

عناصر موسیقی

مفاهیم و کاربردها

رالف تیورک

ترجمه‌ی امیرحسین جزء رمضانی

بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز

ناشر تخصصی موسیقی

نشر نای و نی

عناصر موسیقی
مفاهیم و کاربردها
مجلد دوم

رالف تیورک

ترجمه: امیرحسین جزء رضائی
آماده سازی طرح جلد: نوید شیخ
صفحه آرایی: منیر غفوری
نت نگاری: امیرحسین سوده پور،
محمدرضا اکبرمهر، حبیب رحیمی
نوبت چاپ: اول - ۱۴۰۳
شمارگان: ۲۵۰ نسخه
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۵۳۰۹-۱۲-۸
شابک دوره: ۹۷۸-۶۲۲-۵۳۰۹-۱۰-۴

سرشناسه: تیورک، رلف،
عنوان: عناصر موسیقی، مفاهیم و کاربردها
نام پدیدآور: رلف تیورک
مشخصات نشر: تهران: نای و نی، ۱۴۰۳
مشخصات ظاهری: ۴۹۳ص، پارتیسیون
وضعیت فهرست نویسی: فیبا
موضوع: موسیقی - نظریه
شناسه افزوده: شیندلر، آلن ۲۰۱۸-۱۹۴۴م.
شناسه افزوده: جزء رضائی، امیرحسین ۱۳۶۸، مترجم
رده بندی کنگره: MT ۷
رده بندی دیویی: ۷۸۱/۲
شماره کتابشناسی ملی: ۹۷۲۹۷۳۳

تهران - خیابان انقلاب - مقابل دانشگاه تهران
مجتمع تجاری فروزنده - طبقه همکف - شماره ۳۰۸
فروشگاه: ۶۶۴۶۷۴۰۵ پخش: ۶۶۴۶۷۱۴۰

کلمه حقوقی عادی و معنوی این اثر معطی به نشر نای و نی می باشد.
هرگونه کسر و بولد (کلی و جزئی) به هر صورت
(حاج، فوکی، صوبی، تصویری و الکترونیکی یا دیجیتال)
بدون مجوز کسبی ناسر، ممنوع بوده و سگرد قانونی دارد.

فروشگاه اینترنتی: www.nayoney.com

دریافت مجموعه صوتی کتاب

با اسکن بارکد زیر یا با ورود به وبسایت «نای و نی»
از فروشگاه فایل مجموعه صوتی کتاب را خریداری نمایید.

www.nayoney.com

فهرست مندرجات

ز	درباره‌ی طرح روی جلد
س	درباره‌ی مؤلف
ص	مقدمه‌ی مترجم
ط	سخنی با هنرجو
ع	سخنی با مربی

۱	واحد یک: تکنیک‌های کنترباوی، هارمونیک و فرمی قرن هجدهم
---	--

فصل ۱

۳	تکنیک‌ها و فرم‌های کنترباوی قرن هجدهم اصطلاحات و مفاهیمی که خواهید آموخت چشم‌انداز کنترباوی
۴	بخش یک: انوناسیون ویژگی‌ها: تحلیل انوناسیون دو بخشی شماره‌ی ۱ اثر باخ، BWV 772؛ درمورد انوناسیون شماره‌ی ۱ آبازها و تمهیدات کنترباوی؛ هارمونی و ثنالیته؛ هارمونی تلویحی (ضمنی)
۸	بخش دو: فوگ اصول و رویه‌های موجود در فوگ سوژه؛ جواب؛ اکسپوزیسیون؛ کنترسوژه؛ پس از اکسپوزیسیون؛ ورودها و اپیزودها؛ کنتراکسپوزیسیون؛ شترتو خلاصه‌ی فوگ شماره‌ی ۱۶ باخ (WTC I) خلاصه‌ی مبحث فوگ
۱۷	تکالیف عملی و آزمون درک مطلب

فصل ۲

۲۵	سبک کلاسیک قرن هجدهم اصطلاحات و مفاهیمی که خواهید آموخت آهنگ‌سازان و فرم‌ها؛ ساختار ملودیک/ریتمیک؛ موسیقی فولکلور؛ محور تکنیک‌نمایان؛ ساختار هارمونیک/ ثنال؛ ریتم هارمونیک؛ بافتار/مفضل‌بندی/دینامیک؛ باس آبرتی؛ باس آبرتی و تحلیل هارمونیک؛ هدایت بخش صدایی
----	--

تکالیف عملی ۳۳

فصل ۳

- تکنیک‌های واریاسیون قرن هجدهم ۳۷
- اصطلاحات و مفاهیمی که خواهید آموخت
چشم‌انداز
- بخش یک: واریاسیون‌ها در دوره‌ی باروک ۳۸
- واریاسیون‌های مُنفصل و مُتصل
تحلیل سوئیت شماره‌ی ۳ برای کِلَوسَن، HWV 436 (منوئِتو) اثر هندل
واریاسیون‌های مُنفصل؛ تم؛ واریاسیون‌ها؛ ساختار فُرمی؛ ساختار ملودیک/ریتمیک؛ ساختار هارمونیک/
تُنال؛ بافتار/مُفصل‌بندی/دینامیک
تحلیل کانتات شماره‌ی ۷۸، BWV 78، Jesu, der du meine Seele, (I) اثر باخ
واریاسیون‌های مُتصل؛ واریاسیون‌ها
- بخش دو: واریاسیون‌ها در دوره‌ی کلاسیک ۴۹
- خلاصه‌ی مقایسه‌ای تکنیک‌های واریاسیون قرن هجدهم
- تکالیف عملی ۵۴

فصل ۴

- ششم ناپولیتن و آکوردهای ششم افزوده ۶۱
- اصطلاحات و مفاهیمی که خواهید آموخت
چشم‌انداز
- بخش یک: آکورد ششم ناپولیتن ۶۱
- نوع و نماد آکورد؛ کارکرد هارمونیک ناپولیتن؛ هدایت بخشی صدایی؛ هارمونیزاسیون ملودی با استفاده از N⁶
- بخش دو: آکوردهای ششم افزوده ۶۶
- ششم افزوده روشی برای مضاعف‌سازی مقدار گرایشِ نغمات؛ انواع آکوردهای ششم افزوده؛ بخش‌نویسی
آکورد ششم افزوده؛ هدایت بخشی صدایی؛ آکوردهای ششم افزوده در مایه‌های ماژور؛ هارمونیزاسیون ملودی
- تکالیف عملی، تمرین شنود و آزمون درک مطلب ۷۷

فصل ۵

- آمیختگی مُد و روابط کروماتیک سَوم ۸۷
- اصطلاحات و مفاهیمی که خواهید آموخت
چشم‌انداز
- بخش یک: آمیختگی مُد ۸۷
- تغییر مُد؛ تغییر آنارمونیک مُد؛ قرض‌گیری مُدال؛ هدایت بخشی صدایی؛ تغییر مُد در برابر قرض‌گیری مُدال
- بخش دو: روابط کروماتیک سَوم ۹۶
- روابط دیاتنیک و کروماتیک سَوم؛ میانه و میانه‌ی زیرین کروماتیک؛ روابط کروماتیک سَوم و قرض‌گیری

۱۰۲		نکالیف عملی، تمرین شنود و آزمون درک مطلب	مدال؛ هدایت بخشی صدایی
-----	-------	--	------------------------

فصل ۶

۱۱۱		اصطلاحات و مفاهیمی که خواهید آموخت	مدگردانی
		چشم انداز	
۱۱۲		بخش یک: تشخیص تغییرات تُنال	
		علامت های عَرَضی؛ فرودها؛ آکوردهای «سرنخ»	
۱۱۴		بخش دو: روش های مدگردانی	
		مدگردانی کروماتیک؛ ملاحظات تحلیلی؛ مدگردانی با نغمه ی محوری؛ مدگردانی آنارمونیک؛ مدگردانی از طریق آمیختگی مُد	
		راهنمای تحلیل مدگردانی ها	
۱۲۶		نکالیف عملی و آزمون درک مطلب	

فصل ۷

۱۳۵		فُرْم سه قسمتی ترکیبی	
		اصطلاحات و مفاهیمی که خواهید آموخت	
		چشم انداز	
		تحلیل موسیقی کوچک شبانه، K. 525 (موومان سؤم) اثر موتسارت	
		ساختار فُرْمی؛ ساختار ملودیک/ریتمیک؛ ساختار هارمونیک/تُنال؛ بافتار/مُفصل بندی/دینامیک؛ اصل فُرْمی	
۱۳۹		نکالیف عملی	

فصل ۸

۱۴۳		فُرْم سونات	
		اصطلاحات و مفاهیمی که خواهید آموخت	
		چشم انداز	
۱۴۴		بخش یک: شرح فُرْم سونات	
		اکسپوزسیون؛ اولین ناحیه ی تُنال؛ رابط (انتقال)؛ دُومین ناحیه ی تُنال؛ خاتمه؛ دولپمان؛ رابط/انتقال مجدد؛ ریکاپیتولاسیون؛ رابط تغییر یافته؛ کُدا	
۱۴۷		بخش دو: تحلیل سونات پيانو، H. XVI: 49 ("Gennzinger") اثر هایدن	
		خلاصه ی سونات پيانوی H. XVI: 49 اثر هایدن	
۱۵۹		نکالیف عملی	

فصل ۹

۱۶۹		فُرْم روندو	
		اصطلاحات و مفاهیمی که خواهید آموخت	
		چشم انداز	

۱۶۹	بخش یک: شرح قُرْم روندو..... روندوی هفت-قسمتی
۱۷۱	بخش دو: روندوی پنج-قسمتی..... رُفرِن؛ اپیزود اَوَّل؛ اَوَّلین بازگشت؛ اپیزود دَوُم؛ دَوُمین بازگشت خلاصه
۱۷۷	بخش سه: روندوی هفت-قسمتی..... سونات پیانو، K. 333 (موومان سَوُم) اثر موتسارت روندوی موتسارت در مقایسه با آداجیوی بتهوون؛ قُرْم روندو-سونات
۱۸۷	تکالیفِ عملی.....

واحد دو: رویکردهای کروماتیک قرن نوزدهم..... ۱۹۳

فصل ۱۰

۱۹۵	کاربرد آنارمونیک آکوردها..... اصطلاحات و مفاهیمی که خواهید آموخت چشم‌انداز
۱۹۵	بخش یک: آکورد ششمِ آلمانی آنارمونیک..... آکورد چهارم افزوده‌ی مضاعف ($^{++4}_3$)؛ Gr^{+6} به عنوان محورِ آنارمونیک (V^7/N)؛ ($V^7/(?)$) به عنوان Gr^{+6} ؛ $^{++4}_3$ به عنوان V^7 (آنارمونیک)
۲۰۴	بخش دو: آکورد هفتمِ کاسته‌ی آنارمونیک..... آکورد هفتمِ کاسته‌ی آنارمونیک؛ تبدیل $^{+7}$ به یک V^7 خلاصه و جمع‌بندی
۲۱۰	تکالیفِ عملی، تمرینِ شنود و آزمونِ درکِ مطلب.....

فصل ۱۱

۲۲۳	تُنیک‌سازیِ توسعه‌یافته و سکانسِ هارمونیک..... اصطلاحات و مفاهیمی که خواهید آموخت چشم‌انداز
۲۲۳	بخش یک: تُنیک‌سازیِ توسعه‌یافته..... تُنیک‌سازیِ گروه آکوردها؛ سایر روش‌های تحلیلی
۲۲۷	بخش دو: سکانسِ هارمونیک.....
۲۳۱	تکالیفِ عملی.....

فصل ۱۲

۲۳۵	هارمونی‌های خطی..... اصطلاحات و مفاهیمی که خواهید آموخت چشم‌انداز
۲۳۵	بخش یک: نمایان‌های آلتره‌شده..... V^{+6}_7 و V^{-7}_7

۲۳۸	بخش دو: تحوّل آکوردی.....
۲۴۰	بخش سه: آکورد هفتم کاسته‌ی آرایه‌ای..... مَشَخَصَات: شیوه‌ی نگارش و هدایتِ بخشِ صدایی
۲۴۳	بخش چهار: آکوردهای نهمِ نمایان و سیزدهمِ نمایان..... آکوردهای نهم: آکورد ^{۱۳} V
۲۴۷	بخش پنج: غیرهارمونیک‌های تفصیل‌یافته و همزمان..... خلاصه مندرجات فصول ۱۱، ۱۰ و ۱۲
۲۵۲	تکالیفِ عملی، تمرینِ شنود و آزمونِ درکِ مطلب.....

فصل ۱۳

۲۶۵	آوازِ سُلو..... اصطلاحات و مفاهیمی که خواهید آموخت چشم‌انداز لید: چیدمانِ متن تحلیلِ "Sehnsucht" D. 310 اثر شوبرت ساختارِ فرمی و متن: ساختارِ ملودیک/ریتمیک: ساختارِ هارمونیک/تُنال: بافتار/مَفصل‌بندی/دینامیک تحلیلِ هارمونیکِ راهبردی تکلیفِ عملی.....
۲۷۱	

۲۷۵	واحد سه: تکنیک‌های قرن بیستم.....
-----	-----------------------------------

فصل ۱۴

۲۷۷	منابع موسیقایی جدید در آغاز قرن بیستم..... اصطلاحات و مفاهیمی که خواهید آموخت چشم‌انداز
۲۷۷	بخش یک: تحلیل «ساراباند» از سوییت برای پیانو اثر دبوسی..... ساختارِ فرمی: ملودی و ریتم: ساختارِ هارمونیک/تُنال: بافتار/مَفصل‌بندی/دینامیک
۲۸۳	بخش دو: منابع موسیقایی جدید..... مُد‌های کلیسایی: فرودهای مُدال: گامِ تمام-پرده: گامِ پنتاتُنیک
۲۸۹	بخش سه: ساختارها و تکنیک‌های هارمونیک..... توازی (موازی‌گرایی): هارمونی‌های کوآرتال/کویینتال: آکوردهای نهم: آکوردهای یازدهم: آکورد سیزدهم: هارمونی‌های با نغمه‌ی افزایشی خلاصه‌ی مندرجات فصل تکالیفِ عملی، تمرینِ شنود و آزمونِ درکِ مطلب.....
۲۹۷	

فصل ۱۵

۳۱۱	موسیقیِ تُنالِ اوایل قرن بیستم..... اصطلاحات و مفاهیمی که خواهید آموخت چشم‌انداز
-----	--

۳۱۱.....	بخش یک: هارمونی ها..... گرایش ها به مُلایمت و ناملایمت
۳۱۳.....	بخش دو: رویکردهای تُنال..... هارمونی کوآرتال؛ هارمونی های سکوندال؛ پُلی کوردها
۳۱۹.....	بخش سه: تکنیک های ریتمیک..... موسیقی تُنال آزاد؛ پان دیاتنیسم؛ گام های مصنوعی؛ بای تُنالیتِه و پُلی تُنالیتِه؛ بای مُدالیتِه
۳۲۱.....	بخش چهار: فرآیند فُرمی..... پُلی ریتم ها؛ پُلی مِتر؛ وزن های لَنگ
۳۲۸.....	تکالیف عملی و تمرینِ شنود..... خلاصه مندرجات فصل

فصل ۱۶

۳۳۵.....	استراوینسکی، بارتوک و مسیان..... اصطلاحات و مفاهیمی که خواهید آموخت
۳۳۵.....	بخش یک: تحلیل پرستشِ بهار (مقدمه ی بخشِ دُوم، میزان های ۴۱-۱) اثر استراوینسکی
	شرح حال
	تحلیل
	فرآیند فُرمی؛ فرآیند فُرمی افزایشی؛ دولپمان؛ ساختار ملودیک/ریتمیک؛ ملودی تکرارشونده؛ اُستیناتو؛ وزن های متغیّر؛ ساختار هارمونیک/تُنال؛ بافتار و رنگ؛ لایه های بافتاری
۳۴۷.....	بخش دو: تحلیل «قایقرانی» از مجلد پنجم میکروکاشموس اثر بارتوک
	شرح حال
	تحلیل
	ساختار فُرمی؛ ساختار ملودیک/ریتمیک؛ همیولا؛ پُلی مِتر ضمنی؛ ساختار هارمونیک/تُنال؛ همراهی کوآرتال؛ تُنالیتِه؛ شُستی های سیاه در مقابل شُستی های سفید؛ بافتار/مَفصل بندی/دینامیک
۳۵۳.....	بخش سه: تحلیل کوآرتتِ آخرالزمان (موومان های اوّل و ششم) اثر مسیان
	شرح حال؛ ایژریتِم؛ ریتم های ناپسرونده؛ افزایش و کاهش ریتمیک؛ ارزش های افزوده؛ آواز پرندگان؛ مُد با انتقال محدود
۳۶۱.....	تکالیف عملی

فصل ۱۷

۳۶۵.....	سازماندهی فاصله ای..... اصطلاحات و مفاهیمی که خواهید آموخت
۳۶۵.....	بخش یک: اُتُنالیتِه..... اُتُنالیتِه یا پان تُنالیتِه؟؛ سازماندهی سلولی؛ مبانی تحلیل مجموعه؛ نوع مجموعه؛ ترتیبِ طبیعی؛ بهترین ترتیبِ طبیعی؛ وارونه؛ فُرمِ اوّلیه؛ شناسایی وارونگی؛ بُردارِ فاصله؛ رویکرد تحلیلی
	شرح حال

ضمیمه‌ی ۱

۴۴۹ راهنمای هدایت بخش صدایی

ضمیمه‌ی ۲

۴۵۱ موسیقی عاقه‌پسند و جز
توسعه‌ی آکورد؛ جانشین سازی آکورد

ضمیمه‌ی ۳

۴۶۱ چکیده‌ی سنک‌ها

۴۶۳ واژه‌نامه‌ی مجلد اول

۴۷۱ واژه‌نامه‌ی مجلد دوم

۴۷۹ پاسخ آزمون‌های درک مطلب

۴۹۱ نمایه

تکنیک‌های گُنترپوآنی، هارمونیک و فُرمی قرن هجدهم

فصل‌های ۹-۱

بسیاری از قواعد و روش‌های گُنترپوآنی، هارمونیک و فُرمی مورد استفاده در اغلب موسیقی‌های کُنسرتی که امروزه اجرا می‌شوند و در موسیقی‌های سایر سبک‌ها اعم از عامه‌پسند (پاپ) و جَز نیز کاربرد دارند، به پیشرفت‌های اواسط و اواخر سده‌ی هجدهم میلادی بازمی‌گردند. موسیقی این دوره مبحث واحد یک کتاب خواهد بود.

ز آنجا که سبک بسیاری تکاملی محسوب می‌شود، باید بدانیم که هر جنبه یا بُعدی از موسیقی که مورد مطالعه قرار می‌گیرد، با پیشروی در طول قرن هجدهم دستخوش تغییراتی شده است. در واقع، در دهه‌های میانی شاهد پیشرفت‌های پُرشتابی بوده‌ایم که همزمان مُنادی پایان دوره‌ی باروک و آغاز دوره‌ی کلاسیک بوده‌اند. سه فصل اول واحد یک به عنوان یک زیرواحد، سبک‌های اوایل و اواخر قرن هجدهم را مقایسه می‌کنند. رویکردهای گُنترپوآنی باروک متأخر که توسط کلاسیک‌گراهای وِینی مطالعه و تحسین شده بودند، در فصل اول بررسی خواهند شد. فصل دوم شرح حال مختصری از ویژگی‌های سبکی دوره‌ی کلاسیک ارائه می‌دهد. در سؤمین فصل، سبک‌های اوایل و اواخر قرن هجدهم از طریق فُرم واریاسیون به عنوان فُرمی متداول و مشترک میان این دو بُرهِی زمانی مقایسه می‌شوند. فصل‌های چهار، پنج و شش، دؤمین زیرواحد این واحد را شکل می‌دهند. تمرکز این زیرواحد بر هارمونی‌های کروماتیک و روابط ثنالی خواهد بود که در اواخر قرن هجدهم به شکلی فزاینده رواج داشته است. در نهایت، در سه فصل پایانی (فصول هفت، هشت و نه) به یک سری از فُرم‌های بااهمیتی که در موسیقی‌های اواسط و اواخر قرن هجدهم رواج داشته‌اند، پرداخته شده است.

فصل ۱

تکنیک‌ها و فرم‌های کنترپوانی قرن هجدهم

انوانسیون و فوگ

اصطلاحات و مفاهیمی که خواهید آموخت		
ابزارها و تمهیدات کنترپوانی	انوانسیون	فوگ
افزایش (ارزش زمانی نت‌ها)	کنترموتیف	اپیزود
تقلید	موتیف	اکسپوزیسیون
خُرْدشُدگی (تکه شدن)		پُل
کاهش (ارزش زمانی نت‌ها)		جواب (رِئال یا واقعی/تُنال)
کنترپوآن		رابط/رَبط (پیوند)
کنترپوانی		ریکاپیتولاسیون (اظهار مجدد)
کنترپوآن جابجاشونده (معکوس شدنی)		شِیْرَتُو
وارونگی ملودیک		سوژه
		فوگ
		کُدا
		کنتراکسپوزیسیون
		کنترسوژه
		گروه ورودها
		ورود

چشم‌انداز

یکی از تفاوت‌های متعددی که میان موسیقی‌های تصنیف شده در نیمه‌ی اول قرن هجدهم (سبک باروک) متأخر و موسیقی‌های نیمه‌ی دوم این دوره (سبک کلاسیک) وجود دارد که احتمالاً واضح‌ترین‌شان نیز محسوب می‌شود، مقوله‌ی بافتار (= بافت) است که در اولی بیشتر کنترپوانی و در دومی اغلب به صورت هموفونیک بوده است. موسیقی کنترپوانی (که کنترپوآن^۱ هم نامیده می‌شود) یعنی همزمانی خطوط ملودیکی که از لحاظ ریتم‌ها و نماها از یکدیگر مُستقل هستند. در قرن هجدهم این خطوط به نحوی با هم درآمیخته شدند تا تَسْلُش‌ها و پیشروی‌های کارکردی هارمونیکی که شرح‌شان در مجلد اول این کتاب به میان آمد، شکل بگیرند.

1. Contrapuntal
2. Counterpoint

سکانس میزان اول

موتیف

کنتر موتیف

موتیف

کنتر موتیف

موتیف در

وارونگی ملودیک

سکانس

تقلید (ایمیتاسیون)

تقلید

نگه‌ای از موتیف

همراه با افزایش ریتم

سکانس

سکانس

کنتر موتیف

موتیف در

وارونگی ملودیک

تفصیل موتیف (بسط موتیف)

سکانس

موتیف

نگه‌ای از موتیف

همراه با افزایش ریتم

فرود در سل مازور

10

11

12

13

14

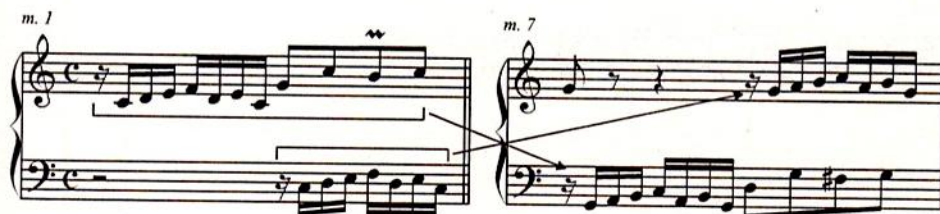
15

← ادامه

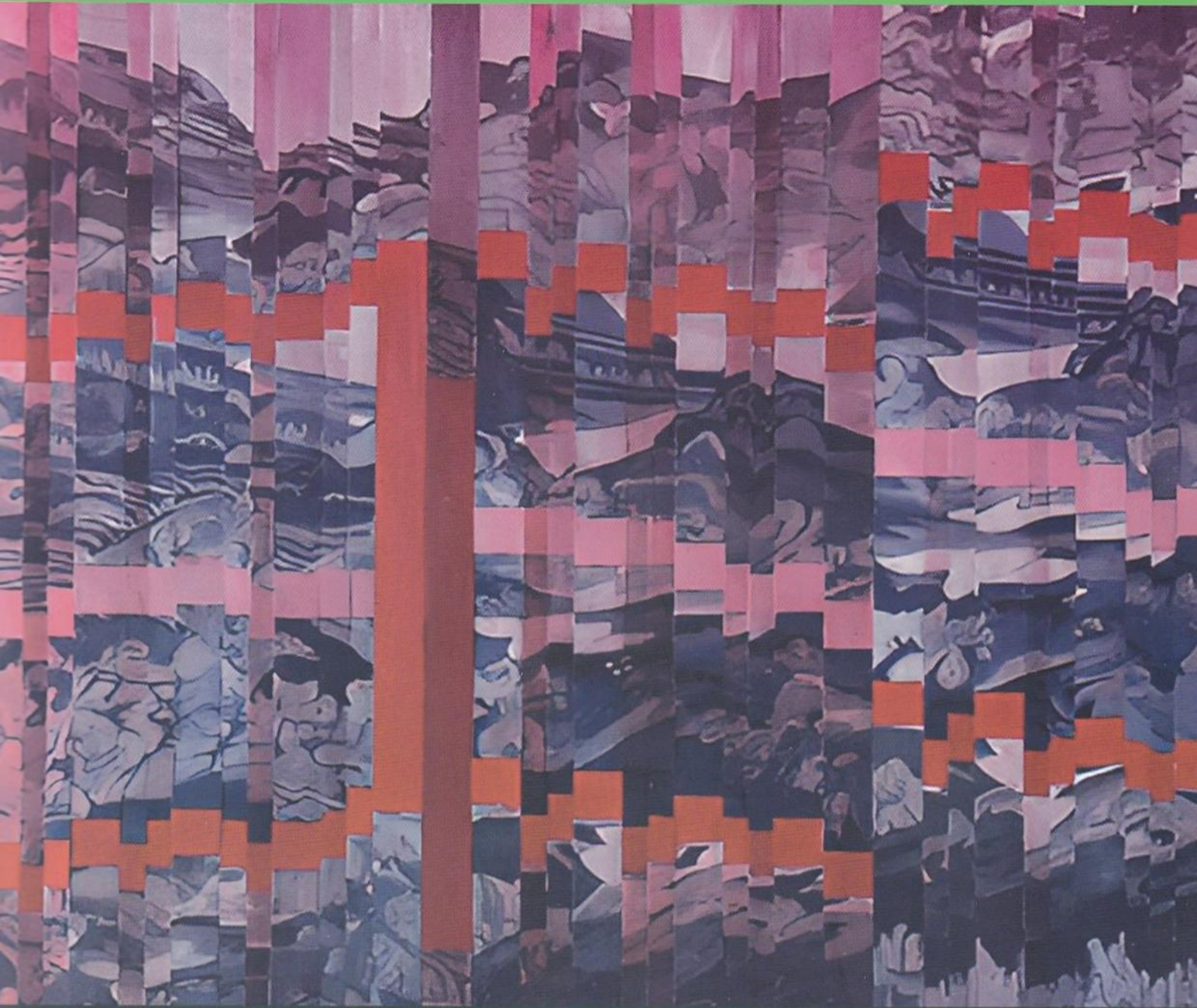

درمورد انوناسیون شماره‌ی ۱

- بیان اولیه‌ی موتیف، تقلید آن در اکتاو، و ارائه‌ی مجدد و تقلید آن به فاصله‌ی یک پنجم بالاتر را در طول میزان‌های ۱-۲ شاهد هستیم. در ادامه‌ی قطعه، انتقال‌های دیگری از موتیف اتفاق می‌افتد و سایر تقلیدها علاوه بر اکتاو، از نغمات و فواصل متنوع‌تری صورت می‌گیرند.
- کنترموتیف متمایزی که در میزان‌های ۱ و ۲، و همین‌طور در طول میزان‌های ۵، ۷، ۸ و ۱۳ (در دست چپ) ارائه شده است، گهگاه به شکلی تغییر یافته ظاهر می‌شود.
- میزان ۳ شامل یک وارونگی ملودیک^۱ (که بازتاب آینه‌ای^۲ یا حرکت مخالف^۳ هم نامیده می‌شود) موتیف است که فواصل رو به بالای آن به همان شکل کلی، صرفاً با فواصل رو به پایین جایگزین شده است. سپس موتیف چند مرتبه‌ی دیگر به صورت سکansı تکرار می‌شود.
- همچنین، در میزان ۳ یک تکه (چهار نُتِ آغازین) از موتیف با افزایش^۴ – دوبرابر کردن ارزش‌های زمانی نُت‌ها – ارائه می‌شود. در ادامه همین ایده با تکرارهای سکansı همراه شده است.
- میزان‌های ۷-۸ با تغییراتی اندک، همان کنترپوان جابجاشونده^۵ میزان‌های ۱-۲ محسوب می‌شوند. در اینجا ضمن جابجایی بخش‌های بالایی با بخش‌های پایینی‌تر، موسیقی به نمایان انتقال یافته است.

1. Melodic inversion
2. Mirror image
3. Contrary motion
4. Augmentation
5. Inverted (invertible) counterpoint

www.nayoney.com

ISBN: 978-622-5309-12-8

9 786225 309128

مرکز موسیقی بتهوون شیراز

دفتر تمرین

عناصر موسیقی

مفاهیم و کاربردها

رالف تیورک

ترجمه‌ی امیرحسین جزء رمضانی

مرکز موسیقی بتهوون شیراز

ناشر تخصصی موسیقی

نشر نای ونی

عناصر موسیقی
مفاهیم و کاربردها
دفتر تمرین / مجلد دوم

رالف تیورک

ترجمه: امیرحسین جزء رضانی
آماده سازی طرح جلد: نوید شیخ
صفحه آرایی: منیر غفوری
نت نگاری: امیرحسین سوده پور
محمدرضا اکبرمهر، حبیب رحیمی
نوبت چاپ: اول - ۱۴۰۳
شمارگان: ۲۵۰ نسخه
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۵۳۰۹-۱۳-۵
شابک دوره: ۹۷۸-۶۲۲-۵۳۰۹-۱۰-۴

سرشناسه: تیورک، رالف
عنوان: عناصر موسیقی: دفتر تمرین
نام پدیدآور: رالف تیورک
مشخصات نشر: تهران: نای و نی، ۱۴۰۳
مشخصات ظاهری: پارتیون
وضعیت فهرست نویسی: فیبا
موضوع: موسیقی - نظریه
شناسه افزوده: شیندلر، آلن ۱۹۴۴-۲۰۱۸ م.
شناسه افزوده: جزء رضانی، امیرحسین ۱۳۶۸، مترجم
رده بندی کنگره: MT ۷
رده بندی دیویی: ۸۷۱/۰۱
شماره کتابشناسی ملی: ۹۷۲۹۸۳۹

تهران - خیابان انقلاب - مقابل دانشگاه تهران
مجتمع تجاری فروزنده - طبقه همکف - شماره ۳۰۸
فروشگاه: ۶۶۴۶۷۴۰۵ پخش: ۶۶۴۶۷۱۴۰

کلمه حقوق عادی و معنوی این اثر متعلق به نشر نای و نی می باشد.
هرگونه کپی و تولید (کلی و جزئی) به هرصورت
(جاب، فوکی، صوتی، تصویری و الکترونیکی یا دیجیتال)
بدون مجوز کتبی ناشر، ممنوع بوده و سگرد قانونی دارد.

فروشگاه اینترنتی: www.nayoney.com

دریافت مجموعه صوتی کتاب

با اسکن بارکد زیر یا با ورود به وبسایت «نای و نی»
از فروشگاه فایل مجموعه صوتی کتاب را خریداری نمایید.

www.nayoney.com

مرکز موسیقی پتهوون شیراز

فهرست مندرجات

پیشگفتار..... ث

واحد یک: تکنیک‌های گنتریوآنی، هارمونیک و فرمی قرن هجدهم

فصل ۱

تکنیک‌ها و فرم‌های گنتریوآنی قرن هجدهم: انوانسیون و فوگ..... ۱

فصل ۲

سبک کلاسیک قرن هجدهم: شرح حال..... ۱۱

فصل ۳

تکنیک‌های واریاسیون قرن هجدهم..... ۱۷

فصل ۴

ششم ناپولیتن و آکوردهای ششم افزوده..... ۲۷

فصل ۵

آمیختگی مد و روابط کروماتیک سوم..... ۳۷

فصل ۶

مدگردانی..... ۴۷

فصل ۷

فرم سه‌قسمتی ترکیبی..... ۵۷

فصل ۸

فرم سونات..... ۶۳

فصل ۹

فرم روندو..... ۷۷

واحد دو: رویکردهای کروماتیک قرن نوزدهم ۸۵

فصل ۱۰

کاربرد آتارمونیک آکوردها ۸۵

فصل ۱۱

تئیک سازی توسعه یافته و سکانس هارمونیک ۹۵

فصل ۱۲

هارمونی های خطی ۱۰۱

فصل ۱۳

آواز شلو ۱۱۱

واحد سه: تکنیک های قرن بیستم

فصل ۱۴

منابع موسیقایی جدید در آغاز قرن بیستم ۱۱۵

فصل ۱۵

موسیقی تنالی اوایل قرن بیستم ۱۲۷

فصل ۱۶

استراوینسکی، بارتوک و مسیان ۱۳۵

فصل ۱۷

سازماندهی فاصله ای ۱۴۳

فصل ۱۸

رویکردهای سریال ۱۵۳

فصل ۱۹

توسعه های موسیقایی متأخرتر ۱۵۹

واحد یک

تکنیک‌های گنتروآنی، هارمونیک و فرمی قرن هجدهم

فصل ۱

تکنیک‌ها و فرم‌های گنتروآنی قرن هجدهم: انانسیون و فوگ

بخش یک

الف. هارمونی‌های تلویحی (ضمنی) گزیده‌های زیر را بنویسید. سپس تمامی آرایه‌ها را مشخص کنید و به دُورشان خطی بکشید.

۱. ی. س. باخ: سویت شماره ۱ برای ویلنسل، BWV 1007 (کرانت)

مايه _____:

۲. ی. س. باخ: سویت فرانسوی شماره ۳، BWV 814 (منوت)

مايه _____:

← ادامه

۳ گمنام (دفتر آنا ماگدالنا باخ): منوئت

g: _____ Bb: _____

ب. در گزیده‌ی زیر با ذکر شماره میزان و بخش صدایی (بالایی یا پایینی) مشخص کنید تکنیک‌های اشاره شده در چه نقاطی یافت می‌شوند.
توجه: در تعیین سطوح زیرایی سکانس‌ها و تقلید (=ایمیتاسیون) فقط از فواصل ساده استفاده می‌شود. (به عنوان مثال: تقلید به فاصله‌ی دوازدهم پایین‌تر، تقلید به فاصله‌ی پنجم پایین‌تر محاسبه می‌شود).

_____	۱. تقلید به فاصله‌ی چهارم پایین‌تر
_____	۲. تقلید به فاصله‌ی چهارم بالاتر
_____	۳. تقلید به فاصله‌ی پنجم پایین‌تر
_____	۴. تقلید در اکتاو پایین‌تر
_____	۵. تعلیق زنجیره‌ای (حل هر تعلیق، تهیه‌ی تعلیق بعدی)
_____	۶. سکانس تغییر یافته به فاصله‌ی پنجم پایین‌تر
_____	۷. سکانس ثنال به فاصله‌ی دوم پایین‌تر

هندل: "Halle"، سونات شماره‌ی ۱ برای فلوت و کنتینو، HWV 374

1. Chain suspension

www.nayoney.com

ISBN: 978-622-5309-13-5

9 786225 309135

مرکز موسیقی بتھوون شیراز