

شکل‌گیری بنیادی و تکوین مبانی موسیقی

(۲)

با مقدمه‌ی استاد مصطفی کمال پورتراب

میشل مریو،
آلن تروشو

ترجمه و توضیح:
میلاد عمرانلو

بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز

آوند دانش

آوند دانش

شکل‌گیری بنیادی و تکوین مبانی موسیقی ۲

نوشته‌ی آلن تروشو، میشل مریو

برگردان: میلاد عمرانلو

صفحه‌بندی: استودیو حری

تاریخ انتشار: زمستان ۹۳ - چاپ اول

شمارگان: ۲۰۰۰ جلد

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: گل‌آذین

نشانی ناشر: پاسداران، خ گل نی، خ ناطق نوری، بن‌بست طلایی، پلاک ۴

مرکز پخش: میدان انقلاب، خ جمالزاده، کوچه دعوتی، شماره ۱۲

صندوق پستی: ۱۹۵۸۵/۶۷۳

تلفن: ۲۲۸۹۳۹۸۸ نمابر: ۲۲۸۷۱۵۲۲ تلفن مرکز پخش: ۶۶۵۹۱۹۰۹

۴۵,۰۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۰۲۲۲۸۳

کلیه حقوق این کتاب نزد ناشر محفوظ است

تروشو، آلن TRUCHOT, ALAIN

شکل‌گیری بنیادی و تکوین مبانی موسیقی ۲ / نویسندگان میشل

مریو، آلن تروشو: برگردان میلاد عمرانلو

تهران: آوند دانش، ۱۳۹۳

ج. ۹: پارتیسیون

۹۷۸۶۰۰۷۰۲۲۲۸۳ دوره ۱: ۹۷۸۶۰۰۷۰۲۲۲۳۷ ج ۱؛ ۹۷۸۶۰۰۷۰۲۲۲۸۳ ج ۲؛ ۹۷۸۶۰۰۷۰۲۲۲۳۷

فیبا

عنوان اصلی: LE GUIDE DE FORMATION MUSICALE

ج. ۲ (چاپ اول: ۱۳۹۳) (فیبا)

سلفژ

مریو، میشل ۱۹۲۸ - ۲۰۰۳ م.

MERLOT, MICHEL

عمرانلو، میلاد، ۱۳۵۶، مترجم

۱۳۹۳ ش ۸/۴-۸۷ MT

۷۸۱/۴۲۳

۲۵۷۹۷۹۲

سرشناسه:

عنوان و نام پدیدآورنده:

مشخصات نشر:

مشخصات ظاهری:

شابک:

وضعیت فهرست نویسی:

یادداشت:

یادداشت:

موضوع:

شناسه افزوده:

شناسه افزوده:

شناسه افزوده:

رده بندی کنگره:

رده بندی دیویی:

شماره کتابشناسی ملی:

شکل‌گیری بنیادی و تکوین مبانی موسیقی

- ترم اول: مبتدی ۱
- * ترم دوم: مبتدی ۲
- ترم سوم: مقدماتی ۱
- ترم چهارم: مقدماتی ۲
- ترم پنجم: ابتدایی ۱
- ترم ششم: ابتدایی ۲
- ترم هفتم: دوره‌ی متوسط
- ترم هشتم: پیش عالی
- ترم نهم: دوره‌ی عالی

پیش‌گفتار

مجموعه‌ای که پیش روی شماست شامل دوره‌ی ۹ جلدی آموزش موسیقی (تئوری موسیقی، سرایش، تربیت شنوایی، مبانی هارمونی و...) بر اساس استانداردهای آموزشی وزارت فرهنگ و فدراسیون ملی اتحادیه‌ی کنسرواتوارهای فرانسه است. از ویژگی‌های این مجموعه می‌توان به این نکته اشاره کرد که در سطوح مختلف این مجموعه به نیازهای ضروری هنرجو برای کسب دانش موسیقی، توجه خاص شده است.

مباحثی که در هر جلسه آموزش داده می‌شود و هنرجو باید آنها را به خوبی فرا بگیرد به طور خلاصه به شرح زیر است:

- **تئوری موسیقی:** در حد نیاز (کمترین مقدار تئوری در هر جلسه تدریس می‌گردد)
- **نت‌خوانی:** افقی، عمودی و ترکیب کلیدهای مختلف
- **ریتم‌خوانی:** تمرین بر اساس نکات مطرح شده در تئوری هر جلسه
- **تمرین‌های آوازی:** تمرین بر اساس نکات مطرح شده در تئوری هر جلسه
- **تربیت شنوایی:** نوشتن دیکته‌ی موسیقی

جلد دوم کتاب "شکل‌گیری بنیادی و تکوین مبانی موسیقی" کتاب پیشرفته‌تری است شامل تمرینات جدیدی که برای پیشرفت آموخته‌های جلد اول ضروری است.

این کتاب شامل ۱۸ درس دو صفحه‌ای است، که برخی از درس‌ها را می‌توان طی دو هفته تمرین کرد.

امید است این مجلد که برای سال (ترم) دوم تهیه شده است، به هنرآموزان کمک کند تا پایه‌های علمی هنرجویان خود را تقویت کنند.

آکسان گذاری

Ben marcato: خوب تلفظ کردن، خیلی آکسان گذاری شده

Leggiero: سبک، چابک

Sforzando: اجرا با قدرت و شدت بیشتر

Staccato: ناپیوسته، مقطع

بیان موسیقایی

Appassionato: با شور و هیجان

Affectuoso: ظریف، ملایم

Amoroso: عاشقانه

Brio: درخشان

Cantabile: آوازگونه، بیان کننده

Capriccioso: دمدمی (سرشار از فانتزی و با روحیهی بوالهوس)

Delicato: لطیف، نرم

Doloroso: دردآلود، دردناک

Espressivo: با احساس، بیانگر

Energico: نیرومند، پر قدرت

Maestoso: مجلل، با شکوه

Sostenuto: پیوسته، پایدار

اصطلاحات حرکت و سرعت

Grave: خیلی سنگین و جدی

Lento: سنگین، به آهستگی

Presto: تند، با جوش و خروش

Prestissimo: خیلی تند

Stretto: با عجله و شتاب

Stringendo: سرعت دادن، تند کردن در لحظه

Vivo: زنده، چالاک

اصطلاحات گوناگون

Ad Libitum: اجرایی آزاد و با میل شخصی

A piacere: اجرایی آزاد و با میل شخصی

Molto: خیلی، بسیار

Sempre: دائماً، مداوم

Solo: تکنواز، تکخوان، اجرا توسط یک نفر

Vibrato: لرزش (اجرا همراه با لرزاندن صدا)

- درس ۱: مروری بر مباحث جلد اول
درس ۲: مروری بر مباحث جلد اول
درس ۳: تمرین سکوت چنگ
درس ۴: میزان $\frac{3}{8}$
درس ۵: میزان $\frac{3}{8}$ با سکوت
درس ۶: میزان $\frac{6}{8}$ با تقسیمات فرعی
درس ۷: میزان $\frac{6}{8}$ با تقسیمات فرعی و همراه با سکوت
درس ۸: گام مینور (خویشاوند)
درس ۹: میزان $\frac{3}{8}$ و $\frac{6}{8}$ بدون تقسیمات فرعی
درس ۱۰: نام درجات مختلف گام
درس ۱۱: تأکیدات
درس ۱۲: علائم برگشت
درس ۱۳: ضرب بالا
درس ۱۴: نت‌های تنال و مدال
درس ۱۵: دولچنگ
درس ۱۶: کادانس
درس ۱۷: بازنگری
درس ۱۸: بازنگری

نکات مهم

این جلد شامل مطالبی است که هنرجو به‌طور معمول در یک سال (ترم) تحصیلی فرا می‌گیرد. هر کدام از ۱۸ درس کتاب لزوماً نباید در یک هفته خوانده شود، بلکه هنرآموز می‌تواند برخی از مباحث کتاب را طی دو یا چند جلسه تدریس نماید.

درس اول از کتاب "شکل‌گیری بنیادی و تکوین مبانی موسیقی ۲" شامل مطلب جدیدی نیست، بلکه چکیده‌ای از مباحث جلد اول در تمرینات گنجانده شده است. به‌طور مثال:

عناصری که در تمرین‌ها به‌کار رفته است شامل:

علامت‌های تغییردهنده، خطوط اتحاد و اتصال، میزان‌های $\frac{4}{4}$ ، $\frac{3}{4}$ ، $\frac{2}{4}$ ، تریوله، سه اصطلاح سرعت، نوانس (تغییر شدت صوت) علامت‌های نقطه‌ای توقف است.

همانند جلد اول سرعتی برای تمرین‌های بخش نت‌خوانی مشخص نمی‌شود و هنرآموز بر اساس توانایی هنرجو (یا کلاس) سرعت تمرین‌ها را مشخص می‌کند.

نت‌خوانی

1-

2-

3-

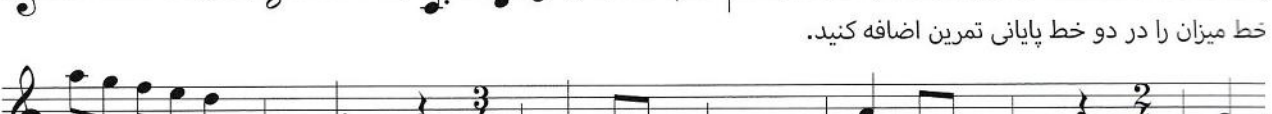
(مخلوط فواصل دوم، سوم، چهارم و پنجم)

ریتم‌خوانی

4-

خط میزان را در دو خط پایانی تمرین اضافه کنید.

(۱) این خط برای توقف و شروع مجدد تمرین قرار داده شده است.

تمرین آوازی

Moderato

5- *p* Moderato *mf*

تربیت شنوایی

در پنج خط زیر (به وسیله مداد) خط اول تمرین تربیت شنوایی (شماره ۶) را بعد از کشیدن کلید سل، بنویسید.

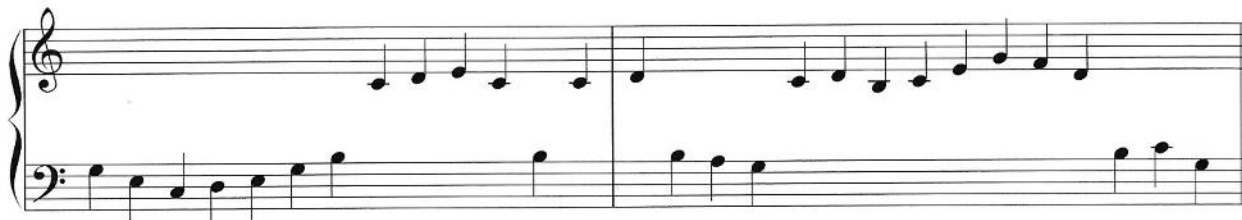

درس دوم همانند درس اول شامل مطلب جدیدی نیست. بسیار مهم است که هنرجو، مطالب کتاب اول را در دو درس ابتدایی این کتاب مرور کند. این کار باعث می‌شود مطالب به‌خوبی در ذهن هنرجو ثبت شود.

نت‌خوانی

1-

2-

ریتم‌خوانی

خطوط میزان را بکشید و برای هر نت سیاه همراه با حرکت دست یک ضرب بزنید.

3-

تمرین آوازی

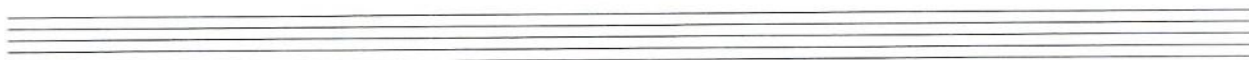
Moderato

4-

تربیت شنوایی

5-

تمرین نت‌نویسی (با مداد): خط اول تمرین تربیت شنوایی (تمرین ۵) را بنویسید.

اثر حاضر دومین مجلد از مجموعه‌ای نه جلدی است که از این پس با فواصل زمانی منظم از جانب انتشارات آوند دانش به اصحاب هنر مقدس موسیقی - چه در حوزه پژوهش و چه در عرصه آهنگسازی و نوازندگی - پیشکش خواهد شد. برای ترجمه‌ی متون مندرج در مجلدات این مجموعه، جناب آقای میلاد عمرانلو، یکی از مستعدترین و افتخارآفرین‌ترین جوانان این مرز و بوم در حوزه موسیقی ملی، کلاسیک و تلفیقی، قبول زحمت فرمودند که مایه‌ی نهایت خوشوقتی و امتنان این انتشارات است. امید آن که ارباب هنر را این سعی ناچیز سودمند افتد و برای هنرجویان و موسیقی‌پژوهان نیز اثری درخور و شایسته‌ی تأمل و ارجاع بنماید.

میلاد عمرانلو متولد سال ۱۳۵۶ در اهواز، کارشناس ارشد آهنگسازی، مدرس دانشگاه، مؤسس و رهبر گروه آوازی تهران است. وی موسیقی را در محضر اساتیدی چون مصطفی کمال پورتراب، شریف لطفی، حسین دهلوی، علیرضا مشایخی، سیاوش بیضایی و وارطان ساهاکیان آموخت.

عمرانلو دوره‌های ماستر کلاس رهبری ارکستر را نزد استاد لوریس چکناواریان، علی رهبری و ایرج صهبایی و دوره‌های ماستر کلاس رهبری کر را در کشورهای هلند، نروژ و آمریکا زیر نظر پروفسور آندره دو کوادرُس، پروفسور توماس کاپلین، میثائل گلاسِر، خوزه فن ولدون، میگوئل فلیپه و دیگران گذرانده با ارکستر سمفونیک تهران به عنوان نوازنده‌ی سازهای ضربی از سال ۱۳۷۹ و با ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری استاد فرهاد فخرالدینی به عنوان نوازنده‌ی سازهای ضربی از سال ۱۳۸۳ همکاری داشته است. وی گروه آوازی تهران را در سال ۱۳۸۴ تأسیس کرد و در سال‌های بعد از جمله به موفقیت‌های زیر نایل گشت:

- کسب مقام سوم مسابقه‌ی آهنگسازی موسوم به ورزش و آواز (المپیک ۲۰۰۸) با قطعه‌ی پرنده‌ی صلح، ۱۳۸۷
- کسب مقام اول شاخه‌ی آواز جمعی جشنواره‌ی موسیقی فجر با گروه آوازی تهران، ۱۳۸۷
- کسب مدال طلای بخش Mixed Choir و مدال نقره‌ی بخش فولک در مسابقات آسیایی کر با گروه آوازی تهران در کشور کره جنوبی، تیرماه ۱۳۸۸
- کسب مدال طلای یازدهمین جشنواره‌ی موسیقی محلی Europe and Its Songs با گروه آوازی تهران در کشور اسپانیا، مهرماه ۱۳۸۸
- کسب مدال طلا در بخش موسیقی محلی جشنواره‌ی Riva Del Garda با گروه آوازی تهران در کشور ایتالیا، مهرماه ۱۳۸۸
- کسب مدال نقره در بخش فولکلور و دو مدال برنز در بخش‌های پاپ و گروه‌های کر مجلسی در ششمین دوره مسابقات جهانی گروه‌های کر با گروه آوازی تهران در کشور چین، تیرماه ۱۳۸۹
- انتشار اولین آلبوم آکاپلای تاریخ موسیقی ایران با عنوان وکاپلا، تابستان ۱۳۹۰
- کسب مقام دوم بخش موسیقی پاپ و برنده‌ی جایزه ویژه‌ی انتخاب مردم در پنجاهمین دوره‌ی مسابقات بین‌المللی Seghizzi با گروه آوازی تهران در کشور ایتالیا، تیرماه ۱۳۹۰
- ماستر کلاس نوازندگی تیمپانی نزد سایمن کرینگتن، نوازنده‌ی ارکستر فیلارمونیک لندن، ۱۳۹۰
- اجرا با گروه کر دانشگاه مانادو اندونزی به عنوان رهبر مهمان در کشور آمریکا، ۱۳۹۱
- اجرای کنسرت با گروه آوازی تهران در شهرهای وین و سن پلتن اتریش به دعوت تئاتر شهر سن پلتن، شهریور ۱۳۹۱
- انتشار دومین آلبوم گروه آوازی تهران با نام وکاپلا ۲ با حضور همایون شجریان (موسیقی فیلم ۱)، زمستان ۱۳۹۲
- کسب دو مدال طلا در بخش‌های فولکلور و گروه‌های کر مجلسی و یک مدال نقره در بخش پاپ از هشتمین دوره‌ی مسابقات جهانی گروه‌های کر با گروه آوازی در کشور لتونی، تیرماه ۱۳۹۳
- عمرانلو از سال ۱۳۸۹ دستیار رهبر و سرپرست نوازندگان سازهای ضربی در ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری بردیا کیارس بوده و دو اثر وی توسط ارکستر سمفونیک ونگوور به خوانندگی علیرضا قربانی در همان سال اجرا شد. وی همچنین از سال ۱۳۸۹ سازمان اینترکولتور را در مجمع جهانی گروه‌های کر نمایندگی کرده است.