ۹۳/۱۱/۲۶، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۴/۳/۳۰)

چکیده

منابع زیادی در حوزه‌ی آموزش پیانوی کلاسیک غربی و بطور کلی نوازنده‌گی پیانو در ایران، ترجمه و تالیف شده است. این در حالی است که مقوله‌ی کاربرد پدال‌های پیانو تا حد زیادی مورد غفلت واقع شده است. در این راستا، این مقاله ابتدا وضعیت آموزش آکادمیک پدال‌گیری در ایران را بررسی کرده، سپس با بررسی راهکارهای پدalogیک در غرب، در صدد بهبود دانش آموزشی در زمینه‌ی کاربرد پدال دمپر در ایران است. بسیاری از هنرجویان به دلیل کمبود توانایی در تحلیل کاربرد پدال دمپر، به ناچار به علائم پدال‌گیری در آثار مراجعه می‌کنند. در حالی که کاربرد هنری پدال، به شناخت عمیق از سبک آثار در کنار تقویت مهارت‌های شنیداری در امر نوازنده‌گی پیانو، بستگی دارد. با تجمیع مهارت‌های نظری و عملی در آموزش پدال، امکان تفسیرهای نو برای نوازنده‌گان پیانو به وجود می‌آید. این پژوهش از روش تحقیق کیفی استفاده خواهد کرد. در این شیوه از روش مشاهده مشارکتی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده خواهد شد. همچنین داده‌ها از طریق منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی، مصاحبه با اساتید و هنرجویان دانشگاه هنر تهران، درس‌گفتارها و مسترکلاس‌های بین‌المللی دانشکده‌های موسیقی، گردآوری شده است. این تحقیق می‌تواند توسط هنرآموزانی که به دلیل ضعف تجربه‌ی آموزش، نیاز به راهنمایی‌هایی برای آموزش پدال دمپر دارند، مورد استفاده قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی

پدال دمپر، پدalogی، سبک، غریزه‌ی شنیداری، کاربرد هنری پدال.

* این مقاله برگفته از بایان نامه‌ی کارشناسی ارشد نگارنده با عنوان "بررسی آموزش پدال‌گیری در نوازنده‌گی پیانو" به راهنمایی دکتر علی باستانی نژاد است که در تیر ۱۳۹۳ دفاع شد.

** تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۵۷۴۰۸، نمبر: ۰۲۱-۶۶۴۶۹۳۶۵؛ E-mail: yashar.seyyedin@gmail.com

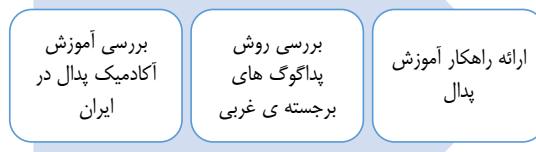
مقدمه

کاربرد پدال به ناچار برای دریافت صداده‌ی مناسب به نسخه‌هایی از آثار مراجعه می‌کنند که علائم کاربرد پدال در آنها وجود داشته باشد. اما به دلایلی که در این مقاله بررسی خواهد شد، این رویکرد پاسخگوی نیاز هنرجویان برای کاربرد صحیح پدال نیست.

در این تحقیق، ابتدا آموزش آکادمیک پدال در ایران طی مصاحبه با دانشجویان و هنرآموزان دانشگاه هنر و استادیست‌کلاس‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این ترتیب ریشه‌های ضعف در آموزش پدال بررسی می‌شود. سپس با استخراج فاکتورهای مهم در امر آموزش پدال از بدن‌ی مطالب نظری نگاشته شده در غرب، سعی در ارتقای دانش نظری از این امر در ایران خواهیم داشت. در این پژوهش تلاش خواهد شد که تحلیل نظری کاربرد پدال مبتنی بر تقویت مهارت‌های شنیداری هنرجویان در ارتباط با سیک قطعات باشد.

عمده‌ی رپرتوار اجرایی پیانوی کلاسیک در ایران از دوره‌های پاروک، کلاسیک و رومانتیک شکل گرفته است. بنابراین تمرکز این تحقیق روی پدال‌گیری مرتبط با دیدگاه‌های آهنگسازان، نوازنده‌ان و منتقدین موسیقی کلاسیک و پداغوگ‌های غربی در این دوره‌ها می‌باشد.

در ایران آثار زیادی در رابطه با نوازنده‌ی بیانو برای هنرآموزان و هنرجویان ترجمه و تالیف شده است. اما هیچ یک از منابع به طور تخصصی کاربرد و آموزش پدال دمپر را موضوع بررسی قرار نداده‌اند (از این پس در متن این تحقیق به جای پدال دمپر به اختصار از واژه‌ی پدال استفاده خواهد شد). بسیاری از منابع اشاره‌ای عمومی از کاربرد پدال به علاقمندان این هنر را نه می‌کنند. بنابراین عدم شناخت از تنوع کاربرد پدال توسط آهنگسازان و نوازنده‌گان دوره‌های مختلف، هنرجویان را در کاربرد متعهد به سبک از پدال، با مشکل روبرو کرده است. بسیاری از هنرجویان به دلیل ضعف در تحلیل

نمودار ۱- سیر پژوهش حاضر.

۱. آموزش آکادمیک پدال در ایران

درسی ترتیب شنواهی با نوازنده‌ی بیانو برقرار نشده است. به عقیده‌ی نیوهاوس^۱، نوازنده‌ی محلی است که تمام مهارت‌های موسیقی‌ای را یکجا به هم مرتبط می‌کنند تا به هدف اجرای هنری دست پیدا کنیم (نیوهاوس، ۱۳۸۰، ۲۴۵). بنابراین باید ارتباط معناداری میان واحد درسی ترتیب شنواهی با واحدهای نوازنده‌ی عملی ساز برقرار کرد. در برخی مثال‌های کاربردی که در این مقاله آمده، ارتباط شنواهی با کاربرد پدال تبیین می‌شود.

علاوه بر این، ضعف در تحلیل کاربرد پدال در میان دانشجویان وجود دارد. در غرب منابع متعددی برای تحلیل آثار پیانوی هر آهنگساز درست‌رس است. برای مثال منابع زیادی برای شناخت سبک نوازنده‌ی شوپن و تحلیل آثار موتسارت چاپ شده است، در حالی که بسیاری از این منابع در ایران برای هنرجویان ناشناخته مانده است. در ایران، ارائه‌ی چنین دانشی محدود به کلاس‌های فرم و تاریخ موسیقی شده که به طور خاص برای امر نوازنده‌ی بیانو طراحی نشده‌اند. بنابراین برای ارتقای کاربرد پدال در ایران، باید دانش و مهارت تحلیل این ابزار را در نزد هنرجویان بالا برد. در ادامه با بررسی ارتباط برخی ویژگی‌های سبکی آثار با کاربرد پدال، ضعف علائم پدال‌گیری را تبیین کرده و راه حل‌هایی برای تحلیل کاربرد پدال در اختیار هنرآموزان و هنرجویان قرار می‌دهیم.

به نقل از روش‌های آموزش، کاربرد پدال دمپر در ایران مانند بسیاری دیگر از مقولات آموزش نوازنده‌ی حایز متد مشخصی نزد بسیاری از استادیون نوازنده‌ی نیست. از آنجا که ضعف عمومی در کاربرد پدال توسط نوازنده‌گان جوان در ایران وجود دارد، تحقیق درباره‌ی این موضوع از اهمیت برخوردار می‌باشد. دانشجویان و هنرآموزان نوازنده‌ی پیانو در دانشگاه هنر، دلایل زیر را به ترتیب اهمیت برای توجیه ضعف کاربرد پدال در ایران تایید کردند:

۱- عدم مهارت شنیداری کافی برای تحلیل کاربرد پدال در ارتباط با سبک آثار،

۲- کمبود ترجمه از بسیاری از منابعی که به تحلیل آثار پیانوی می‌پردازند،

۳- کمبود زمان کلاس‌های عملی ساز و عجله برای آماده‌سازی رپرتوار، امکان ارائه‌ی مطالب زیادی را در حاشیه امر نوازنده‌ی باقی نمی‌گذارد،

۴- کمبود نیروی متخصص انسانی در امر آموزش پیانو که امکان آموزش تحلیل کاربرد پدال در کلاس عملی ساز را دارا باشند.

عدم رشد مهارت‌های شنیداری در کنار تکنیک‌های انگشتی در میان هنرجویان، باعث ضعف در کاربرد پدال می‌شود. در دانشگاه‌های ایران، ارتباط معنادار و هدفمندی بین واحدهای

کتاب مکتب کامل عملی و نظری پیانوفورته^۴ نوشته کارل چرنی^۵ به سال ۱۸۳۹ معرفی شده است (Rosenblum, 1993, 106). علاوه بر این در ویرایش‌های مختلف این اثر، پدال‌گیری به اشکالی با تفاوت‌های اندک وجود دارد که کاربرد پدال در این کار را مبهم تر کرده است. به نظر می‌رسد هدف کاربرد پدال در این مورد، رنگ آمیزی خاصی در جهت برجسته‌سازی هارمونی‌های دست چپ باشد.

ضعف علائم پدال‌گیری- بررسی موردی: موتسارت
موتسارت با این که اشاره‌ای به کاربرد پدال در نتاسیون خود نداشته است، اما بررسی کارهای پیانوی او، کاربرد پدال را در بسیاری از موارد الزامی می‌دارد. یکی از دلایل غایب بودن نتاسیون پدال از کارهای موتسارت می‌تواند ظرافت بسیار زیاد او در امر آهنگسازی باشد (Rowland, 1993, 86).

در تصویر ۲، پرچم نتهای سیاه و فاصله‌های بیشتر از اکتاو، نشانه‌ی کاربرد پدال است.

۳. آموزش و کاربرد پدال از دیدگاه پداقوگ‌های غربی

تا اینجا موضوع آموزش و کاربرد پدال و مشکلات آن در سیستم آموزش آکادمیک ایران مورد بررسی قرار گرفت و ضعف رویکرد نت محور در امر پدال‌گیری تبیین شد. حال زمان آن رسیده است که دیدگاه‌های پداقوگ‌های تاثیرگذار آموزش و کاربرد پدال در غرب بررسی شود. با الگوبرداری از دستاوردهای پداقوگیک اروپایی و آمریکایی، می‌توان راهکارهایی برای امر کاربرد و آموزش پدال در ایران ارائه کرد.

۲. ناکارآمدی علائم پدال‌گیری در تحلیل کاربرد پدال

دیدگاه‌های آهنگسازان در به کار بردن علائم پدال‌گیری یکسان نیست (Haskell, 2009, 12). آهنگسازان در طول تاریخ در برخورد با امر پدال‌گیری، مناسب با سلیقه‌ی شخصی عمل می‌کرده‌اند. بنابراین، امکان دریافت صحیح از کاربرد پدال تنها با اتکابه علائم به کارفته در نتاسیون آهنگسازان و ناشرین آثار آنها وجود ندارد. برای مثال نبود علائم کاربرد پدال در نتاسیون موتسارت، مسائل زیادی در تفسیر کاربرد پدال در آثار او ایجاد می‌کند. علاوه بر این علائم محدود نمی‌تواند ناقل ظرافت بالای کاربرد پدال (مانند: پدال نیمه، یک سوم و پدال تعویضی) توسط بسیاری از آهنگسازان رومانتیک مانند شوپن^۶ باشد. ضمن این که، با بررسی کارپداقوگ‌های برجسته‌ی پیانو مانند نیوهاوس و هوفرمان^۷ درمی‌یابیم که بسیاری از کاربردهای پدال قابل بیان با علائم نمی‌باشد. برای مثال نیوهاوس به کاربرد پدال برای ایجاد تن و رنگ اشاره دارد (Neuhaus, 1993, 158) و هوفرمان در جایی از کاربرد پدال برای ایجاد کرشندوهای مهیب صحبت می‌کند (Hoff-man, 1920, 41). در این قسمت با بررسی برخی آثار، ضعف علائم پدال‌گیری را تبیین می‌کنیم.

ضعف علائم پدال‌گیری- بررسی موردی: fur elise

علائم زیادی در نسخه‌های این اثر برای دینامیک به کار نرفته اما درباره‌ی پدال‌گیری با دقت قابل توجهی اشاراتی وجود دارد. برخلاف تصور بسیاری از پیانیست‌ها، این پدال‌گیری رانمی‌توان در زمرة‌ی پدال‌گیری لگاتو لگاتو ولین باردار

تصویر ۱- برای الیزه.
ماخذ: (imslp.org)

تصویر ۲- سنت ر مأذور موتسارت K311 - موومان دوم.
ماخذ: (imslp.org)

و مدولاسیون‌ها، ایده آل به نظر می‌رسیده است. با این حال وی تمام لگاتوهای را با پدال تولید نمی‌کرده، بلکه در مواردی که صدای بسیار دقیق و واضحی برای حمایت از خط ملودی لازم بوده، همواره سعی در این داشته که تکیک انگشتی خود را در کمال دقیق و مهارت حفظ کند. وی در مراحل اولیه‌ی آماده‌سازی قطعه، از پدال استفاده نمی‌کرده و به خصوص از کاربرد پدال تکسیم^{۱۳} در مراحل اولیه خودداری می‌کرده و این اجازه را به شاگردان خود هم نمی‌داده است. وی کاربرد پدال در برخی از نکتورهای رامنع می‌کرده است. برای مثال در نکتور فاماژور اپوس ۱۵ شماره‌ی ۱، اصلًا کاربرد پدال را جایز نمی‌دانسته است (Rowland, 1993, 129-127). درباره‌ی پولونز بزرگ^{۱۴} اپوس ۲۲ اظهار نظر لیست سیار راهگشا است. وی از شخص شوپن شنیده بود که برای آکسان دادن به باس‌ها، باید روی کلاویه‌ها کوپید بلکه باید آنها را با کمک پدال برجسته کرد (Neuhaus, 1993, 161).

دیدگاه‌های پداقوگ‌های قرن بیستم
در قرن بیستم، پداقوگ‌های بزرگی مانند نیوهاوس و هوفرمان دست به تالیف کتبی در زمینه‌ی هنرنوازنگی پیانو زدن داشتند. به این ترتیب اطلاعات جامعی از ابعاد مختلف تکنیک پیانو جمله کاربرد پدال در دسترس عموم علاقمندان به پیانو قرار گرفت. خوشبختانه این منابع در حال حاضر در ایران ترجمه شده‌اند و با این که هر یک فصل کوتاهی را به کاربرد پدال‌های پیانو اختصاص داده‌اند، مراجعه به آنها سرنخ‌های خوبی را در اختیار علاقمندان این هنر قرار می‌دهد. علاوه بر پداقوگ‌های نامبرده، محققینی مانند هسکل و جولی^{۱۵} با دسته بندی آثار مبتنی بر فاکتورهای سبک شناختی، راه حل‌های منسجمی برای آموزش پدال ارائه کرده‌اند.

نیوهاوس

نیوهاوس در کتاب هنرنوازنگی پیانو^{۱۶}، علاوه بر دسته‌بندی کاربردهای پدال، تا حدودی روش آموزش خود را در اختیار هنرآموزان قرار داده است. وی سه نوع پدال‌گیری را معرفی می‌کند که باید هنرآموزان در آموزش آنها دقت کنند. این سه نوع عبارتند از ۱- پدال‌گیری با هدف ایجاد تن و رنگ، ۲- پدال‌گیری همزمان با فشردن کلاویه و ۳- پدال‌گیری زودهنگام برای وصل کردن آکوردهایی که با دست امکان وصل آنها نباشد (Neuhaus, 1993, 158).

چرنی

چرنی یکی از مهم‌ترین ناقلان سنت نوازنگی پیانو در غرب بوده است. وی در کتاب مکتب کامل عملی و نظری پیانوفورته درباره‌ی نوازنگی پیانو اطلاعات زیادی در اختیار ما می‌گذارد. از جمله به کاربرد وسیع پدال در پاساژهای آزاد در جیسترهای بالای پیانو در زمانی که پدال‌های پیانو هنوز پایی نبوده است، اشاره می‌کند. البته او کاربرد پدال دمپر را به دلیل رزونانس بالای پیانوهای دوره‌ی خود، ریسک بالایی برای تولید صدای نامطبوع می‌دانسته است. او کاملاً به افکت‌های پدالی آشنا بوده و در مواردی به صدای غنی حاصل از پدال با نگاهی مثبت اشاره دارد، اما کاربرد دائم آن را نمی‌پسندیده است. وی کمک‌گرftن از پدال برای ایجاد لگاتورا جایز نمی‌دانسته، در عین حال کاربرد بسیار کم پدال توسط آلمانی‌هایی مانند هومل^{۱۷} را مورد انتقاد قرار داده است (Rowland, 1993, 41).

شوپن^{۱۸}

شوپن در تعالی ساز پیانو نقش زیادی داشته است. علاوه بر این، نقش او به عنوان معلم پیانو انکارناپذیر است. وی تاثیر به سزاگی در تثبیت کاربرد پدال‌های نیمه و یک سوم داشته است. همچنین حائز سبک خاصی در صدایگیری از پیانو با کمک پدال‌های بوده است. شوپن برخلاف لیست^{۱۹} و تالبرگ^{۲۰} که در سالن‌های شلوغ و پرزرق و برق اجرا می‌کردند، بیشتر در محافل خصوصی نوازنگی می‌کرده، بنابراین به ناچار تکیک با ظرافت‌تری نسبت به آنها داشته است، زیرا در این محافل حساسیت پخش صدا به مرتب بیشتر از محیط‌های شلوغ کنسرتی در قرن نوزدهم بوده است (Hipkins, 1937, 20-26).

شوپن کاربرد صحیح پدال را منوط به دقت مداوم در شنیدن صوت حاصل از کاربرد آن در تمام طول عمر حرفه‌ای یک نوازنده می‌دانسته و معتقد بوده شاگردانش باید همواره نسبت به کاربرد پدال مطالعه و دقت داشته باشند. وی علی رغم اینکه از پدال‌های بسیار طولانی و عوض کردن‌های سریع، به افکت‌های صوتی زیادی دست می‌یافتد. از جمله رنگ آمیزی‌های صوتی نوین و کاربرد پدال در ملودی‌های نجواگونه‌ی او تحسین برانگیز بوده است. وی به دلیل نیاز به لمس سبک کلاویه‌ها، پیانوهای پلیل^{۲۱} را ترجیح می‌داده است. صدای این پیانوها محملی و لمس کلاویه‌ها بسیار ظریف و سبک است. ضمن این که کاربرد پدال آن، چنان حساس بوده که برای استفاده در پاساژهای کروماتیک

تصویر ۳- پرlood اپوس ۲۸ شوپن در لایمل مازور.
ماخذ: (imslp.org)

کلاسیک به فاکتورهایی کاسته است که در این مقاله به برخی از آنها اشاره می‌شود (Haskell, 2009, 6-8).

- * اجرای پاساژهای لگاتو
- * نت آپاژیاتور و حل
- * آکسان گذاری

اجرای پاساژهای لگاتو

کاربرد لگاتو در آثار پیانوی دوره‌ی کلاسیک، تفاوت‌های زیادی با لگاتو شناخته شده‌ی امروزی دارد. برای مثال کارل فلیپ آمانوئل باخ^{۱۰}، لگاتوی ایده‌آل راحالتی معروفی می‌کند که نت‌ها به اندازه‌ی نصف ارزش نوشته شده، کشیده می‌شوند (Haris-, son, 1977, 41). از طرفی کلمنتی به لمس بسیار لگاتوتری نسبت Rosenblum, 1988, 154). بنابراین کاربرد پدال در آثار کلاسیک با هدف تولید لگاتو پذیرفته نیست در حالی که در برخی ویرایش‌های این آثار، کاربرد غیردقیق عالم پدال‌گیری باعث می‌شود هنرجویان از پدال برای تولید لگاتو استفاده کنند.

حل آپاژیاتورها

علیرغم عدم کاربرد پدال برای دریافت لگاتو در آثار کلاسیک، این کاربرد برای حل آپاژیاتورها پذیرفته است. از آنجایی که نت حل باید از نت آپاژیاتور با نوانس کمتری اجرا شود، باید از کاربرد پدال روی نت حل اختیاب کرد تا آکسانی روی آن ایجاد نشود (Haskell, 2009, 7). گرفتن پدال روی نت آپاژیاتور و رها کردن آن هم‌زمان با به صدا درآوردن نت حل، لگاتوی مناسبی برای این مورد ایجاد می‌کند. برای نمونه می‌توان به این نوع کاربرد در سنات K332 موتسارت، موومان اول اشاره کرد (تصویر ۴).

آکسان‌ها

هسکل به کاربرد و عدم کاربرد پدال برای برجسته‌سازی ضرب‌ها اشاره می‌کند (Haskell, 2009, 7). برای این منظور، فینال سنت می‌مینور هایden را مثال می‌زند که عالم کاربرد پدال ریتمیک روی هر ضرب در برخی ویرایش‌های موجود گذاشته شده است. با این حال وی کاربرد پدال در ضرب‌های دوم را پیشنهاد نمی‌کند زیرا این کار تاکید اضافی روی ضرب ضعیف قرار می‌دهد (Brown, 1999, 26). همچنین در سنات K283 موتسارت در موومان اول

تصویر ۴- سنات K332 موتسارت، موومان اول.
مأخذ: amslp.org

دوره‌ها و آهنگسازان مختلف استخراج کرده است و در مثال‌هایی که از کاربرد پدال ارائه می‌کند، پیداست که این دسته‌بندی را با کمی تغییرات در آثار موسیقایی هر دوره اعمال می‌کند.

علاوه بر این، وی به اهمیت شناوی در کاربرد پدال اشاره می‌کند. از جمله مثال او از کاربرد پدال در پرلود آپوس ۲۸ شوپن در لایمل ماژور، آموزنده است. وی در این مثال به اهمیت امتداد پاس علیرغم تغییر هارمونی نت‌های میانی اشاره می‌کند. وی معتقد است که باید پاس را *sfp* نواخته، مlodی را با دقیق و نوانس دقیق با صدایی واضح و قابل تشخیص اجرا کرد. آکورد‌های همراهی کننده را بسیار نرم و آرام نواخت و در موارد تغییر هارمونی، پدال را به اندازه یک چهارم تعویض کرد. به نظر وی یک نوازنده‌ی خوب با اغراق موادر نامبرده می‌تواند عوض کردن پدال را کاملاً حذف کند (Neu-, haus, 1993, 161-162). بنابراین کاربرد پدال یک مساله‌ای است که با تن مربوط بوده و عموماً راه حل آن گوش است. این "غیریزه‌ی شنیداری"^{۱۱} است که به نوازنده دیگر که مlodی را با هر عمقی از پدال تا چه حدی باید با تمایز بنوازد، یا بخش همراهی میانی را تا چه حد با نوانس پیانو اجرا کند. همه اینها مسائلی است که حساسیت بالای گوش را می‌طلبند و بدون آن کاربرد صحیح پدال حاصل نمی‌شود.

هوفمان

هوفمان در کتاب سوال و جواب‌هایی در نوازنده‌گی پیانو^{۱۲}، دائمی گوش را شرط اصلی مهارت پدال‌گیری معرفی می‌کند. وی غیریزه‌ی شنیداری تربیت شده را در مورد تغییرات آکوستیکی حاصل از سالن اجرا، راهبردی امر پدال‌گیری می‌داند. علاوه بر اینها، وی به کاربردهای مختلف پدال اشاره دارد. در این میان، دو کاربرد متفاوت نسبت به پیشینیان خود برای پدال ارائه می‌کند که در منابع دیگر به ندرت یافته می‌شود: ۱- کاربرد پدال برای تجمع صدایها به مرور زمان و ایجاد کرشندوهای مهیب - ۲- کاربرد پدال برای یکسان‌سازی رنگ آمیزی خطوط ملديک، مانند نقش هورن در ارکستر (Hoffman, 1920, 40-45).

جمع‌بندی از راهکارهای هوفمان و نیوهاوس

برای جمع‌بندی می‌توان نتیجه گرفت که در روش آموزش پدال‌گوگ‌های برجسته‌ی معرفی شده در این بخش، تحلیل سبک آثار در کنار پرورش دائمی گوش، قرار دارد. به عبارت دیگر تحلیل سبک‌شناسانه در کنار تحلیل شنیداری اثر بسته به آکوستیک محیط اجرا، راه حل کاربرد پدال است.

هسکل-جولی

هسکل در مقاله‌ای با عنوان پدال‌گوگی کاربرد پدال در آثار دوره‌ی کلاسیک^{۱۳}، راه حل منسجمی برای آموزش کاربرد پدال پیشنهاد کرده است. وی کاربرد پدال را در ارتباط با فاکتورهای سبک‌شناسنایی آثار کلاسیک مورد تحلیل قرار داده و سعی در استنباط کاربرد پدال در هر مورد دارد. وی کاربرد پدال را در سبک

علائم کاربرد پدال

انکار اهمیت علائم در مواردی که با اشاره‌ی مستقیم آهنگساز وارد اثر می‌شود، صحیح نیست. این در حالی است که اتكا به این علائم برای دریافت صحیح از صوت مورد نظر آهنگساز کافی نیست و تحلیل دقیق اثراز نظر سبکی اهمیت زیادی دارد. زیرا ظرافت‌های کاربرد پدال بیش از آن است که قابل بیان با علائم پدال‌گیری محدودی باشد که در طول تاریخ نت‌نگاری در غرب پدید آمده‌اند. علاوه بر این، اتكای صرف به این علائم، مارادر کاربرد خلافانه‌ی پدال که از ملزمات اجرای هنری است، به درستی راهنمایی نمی‌کند.

شناخت سبک

شناخت سبک مادامی که با تحلیل دقیق و کاربردی از شمای شنیداری حاصل از اجرا باشد، راهگشای بسیاری از مسائل کاربردی پدال خواهد بود. در صورتی که تحلیل، صرفاً در مقام گزارش‌های تاریخی و تحلیل‌های خشک آهنگسازی باشد، امکان رشد غریزه‌شنیداری متنی بر سبک در نوازندگان فراهم نمی‌شود. برای کسب این شناخت می‌توان فاکتورهای مهم در اصول اجرای نوازندگی پیانو مانند لگاتو، حل‌ها، آکسان‌گذاری و جمله‌بندی را در هرسیک بررسی کرد و راه حل سیستماتیک برای کاربرد پدال ارائه داد.

غیریزه‌ی شنیداری

با پرورش غیریزه‌ی شنیداری تا حدود زیادی نیاز به آنالیز محتوای آثار پیانوی از بین رفته و کاربرد پدال توسط گوش نوازنده به صورت غریزی اتفاق می‌افتد. این مرتبه‌ای از کاربرد پدال در نوازندگان

کاربرد پدال در هر ضرب امکان تاکیدگذاری صحیح را نوازنده سلب می‌کند. بنابراین بهتر است صوت پدالی در این موارد با کمک انگشتان به دست آید (Ibid). برای مثال در اینجا ممکن است نت‌های باس را کمی بیشتر نگه داشت تا هم اثر لگاتوی زیبایی داشته باشد و هم روی ضرب اول تاکید داشته باشیم. وی کاربرد پدال روى ضرب بالا را به دلیل آکسان نامطلوب منع می‌کند. پیشنهاد می‌شود در میزان ضرب بالا، پدال نیمه استفاده شود و در ضرب اول میزان اول، از پدال عمیق‌تر استفاده شود. به این ترتیب ضرب‌های دوم و سوم در میزان ضرب بالا آکسان مطلوب‌تری خواهند داشت (Haskell, 2009, 9).

به این ترتیب می‌توان فاکتورهای سبک شناختی را برای آثار دوره‌های مختلف موسیقایی به طور مجزا بررسی کرده و کاربرد پدال را در ارتباط با آنها تحلیل کرد. با بسط دادن این روش به آثار دوره رومانتیک و تا حدودی آثار مدرن، می‌توان راهکارهای منسجمی برای امرآموزش پدال ارائه داد.

۴. طرح پیشنهادی آموزش پدال

اکنون زمان آن رسیده است که راهکارهای کاربرد و آموزش پدال را درسته بندی کرده و جایگاه هریک از راهکارها را شناسایی کنیم. با شناخت نقاط ضعف و قوت هر روشی می‌توانیم از هر کدام در جای مناسب بهره ببریم. بدین منظور طرح آموزشی پدال متشکل از سه پارامتر کلیدی در نمودار ۲ مشاهده می‌شود، سپس تاثیر هر پارامتر در اجرای هنری بررسی می‌شود. کاربرد هنری پدال منوط به درک جایگاه صحیح هریک از این فاکتورها در امرآموزش و کاربرد پدال است.

تصویر ۵- فینال سنت از مینور های دین.
ماخذ: (imslp.org)

تصویر ۶- سنت K283 موتسارت، موومان اول.
ماخذ: (imslp.org)

مراحل اولیه باید از آب‌شخور دانش تاریخی و نظری سیراب شود تا به بیراهه‌ی تفاسیر نادرست از آثار نیانجامد.

حرفه‌ای به شمار رفته و مقدمه‌ای برای دستیابی به تفسیرهای با ارزش فردی از آثار پیانوی می‌باشد. البته این غریزه‌ی شنیداری در

نمودار-۲- پارامترهای تاثیرگذار در کاربرد هنری پدال.

نتیجه

امروزه کتاب‌های راهنمای کاربرد پدال مانند رنگ‌ها در صدا^۹، نوشته‌ی کاترین فاریسی^{۱۰}، برای آموزش پدال از نظم مشخصی پیروی می‌کنند. این کتاب‌ها عمدتاً دغدغه‌ی بالابردن حساسیت شنوایی هنرجویان نسبت به صوت حاصل از کاربرد پدال را دارند. اما کمتر اشاره‌ای به متون مهم سبک‌شنایختی و تفسیری در کاربرد پدال می‌کنند. در مقابل، برخی محققین مانند روزنبلام^{۱۱} و رولند^{۱۲} تنها به مقوله‌ی تاریخی در کاربرد پدال‌های پیانو توجه نشان داده‌اند. این محققین از طریق مطالعه‌ی کاربرد پدال در دوره‌های مختلف موسیقایی در کنار مطالعه‌ی توسعه‌ی مکانیکی این ابزار، درصد دکش کاربرد پدال‌های پیانو هستند. از طرفی در ایران به دلیل کمبود منابع ترجمه شده بسیاری از منابع مفید در دسترس هنرجویان و هنرآموزان پیانو قرار ندارد.

کاربرد پدال می‌تواند بلاغت^{۱۳} فرازهای موسیقایی را تحت تاثیر قرار دهد. حس جهت در موسیقی، آکسان‌گذاری و جمله‌بندی، همگی به کمک پدال برجستگی بیشتری خواهند داشت. کاربرد غلط پدال در ویژگی‌های فوق تاثیر منفی گذاشت و اصالت سبک‌شنایختی اجرا را زیر سوال می‌برد. در این مقاله، با معرفی عناصر سبکی و بلاغی و بررسی نوع ارتباط آنها با امر پدال‌گیری، کاربرد پدال در برخی آثار بررسی شد. اتکا به علائم برای دریافت صحیح از تفسیر آثار، عمده‌ای به دلیل ضعف سبک‌شنایختی در میان هنرجویان است. بنابراین دریافت از مقوله زیبایی‌شنایختی مبتنی بر سبک، مقدم بر اتکا به غریزه شنیداری می‌باشد. به عبارت دیگر بدون کسب دانش درست از مقوله سبک‌شنایختی آثار، غریزه شنیداری با تفسیرهای بی‌اساس فردی جایگزین می‌شود.

پی‌نوشت‌ها

9 Liszt (1811,1886).

10 Thalberg(1812,1871).

11 Pleyel.

12 Una Corda.

13 Grand Polonaise.

14 Haskel -Julie.

15 The Art of Piano Playing.

16 Hearing Instinct.

17 Piano Playing With Piano Questions Answered.

18 Pedalling the Works of Classical Era-Balancing Effective Pedagogy and Historically Informed Performance Practice.

19 C.P.E Bach (1714,1788).

1 Heinrich Neuhaus(1888,1964).

2 Chopin(1810,1849).

3 Hofmann(1876,1957).

4 Complete Theoretical and Practical School of the Pianoforte.

5 Carl Czerny(1791,1857).

6 Free Passages.

7 Hummel (1778,1837).

۸ هیپکینز(Hipkins) در کتاب "شوپن چگونه می‌نوایست؟" (How Chopin?) در کتاب "شوپن چگونه می‌نوایست؟" (How Chopin?) اطلاعات زیادی دربارهٔ نوازنده‌گی شوپن جمع آوری کرده است. در این میان اشارات جالبی هم به کاربرد آموزش پدال دمپر دارد. در اینجا خلاصه‌ای از دیدگاه‌های آمده در این کتاب، در رابطه با موضوع کاربرد و آموزش پدال را بررسی می‌کنیم.

library) 1548973.

Haskell, Julie (2009), *Pedalling the works of classical era -balancing effective pedagogy and historically informed performance practice*, Proceedings of the 9th Australasian Piano Pedagogy Conference, July 2009, Sydney.

Hofmann, Joseph (1920), *Piano Playing With Piano Questions Answered*, Theodore Presser, Philadelphia.

Neuhaus, Heinrich (1993), *the Art of Piano Playing*, trans. Leibovitch, Kahn and Averill, London.

Rosenblum, Sandra (1988), *Performance practices in classic piano music: their principles and Applications*, Indiana University Press, Bloomington.

Rowland, David (1993), *a History of Pianoforte Pedalling*, Cambridge University Press, New York.

20 Rhetoric.

21 Colors in Sound.

22 Katherine Faricy.

23 Rosenblum.

24 Rowland.

فهرست منابع

نیوهاؤس، هایبریش (۱۳۸۰)، آموزش هنرپیانو، ترجمه محسن الهمایان، موسسات فرهنگی هنری کمال هنر- خوش نهاد پیمان، تهران.

Faricy, Katherine (2004), *Artistic pedal Technique: Lessons for Intermediate and Advanced pianists*, Fredrick Harris Music, Ontario.

Hipkins, Edith (1937), *How Chopin played*, London OCLC (online