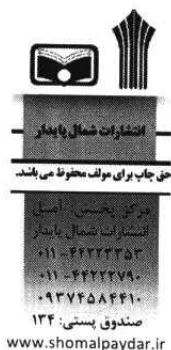

مبانی آواز

www.ketab.ir
محمّد خدادادی

سرشناسه	: حدادی، محمد، ۱۳۶۶ -
عنوان و نام پدیدآور	: مبنای آواز/ مولف محمد حدادی.
مشخصات نشر	: آمل: موسسه فرهنگی هنری شمال پایدار، نشر شمال پایدار، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهری	: [۱۰۳] ص.
شابک	: ۹۷۸-۶۰۰-۸۴۴۸-۸۲-۲
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا
یادداشت	: کتابنامه.
موضوع	: آوازخوانی -- آموزش
موضوع	: Singing -- Instruction and study
رده بندی کنگره	: MT۸۲۰/ج۴م۲ ۱۳۹۶
رده بندی دیویی	: ۷۸۳/۰۴۳
شماره کتابشناسی ملی	: ۵۰۶۷۴۵

www.ketab.ir

مبنای آواز

گردآورنده:	محمد حدادی
ناشر:	انتشارات شمال پایدار
چاپ وصحافی:	چاپ نیک
صفحه آرابی:	رضا کاوه
طراحی جلد:	ندا مرادخانی
نوبت چاپ:	نخست - ۱۴۰۰
شمارگان:	۱۰۰۰ نسخه
شابک:	۹۷۸-۶۰۰-۸۴۴۸-۸۲-۲
قیمت:	۸۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

۱۱.....	مقدمه
۱۲.....	سرفصل های پیشنهادی برای آواز ایرانی
۱۳.....	سرفصل های پیشنهادی آموزش آواز پاپ و کلاسیک
۱۵.....	فصل اول: شناخت آناتومی دستگاه تولید صدا در انسان
۱۶.....	چگونه صدا ایجاد می شود؟
۱۷.....	حافظه ی صدایی
۱۸.....	ویژگی های صدا
۱۸.....	بلندی صدا
۱۸.....	زیر یا بم بودن صدا
۱۹.....	کیفیت صدا
۲۱.....	فصل دوم: بهداشت و سلامت حنجره
۲۱.....	اختلالات بلندی صدا
۲۱.....	اختلالات زیر و بمی
۲۲.....	اختلالات کیفیت صدا
۲۲.....	۱. ندول تارهای صوتی
۲۳.....	۲. زخم تماس حنجره
۲۴.....	۳. بیماری های روانی
۲۵.....	بهداشت صوتی
۳۱.....	فصل سوم: تنفس
۳۲.....	تنفس دیافراگمی
۳۲.....	شکل بدن در حالت تنفس
۳۳.....	دم یا نفس را به داخل کشیدن

۳۳.....	بازدم یا بیرون دادن نفس.....
۳۴.....	حجم‌های ریوی.....
۳۵.....	ظرفیت‌های ریوی.....
۳۶.....	سطح استراحت بازدمی.....
۳۶.....	اهمیت حجم‌ها و ظرفیت‌های ریوی.....
۳۶.....	اهمیت حجم باقی‌مانده.....
۳۷.....	اهمیت ظرفیت حیاتی.....
۳۷.....	چگونگی عملکرد صداسازی.....
۳۸.....	میزان و حجم تنفس.....
۴۰.....	تنفس صحیح و به موقع.....
۴۳.....	فصل چهارم: مبانی آواز کلاسیک
۴۳.....	سلفژ.....
۴۳.....	سلفژ چیست؟.....
۴۷.....	موسیقی آوازی کلاسیک.....
۵۱.....	فصل پنجم: تمرین
۵۲.....	تمایل به تمرین.....
۵۲.....	زیبا خواندن.....
۵۳.....	خواندن درست در حین راه رفتن.....
۵۴.....	تمرین‌های کوتاه.....
۵۵.....	گوش دادن.....
۵۵.....	صبر و حوصله در انجام تمرینات.....
۵۵.....	نکته‌برداری در کلاس.....
۵۵.....	درک ترانه و شعر.....
۵۶.....	به گوش خود احترام بگذاریم.....
۵۷.....	نظم در ورود به کلاس.....
۵۷.....	ورزش کردن.....
۵۷.....	بدون معلم آواز نمی‌توان خواننده شد.....
۵۷.....	محدوده‌ی صدایی خود را بشناسید.....
۵۸.....	حالت صحیح بدن در زمان خواندن.....
۵۹.....	بخش‌های مختلف بدن را که در ارتباط با خواندن هستند، باید کاملاً بشناسیم.....
۵۹.....	اعتماد به نفس.....

۶۰	صدای تان را گرم کنید
۶۰	آواهای صوتی را به درستی تلفظ کنید
۶۱	گام‌های موسیقی را تمرین کنید
۶۱	بیرون دادن صدا به شکل صحیح
۶۱	تمرین پروژکتور
۶۱	یک تمرین مفید برای قدرت بخشیدن به صدا
۶۲	خوانندگی و الهام از ساز
۶۲	عجله در خواندن (زمان‌های تمرین)
۶۳	اصول اجرا
۶۴	نکات کوتاه اما جامع
۶۷	فصل ششم: صداسازی
۶۸	فن یا تکنیک آوازخوانی چیست؟
۶۹	صداسازی کلاسیک
۷۱	صداسازی در آواز ایرانی
۷۲	تولید صداهای شبیه
۷۴	هنرمند یا تکنسین
۷۵	صداهای نارس
۷۶	نظر استاد شجریان در مورد صداسازی
۷۷	صداسازی از منظر حمیدرضا نوربخش
۷۹	صداسازی از دیدگاه محمد منتشری
۸۰	صداسازی از دیدگاه آقای جهاندار
۸۰	صداسازی از دیدگاه آقای مظفر شفیعی
۸۳	فصل هفتم: تقلید در آواز
۸۳	تقلید در آواز از نگاه استاد شجریان
۸۵	تقلید از منظر حمیدرضا نوربخش
۸۶	تقلید از دیدگاه محمد منتشری
۸۶	تقلید از منظر آقای جهاندار
۸۹	فصل هشتم: نگاهی به آواز ایرانی
۸۹	آواز و تعریف آن
۸۹	هنر آوازخوانی

مقدمه

تفاوت اشرف مخلوقات با هستی زنده، حفظ خاطرات اوست و تفاوت هنرمند با این اشرف مخلوقات، تصمیم و تقدیری است که بر اساس آن خاطره‌ها می‌گیرد. عالی‌ترین تفاوت آواز با دیگر هنرها، عینیت بخشیدن عاطفی همان خاطرات است. به فرمان خداوند، مطیع همین تقدیریم.

استادشجریان می‌گوید: هنرمند متعهد همواره از مردم و جغرافیای زندگی، مطالبی را در جنین هنری خود می‌پرورد که کسی را از آن چیزی نیست؛ جز خود او. هر گاه که این جنین با ابزار هنری هنرمند زاده می‌شود و نوید زندگی و رهنمود بهتر زیستن را شادی‌بخش و شادمانی دیدار منتظران می‌کند، بهترین لحظه‌ی زندگی هنرمند است؛ به دیگر سخن، ما و مردم خوش‌بختی را با هم می‌نوشیم.

موسیقی آوای هستی هست و هستی، خانه‌ی خاطرات ماست؛ همان‌طور که خاطرات انسانی و هستی ما ارزش می‌دهد؛ مثل موسیقی، ماه و خورشید؛ هم‌چنان که فروغ و تابش خورشید، روشنایی‌بخش و گرمی کارگاه هستی است. این هر دو (یعنی آواز و خاطره) با هم آفریده شده‌اند. از اول تا به ابد خواهند بود.

محمد منتشری می‌گوید: یک هنرجو باید ذات خوبی داشته باشد. اگر ذات خوبی نداشته باشد، هیچ اتفاقی برایش نمی‌افتد.

آن چیزی که در این کتاب خواهید خواند، مباحث تئوری آواز و خوانندگی است تا یک هنرجو بتواند اطلاعات اولیه در این زمینه داشته باشد. صرف رفتن به یک کلاس آواز کافی نیست، بلکه هنرجو باید دارای جهان‌بینی بزرگی در موسیقی و هنر باشد.

هر سبک از آواز (ایرانی، باب و کلاسیک) دارای سرفصل‌های آموزشی متفاوتی است که در ادامه می‌خوانید. این سرفصل‌ها به این جهت در بخش مقدمه قرار گرفت تا یک هنرجو بداند برای آموزش چه مسیرهایی را باید سپری کرد (برخلاف دیدگاه‌ها که خوانندگی را فقط در یک کلاس آواز جست‌وجو می‌کنند).

سرفصل‌های پیشنهادی برای آواز ایرانی

- آشنایی با ساختار و کارکرد حنجره و اندام‌های مرتبط در خوانندگی
- آشنایی با مبانی پایه‌ی موسیقی
- آشنایی با مبانی موسیقی دستگاهی ایران
- آشنایی با انواع تنفس و شیوه‌ی صحیح تنفس
- آشنایی با میمیک صورت
- اصول بیان در آواز
- آرایه‌ی تمرین صداسازی عمومی
- آرایه‌ی تمرین صداسازی آواز سنتی
- آشنایی با تکنیک‌های آواز سنتی و انواع تحریرها
- آشنایی با ادبیات کلاسیک ایران
- آشنایی عمومی با عروض، وزن شعر فارسی، بیان و تلفظ صحیح 'شعار' آموزش تصانیف موسیقی در دستگاه‌های مختلف موسیقی ایرانی و در سطوح مقدماتی و پیشرفته (تا حد ممکن با توجه به علایق هنرجویان، به ویژه در سطح مقدماتی)
- آموزش گوشه‌های ردیف آوازی موسیقی دستگاهی ایران
- آرایه‌ی تمرین مکمل جهت اجرای دقیق گام‌ها و فواصل موسیقی دستگاهی
- پرورش و تربیت شنوایی مبتنی بر گام‌ها و فواصل موسیقی دستگاهی

- آشنایی با مکاتب آوازی برای هنرجویان پیشرفته

- آشنایی با شیوه‌های مرکب‌خوانی و بداهه‌خوانی گوشه‌های ردیف دستگاهی موسیقی ایران

برای هنرجویان پیشرفته

- آشنایی با اصول ساز و آواز و اجرای صحنه با همراهی ارکستر برای هنرجویان پیشرفته

سرفصل‌های پیشنهادی آموزش آواز پاپ و کلاسیک

- آشنایی هنرجو با رنگ‌های صدایی انسان

- آموزش بهداشت حنجره و تغذیه مناسب

- شناختن اصوات و کوک صدا

- آموزش ریتم، وزن‌خوانی و نت‌خوانی به اضافه‌ی نکات مهم و کاربردی در تئوری موسیقی

- صداسازی همراه با شناساندن اندام‌های تنفسی و به کارگیری آن‌ها روی حروف صدادار

- همراهی اندام‌های تنفسی و حنجره و بر مکام یا هم

- خواندن آئوده‌های مختلف از روی کتاب‌های معتبر بین‌المللی

- شروع صداسازی با حروف بدون صدا

- خواندن و تست قطعات مختلف آوازی

- اجرای درست و صحیح قطعه طبق دستورات آهنگساز و درآوردن لهجه‌ی درست آن زبان

- اجرای صحنه‌ای (طرز ایستادن، احترام، میمیک صورت و حذف حرکات اضافه)

- همراهی آواز با پیانو

- به دست آوردن و همراهی آواز همراه با هارمونی قطعه

- اجرا همراه با بازیگری

- اجرای همراه با ارکسترهای بزرگ