

ترجمه و چاپ در ایران، تحت امتیاز
انتشارات وایلی توسط انتشارات آوند دانش

WILEY

گیتار

FOR
DUMMIES®

نوشته‌ی مارک فیلیپس و جان چپل
برگردان: بهرام محتشمی



آوند دانش

سرشناسه: فیلیپس، مارک

Phillips, Mark

عنوان و نام پدیدآورنده: گیتار For dummies

برگردان: بهرام محتشمی

مشخصات نشر: تهران: آوند دانش، ۱۳۹۴.

مشخصات ظاهری: ۴۰۸ص: مصور، جدول، نمودار.

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۰۲۳۴۲۹

وضعیت فهرست نویسی: فیپای مختصر

یادداشت: عنوان اصلی: Guitar for dummies.

یادداشت عنوان دیگر: کتاب حاضر با عنوان "شما هم می‌توانید گیتار بنوازید" با ترجمه زهراسادات

لاریجانی، شهاب طلوعی توسط بهار نوین در سال ۱۳۸۱ منتشر شده است.

شناسه افزوده: چپل، جان

شناسه افزوده: Chappell, Jon

شناسه افزوده: محتشمی، بهرام، مترجم

شماره کتابشناسی ملی: ۳۷۷۷۶۴۷



آوند دانش

گیتار

نوشته‌ی مارک فیلیپس و جان چپل

ویراستار: لیلالملکی

تاریخ انتشار: سال ۱۴۰۳ - چاپ پنجم

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مهرنقش

برگردان: بهرام محتشمی

طراحی گرافیک: استودیو حربی

شمارگان: ۵۰۰ جلد

مرکز پخش: میدان انقلاب، جمالزاده شمالی، کوچه دعوتی، پلاک ۱۲، تلفن: ۶۶۹۰۹۵۰۳

صندوق پستی: ۱۹۵۸۵/۶۷۳ شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۲-۴۲-۹

کلیه‌ی حقوق این کتاب نزد ناشر محفوظ است

اینستاگرام: @dummiesir

تارنما: www.fordummies.ir , www.avandbook.ir

محدودیت مسئولیت / سلب مسئولیت از ایجاد ضمانت: هیچ مسئولیت یا ضمانتی متوجه ناشر یا نویسنده در قبال دقت یا کامل بودن متن این اثر نیست و صریحاً از تمامی ضمانت‌ها، شامل و نه محدود به، ضمانت مناسب بودن برای هدفی خاص، سلب مسئولیت می‌کنند. به‌واسطه‌ی فروش یا مواد تبلیغاتی هیچ ضمانتی ایجاد نخواهد شد یا تعمیم نخواهد یافت. توصیه‌ها و راهکارهای ارائه‌شده در این اثر ممکن است برای هر موقعیتی مناسب نباشند. این اثر با استناد بر این تفاهم فروخته می‌شود که ناشر درگیر هیچ‌گونه کار حقوقی، حسابداری یا هرگونه خدمات حرفه‌ای دیگر نمی‌شود. چنانچه مشاوره‌ی حرفه‌ای موردنیاز باشد، از خدمات یک فرد حرفه‌ای باید بهره گرفته شود. نه ناشر و نه نویسنده نباید در قبال صدماتی که از این ناحیه حادث می‌گردد مسئول باشند. این مطلب که به سازهانی یا وبسایتی در این اثر ارجاع داده و/ یا به‌عنوان منبع احتمالی اطلاعاتی بیشتر معرفی می‌شود نباید به‌منزله‌ی آن باشد که ناشر یا نویسنده اطلاعات یا توصیه‌هایی را که سازهانی یا وبسایت ارائه می‌کنند صحه می‌گذارد. علاوه‌براین، خوانندگان باید از این مطلب آگاه باشند که وبسایت‌های اینترنتی که در این اثر فهرست شده‌اند ممکن است در حفاصلی که این اثر نوشته شده است تا زمانی که خوانده می‌شود، تغییر کنند یا محو شوند.

درباره‌ی نویسنده

مارک فیلیپس (Mark Phillips) گیتاریست، تنظیم‌کننده و تدوین‌گر موسیقی با بیش از سی سال سابقه در حوزه‌ی نشر موسیقی است. او درجه‌ی کارشناسی خود در رشته‌ی تئوری موسیقی را از دانشگاه **کیس وسترن ریزرو** - در آنجا موفق به دریافت جایزه‌ی **کارولین نف** برای ارزش پژوهشی‌اش شد - و درجه‌ی کارشناسی ارشدش را در همان رشته از دانشگاه **نورث وسترن** دریافت کرد - در آنجا نیز به عضویت انجمن **پی کاپا لامبدا**، معتبرترین انجمن دانشجویان و هنرجویان موسیقی در آمریکا برگزیده شد. فیلیپس، حین کار روی دکتری تئوری موسیقی در دانشگاه **نورث وسترن**، در کلاس‌های تئوری، تربیت گوش موسیقایی، وزن‌خوانی آوازی، کنترپوان [ترکیب الحان] و گیتار تدریس می‌کرد.

فیلیپس طی دهه‌های ۷۰ و اوایل ۸۰ میلادی مدیر بخش موسیقی مردم‌پسند در نشر **وارنر برُز** [انتشارات **وارنر برادرز**] بود که در آنجا کتاب‌های موسیقایی هنرمندانی چون **نیل یانگ**، **جیمز تیلور**، **دیگلز و لد زپلین** را ویرایش و تنظیم کرد. در اواسط دهه‌ی ۸۰ در سمت مدیریت موسیقی و مدیر انتشارات **چری لن میوزیک** خدمت می‌کرد، او در آنجا نیز کتاب‌های موسیقایی هنرمندانی همچون **جان دنور**، **ون هیلن**، **گانز ان روزس** و **متالیکا** را ویرایش و تنظیم کرد و تدوین‌گر موسیقی مجله‌های **گیتار** و **گیتار وان** بود.

فیلیپس کتاب‌های متعددی در زمینه‌ی موسیقی نوشته است، از آن جمله: *Metallica Riff by Riff*، *Sight-Sing Any Melody Instantly*، *Sight-Read Any Rhythm Instantly*. فیلیپس، در زندگی غیر موسیقایی، مجموعه‌ای از کتاب‌های “مفرح” درسی انگلیسی، از جمله *The Wizard of Oz Vocabulary Builder*، *Tarzan and The Pinocchio Intermediate Vocabulary Builder* و *Jane’s Guide to Grammar* را برای دبیرستان نوشته است. فیلیپس، به خاطر ارزش مرجعی انبوه آثار چاپ‌شده‌اش، در فهرست *او کیست آمریکایی*^۱ آمده است.

جان چپل (Jon Chappell) گیتاریستی چندسبکی، نت‌نویس و تنظیم‌کننده است. او مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه **کارنگی ملون** گرفت و در همان‌جا با **کارلوس باربوسالیم** هم‌دانشگاهی بوده و سپس مدرک آهنگسازی در مقطع کارشناسی ارشدش را از دانشگاه **دوئل یونیورسیتی** دریافت کرد، وی همچنین در آنجا به تدریس تئوری موسیقی و تربیت گوش پرداخت. چپل برنده‌ی مسابقه‌ی نوازندگی با مضراب و انگشت،

1. *Who’s Who in America*: کتابی است درباره‌ی شرح حال مشاهیر آمریکا. چنین مجموعه‌ای در مورد شرح حال مشاهیر سایر کشورها و کلیه‌ی مشاهیر جهان نیز وجود دارد.

در زمینه‌ی تخصصی گیتار آکوستیک، است.

چپل پیش‌تر سردبیر مجله‌ی گیتار، دبیر مؤسس مجله‌ی هوم، موسیقی‌شناس مجله‌ی گیتارا- مجله‌ای کلاسیک - بود. وی با پَت بناتار، جودی کولینز، گراهام نش و گوئتر شولر موسیقی نواخته و ضبط کرده و تعداد زیادی قطعه‌ی موسیقایی برای فیلم‌های سینمایی تلویزیون آماده کرده است. برخی از این قطعات عبارتند از: سریال *All My Children*؛ *Walker, Texas Ranger*؛ *Northern Exposure*؛ و فیلم سینمایی *Bleeding Hearts* به کارگردانی گرگوری هاینز، بازیگر و رقص.

چپل، در حوزه‌ی نشر، در سمت معاون موسیقایی چری لین میوزیک کار کرده، که در آن آهنگ‌های جو ستریانی، استیو وی، استیو مورس، مایک استرن، ادی ون هِلن و بسیاری دیگر را نت‌نویسی، تدوین و تنظیم کرده است. او بیش از ده کتاب تکنیک و سبک نوازندگی به نام خود دارد و آثاری همچون گیتار راک *For Dummies* (نشر وایلی)، گیتار بلوز *For Dummies* (وایلی)، استودیوی ضبط با کامپیوتر شخصی بسازید (مک گروهِیل) و کتاب آموزشی گیتاریست‌های ضبط موسیقی - راهنمایی برای کار در استودیو و خانه (هال لئونارد) را نوشته است.

فهرست مطالب در یک نگاه

مقدمه.....	۱
بخش ۱: پس می‌خواهید گیتار بزنید.....	۱۱
فصل ۱: مبانی گیتار.....	۱۳
فصل ۲: کوک کردن گیتار.....	۲۱
فصل ۳: آمادگی برای نواختن.....	۲۹
بخش ۲: آغاز به نواختن: مقدمات.....	۴۳
فصل ۴: شروع به نواختن به صورت ریتم‌زنی آکوردها.....	۴۵
فصل ۵: نواختن ملودی‌ها بدون نیاز به نت‌خوانی!.....	۶۵
فصل ۶: افزودن کمی چاشنی با استفاده از آکوردهای هفتم.....	۷۷
بخش ۳: پس از طی مقدمات: اصول شیرین‌نوازی.....	۹۳
فصل ۷: نواختن در پوزیسیون.....	۹۵
فصل ۸: دو برابر با نت‌های دابل.....	۱۰۵
فصل ۹: کش آمدن: آکوردهای باره‌دار.....	۱۱۳
فصل ۱۰: مفصل‌بندی‌های ویژه: به حرف درآوردن گیتار.....	۱۳۷
بخش ۴: انبوهی از سبک‌ها.....	۱۶۳
فصل ۱۱: بیابید غوغا کنیم: مبانی گیتار راک.....	۱۶۵
فصل ۱۲: آبی‌تر از آبی: مبانی گیتار بلوز.....	۱۹۳
فصل ۱۳: مبانی گیتار فولک.....	۲۱۷
فصل ۱۴: مبانی گیتار کلاسیک.....	۲۴۳
فصل ۱۵: مبانی گیتار جاز.....	۲۶۱
بخش ۵: سازشناسی و اصول نگهداری از ساز.....	۲۷۵
فصل ۱۶: خرید ساز مناسب.....	۲۷۷
فصل ۱۷: انواع امپ، افکت، جلد و لوازم جانبی گیتار.....	۲۹۵
فصل ۱۸: تعویض سیم‌ها.....	۳۱۳

فصل ۱۹: سلامت گیتار: اصول ابتدایی نگهداری	۳۲۵
بخش ۶: بخش ده تایی ها	۳۴۱
فصل ۲۰: ده نوازنده ی گیتار که باید بشناسید	۳۴۳
فصل ۲۱: ده آهنگ برتر گیتار در همه ی دوران ها	۳۴۹
بخش ۷: پیوست ها	۳۵۹
پیوست الف: شیوه ی نت خوانی	۳۶۱
پیوست ب: ۹۶ آکوردرایج	۳۷۱
پیوست ج: شیوه ی استفاده از دی وی دی	۳۷۵

فهرست مطالب

مقدمه	۱
درباره‌ی این کتاب	۱
قواعد رعایت‌شده در این کتاب	۳
آنچه لازم نیست بخوانید	۴
تصویرات خنده‌دار	۴
ترتیب مطالب این کتاب	۵
بخش اول: پس می‌خواهید گیتار بزنید	۵
بخش دوم: آغاز به نواختن: مقدمات	۶
بخش سوم: پس از طی مقدمات: اصول شیرین‌نوازی	۶
بخش چهارم: انبوهی از سبک‌ها	۶
بخش پنجم: سازشناسی و اصول نگهداری از ساز	۷
بخش ششم: بخش ده‌تایی‌ها	۷
بخش هفتم: پیوست‌ها	۷
نمادهای به کار رفته در این کتاب	۸
مقصد بعدی	۸
بخش ۱: پس می‌خواهید گیتار بزنید	۱۱
فصل ۱: مبانی گیتار	۱۳
قسمت‌های مختلف گیتار و عملکرد آن	۱۳
گیتارها چگونه صدا تولید می‌کنند	۱۷
سیم‌ها کار خودشان را می‌کنند	۱۷
به‌کارگیری همزمان دست چپ و راست	۱۸
نت‌های روی دسته: نیم‌پرده‌ها و فرت‌ها	۱۸
مقایسه‌ی نحوه‌ی تولید صدا در گیتار آکوستیک و الکتریک	۱۸

فصل ۲: کوک کردن گیتار ۲۱

قبل از شروع: شماره‌ی سیم‌ها و فرت‌ها ۲۱

کوک کردن گیتار با ارجاع به خود آن، با استفاده از شیوه‌ی فرت پنجم ۲۲

کوک کردن گیتار با ارجاع به منبعی دیگر ۲۵

کوک کردن گیتار با ارجاع به پیانو ۲۵

به‌کارگیری دیاپازون لوله‌ای ۲۵

استفاده از دیاپازون ۲۶

به‌کارگیری تیونر الکترونیک ۲۷

استفاده از نمونه‌های صوتی ۲۸

فصل ۳: آمادگی برای نواختن ۲۹

حالت گرفتن ۲۹

نشستن و نواختن قطعه‌ای مسحورکننده ۳۰

ایستادن و نواختن ۳۱

انگشت‌گذاری با دست چپ ۳۲

مضرب‌زنی با دست راست ۳۴

سر درآوردن از نت‌نویسی‌های گیتار ۳۶

آشنایی با نمودار آکوردها ۳۶

استفاده از تبلچر ۳۸

خواندن ضرب‌های ریتم ۳۸

آشنایی با نحوه‌ی نواختن آکورد ۳۹

بخش ۲: آغاز به نواختن: مقدمات ۴۳

فصل ۴: شروع به نواختن به صورت ریتم‌زنی آکوردها ۴۵

آکوردهای خانواده‌ی لا ۴۶

انگشت‌گذاری آکوردهای خانواده‌ی لا ۴۶

نواختن آکوردهای خانواده‌ی لا ۴۷

آکوردهای خانواده‌ی ر ۴۹

انگشت‌گذاری آکوردهای خانواده‌ی ر ۴۹

- ۵۲ آکوردهای خانواده‌ی سل
- ۵۲ انگشت‌گذاری آکوردهای خانواده‌ی سل
- ۵۲ نواختن آکوردهای خانواده‌ی سل
- ۵۳ آکوردهای خانواده‌ی دو
- ۵۴ انگشت‌گذاری آکوردهای خانواده‌ی دو
- ۵۴ نواختن آکوردهای خانواده‌ی دو
- ۵۵ آهنگ‌هایی با آکوردهای ماژور و مینور اصلی
- ۶۱ بازی با آکوردهای ماژور و مینور اصلی: توالی "قدیمی‌ها"
- فصل ۵: نواختن ملودی‌ها بدون نیاز به نت‌خوانی! ۶۵**
- ۶۶ تبلچرخوانی همراه گوش دادن به سی‌دی
- ۶۶ شروع از بالا
- ۶۷ نگاه چپ به راست
- ۶۸ تسلط بر انگشت‌گذاری دست چپ
- ۶۹ مضراب‌زنی متناوب
- ۷۰ آهنگ‌هایی بنوازید که ملودی ساده‌ای دارند
- فصل ۶: افزودن کمی چاشنی با استفاده از آکوردهای هفتم ۷۷**
- ۷۸ آکوردهای هفتم دومینانت
- ۷۸ ر هفتم، سل هفتم و دو هفتم
- ۷۹ می هفتم (نسخه‌ی دو انگشتی) و لا هفتم
- ۸۰ می هفتم (نسخه‌ی چهار انگشتی) و سی هفتم
- ۸۰.. آکوردهای هفتم مینور - ر مینور هفتم، می مینور هفتم و لا مینور هفتم
- آکوردهای ماژور هفتم - دو ماژور هفتم، فا ماژور هفتم، لا ماژور هفتم و ر
- ۸۲ ماژور هفتم
- ۸۳ آهنگ‌هایی با آکوردهای هفتم
- ۹۱ بازی با آکوردهای هفتم: بلوز ۱۲ میزانی
- ۹۱ نواختن بلوز ۱۲ میزانی
- بخش ۳: پس از طی مقدمات: اصول شیرین‌نوازی ۹۳**
- فصل ۷: نواختن در پوزیسیون ۹۵**

- نواختن گامها و تمرین‌ها در پوزیسیون ۹۵
- نواختن در پوزیسیون در مقایسه با نواختن با سیمهای آزاد ۹۶
- نواختن تمرین‌ها در پوزیسیون ۹۶
- تغییر پوزیسیون‌ها ۹۹
- خلق تمریناتی برای خودتان، به منظور افزایش توان و چالاکی ۱۰۰
- تمرین نواختن آهنگ‌ها در پوزیسیون ۱۰۱
- فصل ۸: دو برابر با نت‌های دوبل ۱۰۵**
- شروع کار با اصول نت‌های دوبل ۱۰۵
- تشریح نت‌های دوبل ۱۰۶
- تمرین با نت‌های دوبل ۱۰۶
- نواختن آهنگ‌هایی با نت‌های دوبل ۱۰۸
- فصل ۹: کش آمدن: آکوردهای باره‌دار ۱۱۳**
- آکوردهای باره‌دار ماژور مبتنی بر می ۱۱۴
- شروع با آکورد می پوزیسیون آزاد ۱۱۴
- پیدا کردن فرت‌های مناسب برای انواع آکوردهای می ماژور باره‌دار ... ۱۱۶
- نواختن توالی با استفاده از آکوردهای ماژور باره‌دار مبتنی بر می ۱۱۶
- آکوردهای مینور، هفتم دومینانت و مینور هفتم باره‌دار مبتنی بر می ۱۱۸
- تسلط بر آکوردهای مینور ۱۱۸
- کاوش در آکوردهای هفتم دومینانت ۱۲۰
- نواختن آکوردهای مینور هفتم ۱۲۱
- ترکیب آکوردهای باره‌دار مبتنی بر می ۱۲۲
- آکوردهای ماژور باره‌دار مبتنی بر لا ۱۲۲
- انگشت‌گذاری آکورد ماژور باره‌دار مبتنی بر لا ۱۲۳
- یافتن فرت‌های مناسب برای همه‌ی آکوردهای ماژور باره‌دار مبتنی بر لا ... ۱۲۴
- نواختن توالی با استفاده از آکوردهای ماژور باره‌دار مبتنی بر لا ۱۲۴
- آکوردهای مینور، دومینانت هفتم، مینور هفتم و ماژور هفتم باره‌دار مبتنی بر لا ... ۱۲۶
- آکوردهای مینور ۱۲۶

۱۲۷	آکوردهای دومینانت هفتم
۱۲۷	آکوردهای مینور هفتم
۱۲۸	آکوردهای مازور هفتم
۱۳۰	پاور کوردها
۱۳۰	انگشت گذاری پاور کوردها
۱۳۲	دانستن زمان استفاده از پاور کورد
۱۳۴	آهنگ هایی با آکوردهای باره دار و پاور کورد
۱۳۷	فصل ۱۰: مفصل بندی های ویژه: به حرف در آوردن گیتار
۱۳۸	روش hammer-on
۱۳۸	تشریح عملی
۱۴۲	لحنی نرم و لطیف با پول آف
۱۴۳	نواختن پول آف
۱۴۵	اجرای صحیح و کامل انواع پول آف ها
۱۴۶	سُر خوردن بر دسته از طریق اسلاید کردن
۱۴۶	اسلاید کشیدن
۱۴۹	نواختن لیک های شاخص با استفاده از انواع اسلایدها
۱۵۰	ایجاد کشش با استفاده از تکنیک بندینگ
۱۵۱	بند کردن
۱۵۳	تبحر در بندینگ
۱۵۶	استفاده از ویراتو برای ایجاد تنوع در لحن
۱۵۷	مشاهده ی شیوه های اجرای ویراتو
۱۵۷	تمرین ویراتو
۱۵۹	ملایم و دلنواز با استفاده از میوت کردن
۱۵۹	خلق صدایی محکم و دلنشین به منزله ی افکت
۱۶۰	جلوگیری از اصوات ناخواسته ی سیمها
۱۶۰	نواختن لیک های شاخص با استفاده از تکنیک میوت کردن
۱۶۲	نواختن آهنگ با استفاده از مفصل بندی های متنوع

بخش ۴: انبوهی از سبکها ۱۶۳

فصل ۱۱: بیابید غوغا کنیم: مبانی گیتار راک ۱۶۵

نواختن راک اندرول کلاسیک ۱۶۵

ریتم گیتار ۱۶۶

گیتار لید ۱۶۸

تبحر در راک مدرن ۱۷۹

آکوردهای SUS و آکوردهای افزوده ۱۷۹

آکوردهای معکوس ۱۸۱

کوک متناوب ۱۸۲

آشنایی با لید گیتار در سبکهای راک - کانتری و راک جنوبی ۱۸۵

گام ماژور پنتاتونیک ۱۸۵

لیک‌هایی که بر پایه‌ی گام ماژور پنتاتونیک اجرا می‌شوند ۱۸۶

نواختن ترانه‌های سبک راک ۱۸۷

فصل ۱۲: آبی‌تر از آبی: مبانی گیتار بلوز ۱۹۳

آشنایی با بلوز الکتریک ۱۹۴

ریتم گیتار بلوز ۱۹۴

گیتار لید بلوز ۱۹۹

آشنایی با اساس و بنیانِ بلوز آکوستیک ۲۰۶

مفاهیم کلی ۲۰۷

تکنیک‌های ویژه ۲۰۹

برگشت‌ها ۲۱۱

نواختن ترانه‌های سبک بلوز ۲۱۳

فصل ۱۳: مبانی گیتار فولک ۲۱۷

زخمه‌زنی با انگشت ۲۱۸

تکنیک زخمه‌زنی با انگشت ۲۱۸

پوزیسیون دست راست ۲۱۹

استفاده از کاپو ۲۲۰

۲۲۳	پیش به سوی آرپژنوازی
۲۲۳	آرپژنوازی
۵۲۲	مضرب زنی الگوی "لالایی"
۲۲۵	تسلط بر تکنیک نوازندگی با شست دست راست
۲۲۷	بررسی سبک کارتر
۲۲۸	مضرب زنی به سبک تراویس
۲۲۸	الگوی اصلی
۲۳۰	سبک نواختن قطعه‌ی همراهی‌کننده
۲۳۱	شیوه‌ی تک‌نوازی
۲۳۲	کوک آزاد
۲۳۳	نواختن آهنگ‌های فولک
۲۴۳	فصل ۱۴: مبانی گیتار کلاسیک
۲۴۴	آمادگی برای نواختن گیتار کلاسیک
۲۴۴	شیوه‌ی نشستن
۲۴۶	آشنایی با کارکرد دست راست
۲۴۸	به‌کارگیری پوزیسیون صحیح دست چپ
۲۴۹	تمرکز بر تیراندو و آپویاندو
۲۴۹	نواختن تیراندو
۲۵۰	نواختن آپویاندو
۲۵۲	تسلط بر آرپژنوازی و کنتراپونتال
۲۵۲	ترکیب شیوه‌های تیراندو و آپویاندو در آرپژنوازی
۲۵۳	تمرین کنتراپونتال
۲۵۴	نواختن قطعات کلاسیک
۲۶۱	فصل ۱۵: مبانی گیتار جاز
۲۶۱	معرفی یک هارمونی کاملاً جدید
۲۶۲	آکوردهای افزوده
۲۶۲	آکوردهای متغیر

۲۶۳	پشتیبانی از ملودی: همراهی ریتم
۲۶۳	آکوردهای درونی
۲۶۴	آکوردهای بیرونی
۲۶۶	آکوردهای کامل
۲۶۷	تک‌نوازی: سبک آکورد - ملودی
۲۶۷	ساخت آکوردهای جایگزین
۲۶۸	ظاهرسازی با سه آکورد
۲۶۸	لیدنوازی: ملودی جاز
۲۶۹	معرفی لحن‌های متغیر
۲۶۹	رسیدن به نت‌های هدف
۲۷۰	ساخت ملودی از آکوردهای آرپژ شده
۲۷۱	نواختن آهنگ‌های جاز
۲۷۵	بخش ۵: سازشناسی و اصول نگهداری از ساز
۲۷۷	فصل ۱۶: خرید ساز مناسب
۲۷۸	گام به گام: نقشه کشیدن برای خرید
۲۷۹	توجه به برخی ملاحظات برای نخستین گیتارتان
۲۸۱	وارسی مدل‌های گوناگون برای انطباق آنها با سبک مورد نظرتان
۲۸۳	ارتقا به گیتار دوم (و بعد از آن)
۲۸۴	ساختار و نوع بدنه
۲۸۶	مواد سازنده: انواع چوب، قطعات الکترونیکی و سایر اجزا
۲۸۷	پیکاپ‌ها و سایر قطعات الکترونیکی
۲۸۸	طرز ساخت
۲۸۹	تزئینات
۲۸۹	پیش از خرید: فرایند خرید را مرور کنید
۲۹۰	انتخاب بین خرید آنلاین یا حضوری
۲۹۰	مشورت با متخصص
۲۹۱	تعامل حرفه‌ای‌ها با فروشنده

انجام معامله	۲۹۱
فصل ۱۷: انواع امپ، افکت، جلد و لوازم جانبی گیتار	۲۹۵
اتصال به آمپلی فایر گیتار	۲۹۵
شروع به کار با امپ تمرینی	۲۹۶
افزایش قدرت تا امپ اجرا	۲۹۷
افکت‌ها: پدال‌ها و دستگاه‌های دیگر	۲۹۹
سرمایه‌گذاری روی افکت‌های مجزا	۳۰۱
مطالعه‌ی پردازشگرهای چندافکتی	۳۰۲
بحث درباره‌ی جلد گیتار	۳۰۳
جلدهای سخت	۳۰۳
جلدهای نرم	۳۰۴
جلدهای کیسه‌ای	۳۰۴
لوازم جانبی: وسایل دیگری برای تکمیل توپخانه‌ی تجهیزات	۳۰۵
سیمها	۳۰۵
مضراب	۳۰۵
کابل‌ها	۳۰۶
تسمه	۳۰۷
کاپو	۳۰۸
سایر ابزار مفید و کاربردی	۳۰۹
فصل ۱۸: تعویض سیمها	۳۱۳
بررسی استراتژی‌های تعویض سیم	۳۱۳
باز کردن سیمهای کهنه	۳۱۴
بستن سیم گیتار آکوستیک	۳۱۵
تعویض گام به گام سیمها	۳۱۵
کوک کردن	۳۱۸
بستن سیم گیتار سیم نایلونی	۳۱۹
تعویض گام به گام سیمها	۳۱۹

۳۲۱	 کوک کردن
۳۲۱	 بستن سیم گیتار الکتریک
۳۲۲	 تعویض گام به گام سیمها
۳۲۳	 کوک کردن
۳۲۴	 تنظیم خرک متحرک
۳۲۵	فصل ۱۹: سلامت گیتار: اصول ابتدایی نگهداری
۳۲۶	 تمیز نگه داشتن گیتار
۳۲۶	 پاک کردن خاک، جرم و چرک
۳۲۸	 مراقبت از پرداخت روی سطوح
۳۲۹	 حفاظت از گیتار
۳۲۹	 در طول مسیر
۳۳۰	 در خانه
۳۳۰	 تدارک محیطی سالم
۳۳۰	 دما
۳۳۱	 رطوبت
۳۳۱	 تعمیراتی که خودتان باید انجام دهید
۳۳۲	 محکم کاری اتصالات لق شده
۳۳۲	 تنظیم دسته و خرک
۳۳۵	 تعویض قسمت‌های فرسوده و خراب
۳۳۸	 جمع‌آوری ابزار مناسب
۳۳۹	 کارهایی که نباید در خانه انجام دهید
۳۴۱	بخش ۶: بخش ده تایی‌ها
۳۴۳	فصل ۲۰: ده نوازنده‌ی گیتار که باید بشناسید
۳۴۳	 آندرس سگوییا (۱۹۸۷-۱۸۹۳)
۳۴۳	 جَنگو راینه‌هارت (۱۹۵۳-۱۹۱۰)
۳۴۴	 چارلی کریستین (۱۹۴۲-۱۹۱۶)
۳۴۴	 چت آتکینز (۲۰۰۱-۱۹۲۴)

۳۴۴	وسِ مونتگومری (۱۹۶۸-۱۹۲۳)
۳۴۵	بی. بی. کینگ (۱۹۲۵-)
۳۴۵	چاک بری (۱۹۲۶-)
۳۴۵	جیمی هندریکس (۱۹۷۰-۱۹۴۲)
۳۴۵	جیمی پیچ (۱۹۴۴-)
۳۴۶	اریک کِلِپتون (۱۹۴۵-)
۳۴۶	استیو ری وان (۱۹۹۰-۱۹۵۴)
۳۴۶	ادی وَن هالِن (۱۹۵۵-)
۳۴۹	فصل ۲۱: ده آهنگ برتر گیتار در همه‌ی دوران‌ها
۳۴۹	Minor Swing اثر جنکو راینهارت
۳۵۰	Walk, Don't Run اثر دِ ونچرز
۳۵۱	Crossroads اثر کریم
۳۵۱	Stairway to Heaven اثر لد زپلین
۳۵۲	Gavotte I and II اثر کریستوفر پارکنینگ
۳۵۳	Hotel California اثر دِ ایگلز
۳۵۴	Eruption اثر ون هالِن
۳۵۵	Texas Flood اثر استیو ری وان
۳۵۶	Surfing with the Alien اثر جو ساتریانی
۳۵۷	One اثر متالیکا
۳۵۹	پیوست‌ها
۳۶۱	پیوست الف: شیوه‌ی نت‌خوانی
۳۶۲	عناصر نت‌نویسی
۳۶۳	خواندن کوک‌ها
۳۶۵	خواندن طول مدت (نواک)
۳۶۷	درک مفهوم بیان‌مندی، مفصل‌بندی و سایر اصطلاحات و نمادها
۳۶۸	یافتن نت‌ها روی گیتار

پیوست ب: ۹۶ آکورد رایج	۳۷۱
پیوست ج: شیوه‌ی استفاده از دی‌وی‌دی	۳۷۵
ارتباط متن با دی‌وی‌دی	۳۷۵
پیش‌نیازهای سیستم‌عامل رایانه	۳۷۷
استفاده از دی‌وی‌دی	۳۷۷
محتویات دی‌وی‌دی	۳۷۸
نمونه‌های صوتی	۳۷۸
نمونه‌های تصویری	۳۸۴
موسیقی دیجیتال	۳۸۷
امکاناتی برای ساخت آکوردها و آهنگ‌های خودتان	۳۸۷
رفع مشکل	۳۸۷

مقدمه

پس می‌خواهید گیتار بزنید؟ چرا که نه؟

باید به این نکته توجه داشته باشید که: در دنیای موسیقی، گیتارها معیار باحال بودن‌اند (این را از روی تعصب نمی‌گوییم). از دهه‌ی ۵۰ میلادی، تعداد زیادی از ستارگان راک‌اند رول، بلوز و کانتری، گیتار می‌نواخته‌اند. چاک بری را به یاد بیاورید که در حین پلت کردن آهنگ “Johnny B. Goode” روی صحنه، به شیوه‌ی خاص خودش (راه رفتن اردکی) یک پای لای می‌کرد؛ زخمه‌هایی که جیمی هندریکس بر گیتار “فندر استروکستر” وارونه و راست‌دستش می‌زد؛ بانی ریت که گیتار اسلایدش را با کرشمه می‌نواخت؛ گارث بروکس با گیتار آکوستیک و پیراهن و سترن‌اش؛ بندینگ‌های پر صلابت و ویراتوهای رسای بی.بی. کینگ بر گیتارش “لوسیل” یا سبک‌های دلنشین نوازندگی‌اش به پنج آکورد محدود نمی‌شد، روی صحنه به شکلی کارآمد از گیتار استفاده می‌کرد). این فهرست همچنان ادامه دارد.

ممکن است با نواختن گیتار الکتریک، پیشاهنگ گروه موسیقی شوید، جایی که می‌توانید آزادانه حرکت کنید، بخوانید و با طرفداران پر و پا قرص‌تان در ارتباط باشید. نواختن گیتار آکوستیک شما را ستاره‌ی آوازهای دسته‌جمعی دور همی‌ها خواهد کرد و البته نواختن همه‌ی انواع گیتارها می‌تواند موسیقی را در روح و جان‌تان به ظهور برساند و گیتار نوازی را به سرگرمی محبوب تمام عمرتان بدل کند.

درباره‌ی این کتاب

کتاب گیتار *For Dummies*، همه‌ی آنچه را که یک گیتاریست مبتدی تا متوسط نیاز دارد، شرح می‌دهد: از خریدن گیتار گرفته تا کوک کردن آن و از نواختن گیتار تا نگهداری و مراقبت از آن.

باورتان بشود یا نه، بسیاری از افراد مستعد هیچ وقت نوازنده‌ی گیتار نمی‌شوند چون گیتار مناسبی ندارند. شاید هم فشردن سیمها کار دشواری باشد (و نواختن آنها بسیار دردناک شود). کتاب گیتار *For Dummies*، برخلاف سایر کتاب‌های قابل ذکر، پیش‌فرض را بر این نمی‌گذارد که شما از قبل گیتار مناسبی - یا اصولاً هر نوع گیتاری - برای خودتان تهیه کرده‌اید، بنابراین همه‌ی اطلاعات مورد نیاز (از راهنمای خرید گرفته تا فوت و فن خرید کردن، حتی گیتارها و لوازم جانبی انواع مختلف آن) به منظور انس گرفتن با گیتار و تجهیزات آن با توجه به نیاز و بودجه‌تان در این کتاب آمده است.

اغلب کتاب‌های مربوط به آموزش گیتار از شما می‌خواهند که به همان شیوه‌ی تمرین پیانو، نواختن گیتار را تمرین کنید. در ابتدا، محل قرارگیری نت‌ها روی خطوط حامل را یاد می‌گیرید؛ سپس مدت زمانی که باید نت‌ها را بنوازید؛ پس از آن به مرحله‌ی تمرین گام‌ها می‌رسید و سرانجام پاداش بزرگ‌تان، تمرین آهنگ‌های ناشناسی‌ست که به احتمال فراوان، چندان علاقه‌ای به نواختن‌شان ندارید. اگر دنبال چنین کتاب‌های کسالت‌آوری هستید، به طور قطع به کاهدان زده‌اید. ولی نگران نباشید، با مطالعه‌ی این کتاب کمبودی احساس نخواهید کرد.

حقیقت این است که بسیاری از گیتاریست‌های بزرگ قادر به خواندن نت‌ها نیستند و اغلب آنهایی که می‌توانند نت‌خوانی کنند، این قابلیت را بعد از یاد گرفتن نوازندگی گیتار، فرا گرفته‌اند. پس از ما تکرار کنید: برای نواختن گیتار نیازی به نت‌خوانی ندارید. این جمله را تا وقتی که کاملاً ملکه‌ی ذهن‌تان شود تکرار کنید، چرا که این اصل، هسته‌ی طرح‌ریزی کتاب گیتار *For Dummies* است.

یکی از جذاب‌ترین چیزها درباره‌ی گیتار این است که می‌توانید تمام زندگی‌تان را وقف تمرین و کسب مهارت در نواختن آن کنید، در عین حال که خیلی سریع‌تر از کسب این مهارت، می‌توانید ادای نواختن گیتار را درآورید. فرض ما بر این است که شما به جای تمرکز بر مفهوم کسر میزان $\frac{3}{4}$ ، ترجیح می‌دهید موسیقی بنوازید - موسیقی واقعی (یا دست کم آنچه به عنوان موسیقی می‌شناسیم). ما هم می‌خواهیم که شما موسیقی بنوازید، زیرا همین موضوع، به شما انگیزه و پشتکار می‌دهد.

حالا باید دید کتاب گیتار *For Dummies* چه کار می‌کند؟ خوب فهرستی که در ادامه آمده، به شما می‌گوید که این کتاب چطور برای شروع نوازندگی و پیشبرد سریع توانایی‌های نوازندگی گیتار کمک‌تان می‌کند:

✓ **به تصاویر نگاه کنید.** شیوه‌های انگشت‌گذاری مورد نیازتان در تصاویر کتاب نشان داده شده‌اند. دست‌هایتان را درست مطابق شیوه‌ی نمایش داده‌شده در تصاویر حالت دهید؛ به همین سادگی.

✓ **تبلچر گیتار را بخوانید.** تبلچر گیتار یک شیوه‌ی مختصرنویسی مخصوص گیتار برای خواندن زبان موسیقایی‌ست و در واقع به شما نشان می‌دهد که برای خلق صدای مورد نیاز، کدام فرت را روی کدام سیم گیتار نگه دارید. تب (همان طور که طرفداران و شیفتگان آن می‌گویند)، شما را در راه نواختن موسیقی بدون نیاز به خواندن آن، بسیار به پیش می‌برد. از آنها برای نواختن پیانو استفاده نکنید!

✓ **فیلم‌ها را ببینید و به نمونه‌های صوتی گوش دهید.** با مشاهده‌ی بیش از ۵۰ فیلم کوتاه، با نحوه‌ی اجرای تکنیک‌های اصلی و انتخابی آن آشنا خواهید شد. همچنین می‌توانید به تمام آهنگ‌ها و تمرینات موجود در کتاب (حدود ۱۰۰ نمونه‌ی صوتی) گوش دهید. این کار به چند دلیل حائز اهمیت است: اول این که

می‌توانید با شنیدن موسیقی، به جای خواندن آن، علاوه بر درک ریتم آهنگ‌ها، مدت زمان نگه داشتن نت‌ها را نیز بفهمید. دیگر این که می‌توانیم نکات جذابی در مورد نمونه‌های صوتی برایتان نقل کنیم، مثلاً چگونه قطعه‌ی برجسته‌ی گیتار در آنها در یک کانال و قطعه‌ی همراه در کانال دیگر قرار گرفته‌اند (تا بتوانید با جابه‌جا کردن تنظیم بالانس استریوی خود، کانال مورد نظر را برجسته‌تر کنید). قابل شما را نداشت! اصلاً قصد نداریم خیلی به خودمان ببالیم.

✓ **همگام با پیشرفت‌تان، خواندن نت‌ها را از روی خطوط حامل آغاز کنید.** پاسخ‌مان به آن دسته از افرادی که به کتاب گیتار *For Dummies*، اتهام ردّ تفکر نت‌خوانی را می‌زنند، این است که: “دوست عزیز! این طور نیست!” نت‌های تمام آهنگ‌ها و تمرین‌ها روی خطوط حامل آمده است. بنابراین می‌توانید از هر دو شیوه کمک بگیرید: می‌توانید بعد از این که یاد گرفتید چطور قطعه‌ای را بنوازید، آن را با نت‌نویسی‌ها تطبیق دهید. جالب است، نه؟

یک گیتار خوب یک سرمایه‌ی بزرگ است و مانند سایر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، باید خوب از آن مراقبت کنید. کتاب گیتار *For Dummies*، اطلاعات مورد نیاز برای حفظ، نگهداری و مراقبت از ساز شش‌سیم را در اختیارتان قرار خواهد داد، از جمله این که چطور سیم‌ها را عوض کنید. علاوه بر این نکات ریز دیگری برای نگهداری از گیتار در جلد، در کتاب گنجانده شده است.

قواعد رعایت‌شده در این کتاب

برای پرهیز از تناقض و همچنین آسان فهم شدن مطالب کتاب، قواعدی رعایت شده‌اند:

✓ **دست راست و دست چپ:** به جای گفتن “دست نواختن” و “دست فرّگیری” (که به نظر ما بسیار ظالمانه است)، از “دست راست” برای دستی که بر سیم‌ها مضراب می‌زند یا می‌نوازد و “دست چپ” برای دست انگشت‌گذاری بر فرت‌ها استفاده می‌کنیم. از خوانندگان چپ‌دست این کتاب پوزش می‌خواهیم و تقاضا داریم که همه‌ی دست راست‌ها را دست چپ بخوانند و برعکس.

✓ **نت‌نویسی دوگانه:** آهنگ‌ها و تمرینات موجود در این کتاب به صورت خطوط حامل استاندارد در بالا (که جایگاه رفیع و والایی را که سزوارش بوده، اشغال کرده است) و خطوط حامل تبلجر برای استفاده‌ی ما در پایین قرار دارند. نکته اینجاست که می‌توانید از هر دوی این شیوه‌ها استفاده کنید، ولی همانند نواختن پیانو، لازم نیست همزمان هر دو را بخوانید.

✓ **بالا و پایین، زیرتر و بم‌تر (و غیره):** اگر می‌گوییم که به نت یا آکورد بالاتر بر دسته‌ی گیتار بروید و نت یا آکورد را زیرتر بنوازید، منظورمان این است که آنها را در گام بالاتر یا به بدنه‌ی گیتار، اجرا کنید. اگر می‌گوییم به سوی قسمت

پایین‌تر یا به‌تر دسته بروید، منظور سردسته، یا گام به‌تر است. اگر قصدمان از به کار بردن این اصطلاحات چیز دیگری باشد، به شما خواهیم گفت. (احتمالاً آن دسته از شما که گیتار را به صورت عمودی رو به سقف نگه می‌دارید، باید هنگام برخورد با این اصطلاحات، ذهن‌تان را با مفهوم درست آنها منطبق کنید. فقط اگر یادتان باشد که داریم درباره‌ی گام حرف می‌زنیم، نه پوزیسیون (موقعیت دست)، در این صورت مشکلی نخواهید داشت).

دو قاعده‌ی دیگری که در مسیر مطالعه‌ی این کتاب هدایت‌تان خواهند کرد، عبارتند از:

✓ واژگان کلیدی در فهرست‌ها که توجه‌تان را به نظرات مهم جلب می‌کنند، با **حروف درشت** آورده شده‌اند.

✓ واژگان مهم به صورت **ایتالیک** (مورب) همراه با توضیحی در کنارشان آمده‌اند. در مواردی نیز برای تأکید بر واژه یا متنی خاص، از قالب **ایتالیک** استفاده کرده‌ایم.

آنچه لازم نیست بخوانید

ابتدا کتاب را با مباحثی خواندنی، جالب و مفید شروع کرده‌ایم، ولی ویراستاران کتاب نظرشان این بود که باید برای حفظ موازنه، مطالب فنی کسالت‌آوری نیز به متن اضافه کنیم (مزاح بود!).

در واقع، آشنایی با تئوری موسیقی برای برداشتن گامهای بعدی، پس از کسب مهارت در تکنیک‌های مقدماتی، به شما کمک خواهد کرد. ولی برای نواختن موسیقی ابتدایی، این توضیحات فنی چندان ضروری نیستند. به همین خاطر، برای مشخص کردن توضیحاتی که احتمال دارد در مرحله‌ی اول از روی آنها گذر کنید و بعداً - پس از پیشرفت بیشتر و کسب آگاهی‌های فزون‌تر در مورد ساز - به آنها بپردازید، از نماد "نکات فنی" استفاده کرده‌ایم. علاوه بر این می‌توانید از کادرهای طوسی‌ای که در برخی از فصول کتاب آورده شده نیز چشم‌پوشی کنید. اشتباه نکنید؛ این کادرها حاوی اطلاعات بسیار مفیدی‌اند ولی اگر آنها را نخوانید، چیزی از دست نمی‌دهید.

تصورات خنده‌دار

در واقع تصورات چندان‌ی درباره‌ی شما نداریم. تصور نمی‌کنیم که خودتان از قبل یک گیتار تهیه کرده‌اید. فرض نمی‌کنیم که گیتار آکوستیک یا گیتارهای الکتریک را ترجیح می‌دهید یا به سبک خاصی علاقه دارید. بنابراین در این کتاب بدون دخالت دادن سلیقه‌ی شخصی پدیدآورندگان‌اش، به نسبت مساوی هم به گیتار آکوستیک و هم گیتار الکتریک و از لحاظ موسیقی‌شناسی، به تمام سبکهای عمده‌ی موسیقی ساخته شده برای این ساز پرداخته شده است.

بسیار خوب، چند پیش فرض هم داریم. فرض می‌کنیم که می‌خواهید گیتار بزنید، نه بانجو، دوبرو (گیتار رزونیت) یا ماندولین و همچنین بر انواع سازهای شش‌سیم متمرکز می‌شویم. تصور می‌کنیم که تقریباً با دنیای گیتار غریبه‌اید. فرض می‌کنیم که می‌خواهید بدون دست و پنجه نرم کردن زیاد با خواندن نت‌ها، کلیدها و کسر میزان‌ها، به سرعت نواختن گیتار را شروع کنید. می‌توانید همه‌ی آنچه که درباره‌ی خواندن علائم و زبان موسیقی نیاز دارید را در این کتاب پیدا کنید، ولی تمرکز اصلی ما بر این مسائل نیست. هدف اصلی ما کمک به شما برای اجرای قطعاتی زیبا و شنیدنی روی ساز شش‌سیم‌تان است.

ترتیب مطالب این کتاب

فصول کتاب را به دو دسته‌ی متمایز تقسیم کرده‌ایم: فصل‌های اطلاعات و فصل‌های نوازندگی. فصل‌های مربوط به اطلاعات، مطالبی کاربردی و مقدماتی درباره‌ی گیتار، از جمله کوک کردن گیتار، انتخاب گیتار مناسب و مراقبت از گیتار ارائه داده‌اند. فصل‌های مربوط به نوازندگی (همان طور که حدس زده‌اید)، اطلاعات مورد نیاز برای نوازندگی گیتار را در اختیارتان قرار خواهند داد.

در هر یک از فصل‌های مربوط به نوازندگی، تمریناتی گنجانده شد که به شما امکان می‌دهد تا مهارت مورد بحث در آن بخش خاص را تمرین کنید. در انتها یا صفحات آخر تک‌تک فصل‌های مربوط به نوازندگی، آهنگ‌هایی آورده‌ایم که می‌توانید آنها را به کمک تکنیک‌های موجود در آن فصل بنوازید. در آغاز هر کدام از این آهنگ‌ها، فهرست مهارت‌های مورد نظر و اطلاعات مربوط به هر آهنگ را خواهید یافت.

کتاب گیتار *For Dummies*، را با هدف دسترسی آسان‌تر به مطالب، به هفت بخش منطقی تقسیم کرده‌ایم. ترتیب بخش‌ها به صورت زیر است:

بخش اول: پس می‌خواهید گیتار بزنید

بخش ۱ در قالب سه فصل، اطلاعاتی درباره‌ی برخی از اصول مقدماتی گیتار در اختیارتان گذاشته می‌شود که پیش از شروع نواختن گیتار، باید از آنها مطلع باشید. در فصل ۱ با قسمت‌های مختلف گیتار و کارکرد هر یک از آنها آشنا خواهید شد. فصل ۲ شیوه‌ی کوک کردن گیتار، با ارجاع به خود گیتار و دستگاه کوک ثابت - از جمله دیپازون، پیانو یا تیونر الکترونیک - را به شما می‌آموزد تا با بقیه‌ی سازها هماهنگ باشید. در فصل ۳ مهارت‌های مقدماتی مورد نیاز برای استفاده‌ی کارآمد از این کتاب در مسیر آشنایی با نحوه‌ی خواندن تبلچر، چگونگی مضرب زدن یا نواختن با دست و شیوه‌ی خلق صدایی کامل، صاف و بدون زنگ گنجانده شده است.

بخش دوم: آغاز به نواختن: مقدمات

در بخش ۲، به شکلی واقعی نواختن گیتار را آغاز می‌کنید. تمام فصل‌های این بخش با نواختن گیتار مرتبط‌اند. پس در این بخش غور کنید (و به استعاره‌های اینچینی نیز خو بگیرید!) در فصل ۴، یعنی نخستین فصل مربوط به نوازندگی، آسان‌ترین راه برای شروع نوازندگی واقعی - با آکوردهای مازور و مینور - به شما آموزش داده می‌شود. فصل ۵ به نحوه‌ی اجرای ملودی‌های ساده با تک‌نت‌ها می‌پردازد و فصل ۶ با ارائه‌ی برخی از آکوردهای هفتم مقدماتی، شما را کمی به سمت جلو پیش می‌راند. آن لطیفه‌ی معروف قدیمی را به خاطر بیاورید که یک مسافر خارجی از هیپی هنرمند (بیت‌نیک) نیویورکی می‌پرسد: "چطور می‌تونم به تالار [موسیقی] کارنگی برم؟" و او پاسخ می‌دهد که: "تمرین، رفیق، تمرین!". بسیار خوب، شاید شما نخواهید به تالار کارنگی بروید، اما اگر می‌خواهید گیتاریست خوبی شوید، همچنان یادآور می‌شویم که تمرین مقدمات، بسیار حائز اهمیت است.

بخش سوم: پس از طی مقدمات: اصول شیرین نوازی

بخش ۳ از موضوعات ساده‌تر می‌رود و به مباحثی در سطح متوسط می‌پردازد. در فصل ۷ با تکنیک‌های نواختن در پوزیسیون‌های درست آشنا می‌شوید؛ این تکنیک‌ها علاوه بر خلق صداهای شنیدنی، برای متفاوت جلوه کردن نیز به شما کمک خواهند کرد. در فصل ۸ شیوه‌ی نواختن همزمان دو نت را که نوازندگان سازهای زهی (از جمله گیتاریست‌ها) به آن نت دابل [جفت] می‌گویند، خواهید آموخت. فصل ۹ به ارائه‌ی مطالبی درباره‌ی نواختن آکوردهای باره‌دار می‌پردازد، که به استفاده از یک انگشت برای نگه‌داشتن همه یا اغلب سیم‌ها و سپس تشکیل آکورد [با به کارگیری انگشتان دیگر] در جلوی انگشت ابتدایی اشاره دارد. در فصل ۱۰ نیز تکنیک‌های تخصصی برای ایجاد افکت‌های صوتی خاص برای گیتار را یاد خواهید گرفت با اسامی زیبایی همچون هم‌رآن، بندینگ و اسلاید.

بخش چهارم: انبوهی از سبک‌ها

بخش ۴، مجموعه‌ی نهایی فصل‌های مربوط به نوازندگی، به معرفی شیوه‌هایی می‌پردازد که در سبک‌های مشخص موسیقی به کارتان می‌آیند. فصل ۱۱، درباره‌ی سبک راک، نواختن لید با استفاده از گام مینور پنتاتونیک، تکنوازی‌ها در باکس و سایر سبک‌های اجرایی راک اطلاعاتی در اختیارتان قرار خواهد داد. (در این فصل همچنین اطلاعاتی در مورد مضرب‌زنی در گام مینور پنتاتونیک به سبک کانتری آمده است.) در فصل ۱۲، مباحثی درباره‌ی سبک بلوز، باکس‌های لیدزنی بیشتر و مفصل‌بندی‌های تخصصی بلوز ارائه شده، همچنین در این فصل می‌آموزید که چطور از نبوغ‌تان استفاده کنید. فصل ۱۳، به موسیقی فولک، الگوهای نواختن با دست و مضرب ویژه‌ای

می‌پردازد که سبب ایجاد لحن متمایز موسیقی فولک می‌شود (همچنین در این فصل تکنیک‌هایی برای نواختن با انگشت و مضرب مربوط به سبک کانتری معرفی می‌شود). در فصل ۱۴، با گیتار کلاسیک آشنا خواهید شد و تکنیک‌های لازم برای نواختن آهنگ‌های باخ و بتهوون را خواهید آموخت. سرانجام فصل ۱۵، فصل موسیقی جاز، آکوردهای جاز، نواختن ریتم و تکنوازیی‌ست.

بخش پنجم: سازشناسی و اصول نگهداری از ساز

بخش ۵ دو فصل دارد. این بخش با هدف کمک به شما برای پیدا کردن ساز مناسب خودتان سازمان‌دهی شده است. فصل ۱۶ علاوه بر انتخاب اولین ساز تمرینی‌تان، در انتخاب سازهای دوم و حتی سوم‌تان نیز (که اغلب دشوارتر از تصمیم نخست است)، یاری‌تان خواهد کرد. فصل ۱۷ که در مورد لوازم جانبی گیتار است، اصول و مبانی اولیه درباره‌ی آمپ‌های [تقویت‌کننده‌ها] گیتار را در اختیارتان قرار داده و اطلاعات افزوده‌ای مورد نیاز برای گردآوری مناسب امکانات را نیز ارائه کرده است.

همچنین در این بخش دو فصل در مورد چگونگی مراقبت از گیتار گنجانده شده است. فصل ۱۸ فرایند تغییر سیم‌ها را – در صورتی که قصد دارید بیشتر از یک ماه گیتار بنوازید، باید با چنین فرایندی آشنا باشید – تشریح می‌کند. در فصل ۱۹ نیز به بحث نگهداری و تعمیرات ابتدایی که باعث صرفه‌جویی در هزینه و زیبا نواختن ساز می‌شود، پرداخته شده است.

بخش ششم: بخش ده‌تایی‌ها

بخش ده‌تایی‌ها نماد تجاری مجموعه‌ی کتاب‌های *For Dummies* است که اطلاعات مفرح و جالبی را در قالب مجموعه‌ای ده‌تایی ارائه می‌دهد. فصل ۲۰ با معرفی بیش از ده گیتاریست برتر به شما الهام خواهد بخشید. فصل ۲۱ نیز که به معرفی ده مورد از آهنگ‌های کلاسیک گیتار می‌پردازد، در ادامه‌ی مسیر تا رسیدن به سرافرازی و ستاره شدن به شما کمک خواهد کرد.

بخش هفتم: پیوست‌ها

پیوست‌های این کتاب به مسائل بسیار مهمی می‌پردازند. پیوست “الف” به صورت موجز تمامی نمادهای غربی را که بر خطوط حامل می‌نشینند، تشریح کرده و تا حد امکان درباره‌ی خواندن خطوط موسیقایی توضیح داده است. در پیوست “ب” جدول مفیدی آمده که ۹۶ مورد از متداول‌ترین آکوردها را دربرمی‌گیرد. در پیوست “ج” نیز نمونه‌های صوتی و نمونه‌های تصویری کتاب گنجانده شده‌اند.

نمادهای به کار رفته در این کتاب

در حاشیه‌ی این کتاب، نمادهای سودمندی می‌بینید که سیر و سفر در صفحات این کتاب را برایتان کمی آسان‌تر خواهد کرد:

برای لذت بردن آنی از گیتار، به یک آهنگ واقعی رجوع کنید.



این نماد بیانگر این است که تکنیک‌های خاص و قطعات موسیقی مکتوب در نمونه‌های صوتی یا تصویری ارائه شده‌اند که امکان شنیدن و مشاهده‌ی اجرای تکنیک‌های گیتار را برایتان فراهم می‌کند.



مطالبی که خوب است روی تکه‌ای کاغذ بنویسید و در جعبه‌ی گیتار همراه‌تان داشته باشید.



چرایی‌ها و دلایل ورای آنچه که می‌نوازید، مباحثی نظری و بعضاً مبهم که در صورت تمایل می‌توانید از آنها بگذرید.



توصیه‌های ماهرانه‌ای که سفر شما در راه تعالی در نوازندگی گیتار را تسریع می‌بخشد.



حواس‌تان باشد، وگرنه ممکن است به گیتار خودتان یا گوش‌های کسی آسیب بزنید.



مقصد بعدی

کتاب گیتار *For Dummies*، با دقتی فراوان طرح‌ریزی شده تا بتوانید فقط آنچه را که دوست دارید یا لازم است درباره‌ی گیتار بدانید، پیدا کنید. به این دلیل که هر فصل تا حد امکان از لحاظ محتوا مستقل است، می‌توانید از اطلاعاتی که در آنها مهارت کافی دارید، بگذرید و همچنان احساس نکنید که چیزی را از دست داده‌اید. با این حال همچنان می‌توانید به ترتیب از ابتدا تا انتهای کتاب را مطالعه کنید و نواختن گیتار را گام به گام بیاموزید و بر دانش پیشین‌تان بیفزایید. برای دستیابی به اطلاعات مورد نیازتان، می‌توانید به آسانی در فهرست مطالب دنبال همان مبحثی بگردید که برایتان جذاب است.

اگر مبتدی هستید و برای شروع نواختن آماده‌اید، می‌توانید فصل ۱ را نادیده بگیرید و یک‌راست به سراغ فصل ۲ بروید که در آن، شیوه‌ی کوک کردن گیتار ارائه شده است. سپس فصل ۳ را به منظور پیشبرد مهارت‌های مورد نیاز برای نوازندگی مرور کنید و

به فصل ۴ برسید. اگر مبتدی هستید، با این که می‌توانید برخی مطالب مطرح‌شده در فصول مربوط به نوازندگی را نادیده بگیرید، پیشنهاد ما این است که فصل‌های مربوط به نوازندگی را به ترتیب دنبال کنید. علاوه بر این، باید تا وقتی که سر انگشتان‌تان شروع به پینه بستن کند - که حقیقتاً در نواختن آکوردهای بدون زنگ به شما کمک خواهد کرد - در همان فصل ۴ بمانید.

در صورتی که هنوز گیتار تهیه نکرده‌اید، باید از بخش ۵، راهنمای خریداران، شروع کنید و دنبال آنچه که از یک گیتار تمرین اولیه توقع دارید، بگردید. بهتر است تا وقتی که مطمئن نشده‌اید چه سازی برایتان مناسب است، هزینه‌ی گزافی برای خرید یک گیتار گرانقیمت نپردازید. پس از آن که سازتان را خریدید، می‌توانید نوازندگی را شروع کنید، واقعاً لذت‌بخش است، نه؟

در صورتی که هنوز گیتار تهیه نکرده‌اید، باید از بخش ۵، راهنمای خریداران، شروع کنید و در پی آنچه برای گیتار تمرین اولیه نیاز دارید، بگردید. بهتر است تا وقتی مطمئن نشده‌اید چه سازی برایتان مناسب است، هزینه‌ی گزافی برای خرید یک گیتار گرانقیمت نپردازید. پس از آن که سازتان را خریدید، می‌توانید نوازندگی را شروع کنید، واقعاً لذت‌بخش است، نه؟

بخش ۱

پس می خواهید گیتار بزنید

ریچ تنانت

موج پنجم



”ببینم، چند وقته داری با گیتار کلنجار می‌ری؟“

در این بخش...

خانم‌ها و آقایان، وقت بخیر، به گیتار *For Dummies* خوش آمدید. لطفاً قبل از حرکت، از مطالعه‌ی فصل ۱، که قسمت‌های متنوع گیتارهای الکتریک و آکوستیک را مشخص می‌کند، مطمئن شوید و یادتان نرود که با توجه به مباحث مطرح شده در فصل ۲، گیتارتان را کوک کنید. در پایان، پیش از به دست گرفتن ساز، به منظور مرور اطلاعات عملکردی مهم، به فصل ۳ سری بزنید. سر جای‌تان بنشینید. شاید پرواز با گیتار تا پایان عمرتان طول بکشد، ولی مطمئناً از این پرواز لذت خواهید برد!

فصل ۱

مبانی گیتار

در این فصل

- ◀ آشنایی با قسمت‌های مختلف گیتار
- ◀ شناخت ساز و کار گیتار

همه‌ی گیتارها - چه به رنگ بنفش با طرح مجسمه و صاعقه و چه با طرح طبیعی چوب به همراه نقش‌های ظریف و فاخر فرانسوی - مشخصه‌های فیزیکی مشترکی دارند که آنها را تبدیل به گیتار می‌کند، نه ویولن یا توبا. اگر تفاوت بین سردسته و پیکاپ برایتان گیج‌کننده است یا در عجب‌اید که کدام انتهای گیتار را باید زیر چانه بگذارید، این فصل برای شماست.

در این فصل، تفاوت بین قسمت‌های مختلف گیتار و نحوه‌ی عملکرد هر یک از آنها را برایتان شرح خواهیم داد. در کنار آن با شیوه‌ی نگه داشتن ساز و دلیل تولید چنین صدایی از گیتار آشنا خواهید شد. علاوه بر این، در صورتی که حرفمان را جدی گرفته‌اید، باید بگوییم که مسلماً گیتار را زیر چانه‌تان نمی‌گذارید - مگر این که جیمی هندریکس باشید.

قسمت‌های مختلف گیتار و عملکرد آن

گیتار دو نوع اصلی دارد: آکوستیک و الکتریک. از نظر سخت‌افزاری، گیتارهای برقی در مقایسه با گیتارهای آکوستیک، اجزا و لوازم بیشتری دارند. هر چند، سازندگان گیتار در مورد این موضوع اتفاق نظر دارند که ساخت گیتار آکوستیک دشوارتر از ساخت گیتار الکتریک است. به همین دلیل است که در رده‌ی گیتارهای همتراز، گیتارهای آکوستیک هم‌قیمت یا گران‌تر از همتاهای الکتریک‌شان هستند. (اگر قصد دارید برای خرید گیتار یا لوازم جانبی آن به سازفروشی بروید، می‌توانید به ترتیب، فصل‌های ۱۶ و ۱۷ را مطالعه کنید.) البته هر دو نوع گیتار در اصولی از قبیل ساختار دسته یا کشش سیم‌ها، شیوه‌ی بنیادین یکسانی دارند. به همین دلیل گیتارهای آکوستیک و الکتریک شکل و شمایل مشابهی دارند، بجز تفاوت‌هایی کاملاً آشکاری در تولید رنگ صدا. (البته، مگر این که از نظر شما گروه متالیکا و [آندرس] سگوبیا [گیتاریست مشهور سبک کلاسیک] قابل تشخیص نباشند). در شکل‌های ۱-۱ و ۱-۲ می‌توانید قسمت‌های مختلف گیتارهای آکوستیک و الکتریک را ببینید.





شکل ۱-۱: گیتار
آکوستیک عادی و
اسامی قسمت‌های
اصلی آن.

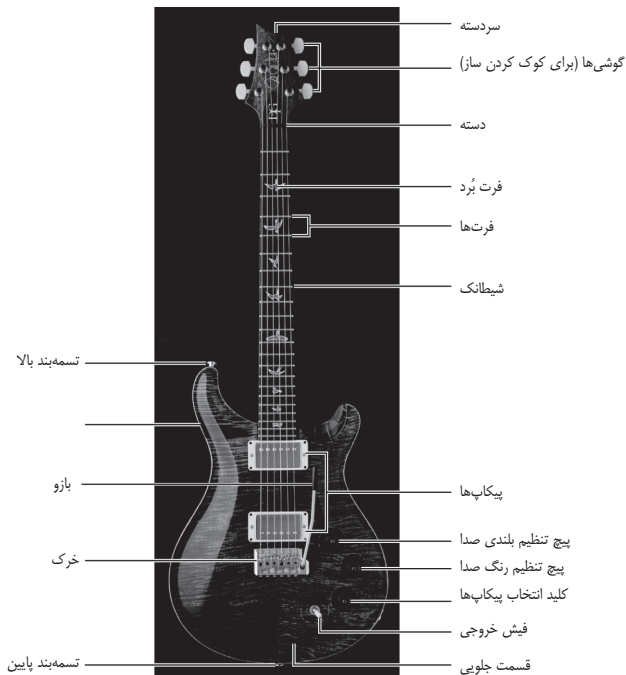


فهرست پیش رو عملکرد قسمت‌های مختلف گیتار را توضیح داده است:

- ✓ **صفحه‌ی پشتی (گیتار آکوستیک):** بخشی از بدنه که قسمت‌های جانبی را سر جای‌شان نگه می‌دارد و از دو یا سه قطعه‌ی چوبی درست شده است.
- ✓ **بازو (فقط گیتار الکتریک):** میله‌ی فلزی متصل به خرک که از طریق چرخاندن خرک به جلو و عقب، میزان کشش سیم را تغییر می‌دهد. به این میله، دسته‌ی ترومولو، دسته‌ی لرزش، دسته‌ی ویراتو، یا دسته‌ی وانگ می‌گویند.
- ✓ **بدنه:** جعبه‌ای که تکیه‌گاه دسته و خرک را فراهم و سطحی را برای نواختن سیم‌ها با استفاده از دست راست ایجاد می‌کند. در گیتار آکوستیک، بدنه، شامل محفظه‌ی تقویت‌کننده‌ی صداست که آوای گیتار را خلق می‌کند. در گیتار الکتریک، بدنه فضایی را برای اتصال خرک و دیگر قطعات الکترونیکی (پیکاپ‌ها و پیچ‌های تنظیم‌کننده‌ی بلندی و رنگ صداها) فراهم می‌آورد.
- ✓ **خرک:** صفحه‌ی فلزی (گیتار الکتریک) یا چوبی (آکوستیک) که سیم‌ها را روی بدنه محکم می‌کند.
- ✓ **پین‌های خرک (گیتار آکوستیک):** پرچ‌های پلاستیکی یا چوبی که بین

سوراخ‌های خرک قرار می‌گیرند و سیم‌ها را محکم روی خرک نگه می‌دارند.

✓ **تسمه‌بند پایین:** محل نصب انتهای تسمه (بند). در گیتارهای آکوستیک - الکتریک (گیتارهای آکوستیک دارای پیکاپ‌های درونی و قطعات الکترونیکی)، تسمه‌بند اغلب با توجه به این که فیش خروجی محل اتصال در آن جای دارد، دو برابر است.



شکل ۱-۲: گیتار الکتریک عادی و اسامی قسمت‌های اصلی آن.

✓ **فرت‌برد:** قطعه‌ی چوبی صاف و تخته‌مانندی که روی دسته و در محل گذاشتن انگشتان دست چپ‌تان برای نواختن نت‌ها و آکوردها قرار دارد. به فرت بُرد، تخته‌ی انگشت‌گذاری نیز می‌گویند زیرا فرت‌ها روی آن جاسازی شده‌اند.

✓ **فرت‌ها:** سیم‌ها یا میله‌های نازک فلزی که به طور قائم روی سیم‌ها قرار گرفته‌اند و با کاستن از طول ارتعاش مؤثر سیم‌ها، قادر به ایجاد گام‌های متفاوت خواهند بود.

✓ **سردسته:** بخشی که گوشی‌ها را نگه می‌دارد (مونتاژ سخت‌افزاری) و محل حک کردن نشان تولیدکننده است. سردسته یا “هدستاک” را نباید با “وودستاک” منطقه‌ای در نیویورک که محل اجرای موسیقی نسل دهه‌ی شصت میلادی بود، اشتباه گرفت.

✓ **دسته:** قطعه‌ی چوبی بلند و مکعب‌شکلی که سردهسته را به بدنه متصل می‌کند. **شیطانک:** تکه‌ی باریک شیارداری از جنس نایلون سفت یا سایر مواد پلیمری ترکیبی که از جابه‌جا شدن سیمها روی دسته جلوگیری می‌کند. سیمها در میانه‌ی رسیدن به گوشی‌ها، در سردهسته، از شیارها عبور می‌کنند. شیطانک یکی از دو نقطه‌ی انتهایی لرزش سیمهاست. (نقطه‌ی دیگر خرک است).

✓ **فیش خروجی (گیتار الکتریک):** نقطه‌ی الحاق سیمی‌ست که گیتار را به آمپلی‌فایر یا دیگر وسایل الکترونیکی متصل می‌کند.

✓ **کلید انتخاب پیکاپ (گیتار الکتریک):** کلیدی که پیکاپ فعال را مشخص می‌کند.

✓ **پیکاپ‌ها (گیتار الکتریک):** آهنرباهای میله‌مانندی که جریان الکتریکی را ایجاد می‌کنند. آمپلی‌فایر این جریان الکتریکی را به صدای موسیقایی تبدیل می‌کند.

✓ **زین:** در گیتار آکوستیک، نوار باریک پلاستیکی‌ای که داخل شکافی بر خرک قرار می‌گیرد؛ در گیتار الکتریک، قطعات فلزی مجزایی که نقطه‌ی اتصال سیمها با خرک را شکل می‌دهند.

✓ **قسمت‌های جانبی (گیتار آکوستیک):** قطعات چوبی قوس‌دار مجزایی روی بدنه که قسمت جلوی گیتار را به قسمت پشتی آن متصل می‌کند.

✓ **تسمه‌بند بالایی:** محل نصب انتهای بالایی تسمه که از جنس فلز است. **(نکته:** همه‌ی گیتارهای آکوستیک تسمه‌بند ندارند. اگر گیتارتان تسمه‌بند نداشت، انتهای بالایی تسمه را به دور سردهسته محکم کنید.)

✓ **سیمها:** شش سیم فلزی (برای گیتار الکتریک و گیتارهای آکوستیک) یا نایلونی (برای گیتارهای کلاسیک) که محکم کشیده شده‌اند و صدای نتهای گیتار را خلق می‌کنند. با این که سیمها عملاً بخشی از خود گیتار محسوب نمی‌شوند، (در صورت تمایل آنها را جدا یا متصل می‌کنیم)، ولی بخش جدایی‌ناپذیر کل مجموعه هستند و به طور کلی طراحی و ساختار گیتار بر مبنای به صدا درآوردن سیمها و خلق آواهای دلنشین استوار است (برای آشنایی بیشتر با نحوه‌ی تعویض سیمها به فصل ۱۸ رجوع کنید).

✓ **صفحه‌ی جلویی گیتار:** رخ گیتار است. در نوع آکوستیک، این قسمت صفحه‌ی صدا نیز هست، که تقریباً تمامی خصوصیت آکوستیکی یا صوتی گیتار را شکل می‌دهد. در گیتار الکتریک، صفحه‌ی جلویی صرفاً پوششی تزئینی‌ست که دیگر اجزای بدنه را در خود جای می‌دهد.

✓ **گوشی‌ها (برای کوک کردن ساز):** ساز و کارهایی گیرهای که با افزایش یا

کاهش کشش سیمها، کوک آنها را تغییر می‌دهند. سیم به شکلی محکم به دور قطعه‌ای که از پهلوی یا جلوی سردسته سر برآورده، پیچیده می‌شود. این قطعه از میان سردسته عبور می‌کند و در طرف دیگر به جایی می‌رسد که گیره‌ها آن را به کلید کوک متصل می‌کنند. این وسیله، پیچ کوک و گیره‌ی کوک نیز نامیده می‌شود.

✓ پیچ‌های تنظیم بلندی و رنگ صدا (گیتار الکتریک): پیچ‌هایی که بلندی صدای گیتار و فرکانس‌های باس (صدای بم) و تریبل (صدای زیر) آن را تغییر می‌دهند.

گیتارها چگونه صدا تولید می‌کنند

پس از آشنایی با قسمت‌های اصلی گیتار (به مبحث قبلی رجوع کنید)، شاید بخواهید با چگونگی عملکرد مجموعه‌ی آنها در تولید صدا نیز آشنا شوید (شاید در مسابقه‌ی تلویزیونی سؤالات قسمت‌های گیتار را انتخاب کردید! یا با گیتاریستی دیگر در مورد لرزش و طول سیم بحث مفصلی را شروع کردید). در ادامه‌ی مباحث این فصل به شما خواهیم گفت که چرا گیتارتان به جای صدایی شبیه “کازو” [سوت‌سوتک] یا آکاردئون، صدای گیتار می‌دهد. نکته‌ی مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که گیتار صدا تولید می‌کند، ولی موسیقی را خود شما می‌آفرینید.

سیمها کار خودشان را می‌کنند

همه‌ی سازها باید یک قسمت متحرک داشته باشند که برای تولید صدای موسیقایی حرکت‌هایی منظم و مکرر انجام دهد (رنگ صدایی پایدار یا گام). در گیتار این قسمت، همان سیمهای لرزنده است. سیمی که تا اندازه‌ای به آن کشش وارد می‌کنیم و سپس آن را (با ضربه زدن) به حرکت درمی‌آوریم، صدایی قابل پیش‌بینی تولید می‌کند - مانند نت لا. اگر سیم گیتار را با کششی متفاوت کوک کنید، رنگ صدایی متفاوت خواهید داشت. هر چه کشش سیم بیشتر باشد، گام زیرتر خواهد بود.

به هر حال، اگر تنها راه برای تغییر گامها این بود که دیوارنه‌وار، پس از هر بار ضربه زدن به سیم، آن را تنظیم می‌کردید، نمی‌توانستید خیلی از گیتارتان کار بکشید. بنابراین گیتاریست‌ها برای تغییر گام سیمها به شیوه‌ی دیگری متوسل شدند - مختصر کردن طول لرزش مؤثر آنها. گیتاریست‌ها این کار را با فرت‌گیری (یا انگشت‌گذاری روی فرت‌ها) انجام می‌دهند - با عقب و جلو رفتن و با نگرانی زیر لب زمزمه کردن در حین نگرانی! (شوخی بود؛ گیتاریست‌ها این کارها را نمی‌کنند مگر این که چند روز گیتارشان را به دست نگرفته باشند). در قاموس گیتار، فرت‌گیری به فشردن سیم بر فرت‌برد به منظور محدود کردن لرزه‌ی سیم بین فرت (میله‌ی باریک فلزی) گرفته‌شده و خرک اشاره دارد. به این طریق، می‌توانید با حرکت دادن دست چپ روی دسته به بالا و پایین (به ترتیب، به سوی خرک و شیطانک)، به آسانی گام را تغییر دهید.





این حقیقت که سازهای کوچک‌تر، از جمله ویولن و ماندولین، گام‌های زیرتری در قیاس با ویولنسل و سازهای باس (و گیتار) دارند، تصادفی نیست. زیرتر بودن گام آنها به خاطر کوتاه‌تر بودن سیم‌هایشان است. به احتمال زیاد کشش سیم‌ها در این سازها تقریباً برابر است که سبب می‌شود سیم‌ها زیر دست و انگشت استوار حس شوند، اما تفاوت اصلی در طول سیم‌های آنهاست که منجر به تفاوت زیادی در گام‌هایشان می‌شود. این اصل در مورد حیوانات نیز صادق است.

به‌کارگیری همزمان دست چپ و راست

معمولاً برای خلق موسیقی با استفاده از گیتار، به همکاری هر دو دست نیاز است. در صورتی که بخواهید با پیانو، برای مثال، نت دو میانی (یا وسط) بنوازید، کافی است انگشت میانی‌تان را بالای کلید سفید مناسب زیر آرم پیانو بگذارید و آن را بفشارید: دانگ. یک پچه‌ی مهدکودکی هم، اگر فقط بخواهد دوی میانی را بنوازد، می‌تواند صدایی کاملاً شبیه آنچه التون جان می‌نوازد، تولید کند. چرا که فقط با یک انگشت یک دست، یک کلید را می‌فشارد و صدا را ایجاد می‌کند.

گیتار تقریباً متفاوت است. برای نواختن دوی میانی با گیتار، باید انگشت میانی دست چپ‌تان را روی فرت اول سیم دوم فشار دهید. با این حال، این کار به تنهایی صدایی خلق نمی‌کند. پس باید برای شنیدنی کردن نت دوی میانی، با دست راست به سیم دوم ضربه بزنید. *نت‌خوان‌ها توجه داشته باشند:* صداهای گیتار یک اکتاو بم‌تر از آنچه نوشته شده‌اند، صدا می‌دهند. برای مثال، در واقع نواختن نت دوی نوشته‌شده در پوزیسیون سوم گیتار، صدای نت دوی میانی را تولید می‌کند.

نت‌های روی دسته: نیم‌پرده‌ها و فرت‌ها

کوچک‌ترین فاصله (واحد فاصله‌ی موسیقایی در گام) در گام موسیقایی نیم‌پرده است. روی پیانو، کلیدهای سفید و سیاه متناوب، فاصله‌ها را تعیین می‌کنند (همچنان که دو کلید سفید مجاور هم که در میان کلیدهای سیاه قرار گرفته‌اند). برای نیم‌پرده جابه‌جایی روی سازهای کیبوردی، انگشت خود را بر کلید قابل دسترس بعدی، سفید یا سیاه، بالا یا پایین می‌برید. در گیتار، فرت‌ها - سیم‌های (یا میله‌های) فلزی افقی که به صورت قائم بر سیم‌ها، روی فرت‌برد جاسازی شده‌اند - نیم‌پرده‌ها را معین می‌کنند. نیم‌پرده بالا یا پایین رفتن روی گیتار، به معنای این است که هر بار دست چپ خود را یک فرت روی دسته بالاتر یا پایین‌تر ببرید.



مقایسه‌ی نحوه‌ی تولید صدا در گیتار آکوستیک و الکتریک

سیم‌های لرزان روی گیتار، رنگ‌های صدای متفاوتی ایجاد می‌کنند. شما باید بتوانید این رنگ‌های صدا را بشنوید، در غیر این صورت با این سؤال فلسفی مواجه می‌شوید که

اگر درختی در جنگل بیفتد و شخصی در آن اطراف نباشد، آیا سقوط درخت صدا تولید می‌کند؟! این مشکل در مورد گیتار آکوستیک وجود ندارد، زیرا در ساز آکوستیک، شکم ساز که یک جعبه‌ی صدای توخالی است، همان نقش تقویت‌کننده‌ی صوتی (آمپلی‌فایر) را بازی می‌کند.

اما گیتار الکتریک تقریباً به هیچ وجه صدایی شنیدنی خلق نمی‌کند (بسیار خوب، خیلی کم، مثل صدای وزوز پشه، ولی اصلاً در حدی نیست که در فضای یک استادیوم پخش شود یا همسایه‌ها را دیوانه کند). ساز الکتریکی صداهای خود را کاملاً از طریق وسایل الکترونیکی تولید می‌کند. همچنان سیم لرزان منبع تولید صداست، ولی محفظه‌ی توخالی چوبی آن، صداها را شنیدنی نمی‌کند. در عوض، لرزش میدان مغناطیسی‌ای را که پیکاپ‌ها - آهنرباهای زیر سیم‌ها - تولید می‌کنند، مغشوش یا فرکانس آن را تغییر می‌دهد. با تغییر فرکانس میدان مغناطیسی پیکاپ‌ها از طریق لرزش سیم‌ها، پیکاپ جریان الکتریکی محدودی را که دقیقاً منعکس‌کننده‌ی تغییر فرکانس است، تولید می‌کند.

از این رو، گیتارها از طریق تقویت صدای حاصل از لرزش سیم‌ها به صورت آکوستیک یا سمعی (با گذراندن امواج صدا از محفظه‌ی توخالی) یا به صورت الکترونیکی (با تقویت و خروجی دادن جریان الکتریکی حاصل از طریق بلندگو) صدا تولید می‌کنند. به هر حال این کار فرایندی فیزیکی است. چگونگی ایجاد صداهای متفاوت - و صداهایی که می‌خواهید از آن درآورید - به شما و به شیوه‌ای که گام‌های حاصل از لرزش سیم را کنترل می‌کنید، بستگی دارد. انگشت‌گذاری با دست چپ، باعث تغییر گام‌ها می‌شود. دست راست شما علاوه بر آن که با به حرکت در آوردن سیم به تولید صدا کمک می‌کند، ریتم (ضرب یا پالس)، تمپو (سرعت اجرای موسیقی) و حس (تعبیر، سبک، افسون، ذوق یا هر اسم دیگری که دارد) آن گام‌ها را نیز تعیین می‌کند. حرکات هر دو دست را با هم هماهنگ کنید تا سحر موسیقی را خلق کنند - موسیقی گیتار.

