

تئوری و آنالیز

کتاب اول

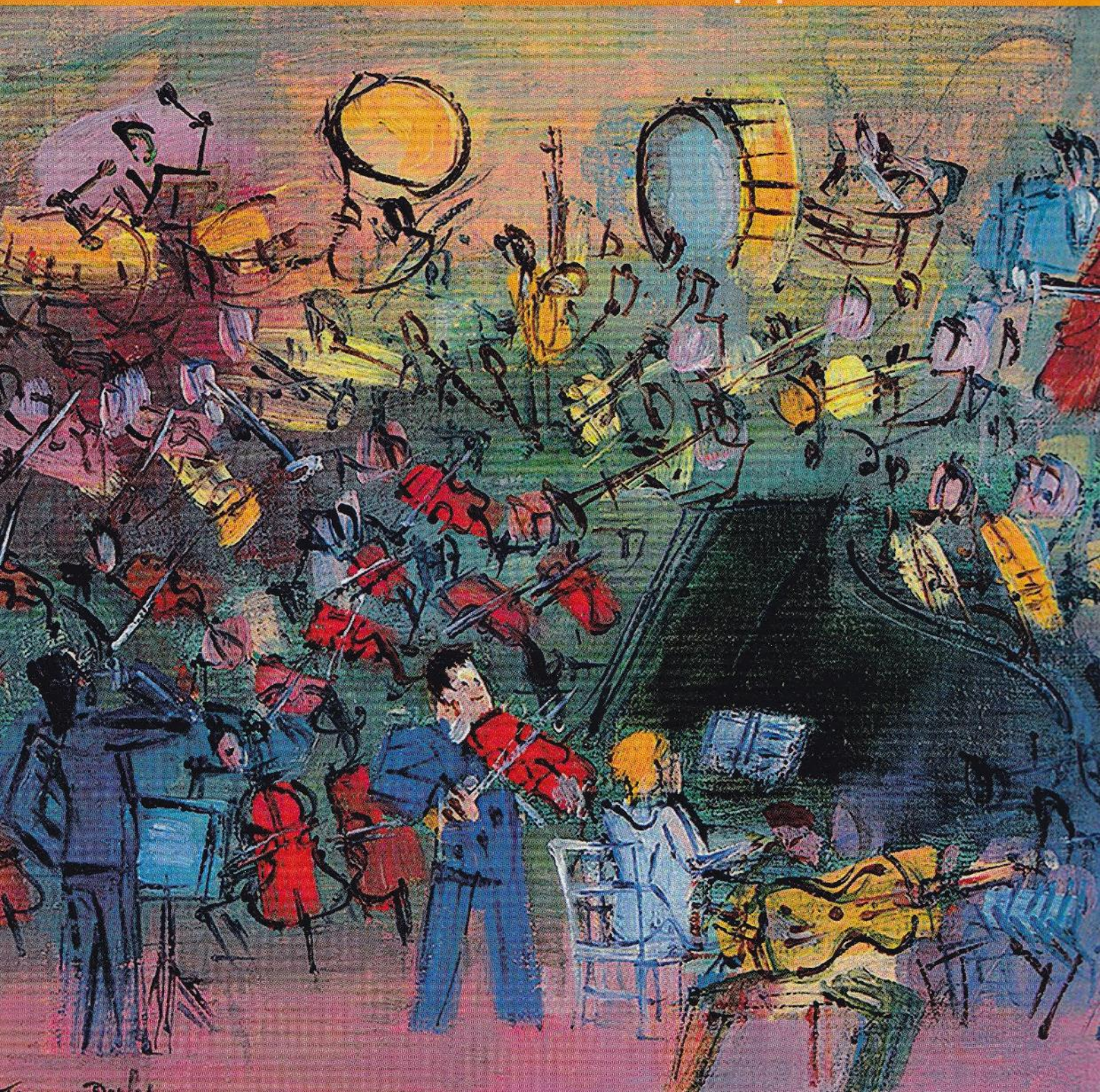
ترجمه: سهراب فلک انگیز

راهنمای
موسیقیدان‌ها

در

بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز

جین پایپر کلندینینگ | الیزابت وست ماروین

سرشناسه	: کلندینینگ، جین پایپر، Jane piper Clendinnig
عنوان و نام پدیدآور	: راهنمای موسیقیدان‌ها در تئوری و آنالیز - کتاب اول: عناصر موسیقی / جین پایپر کلندینینگ و الیزابت وست ماروین مترجم سهراب فلک انگیز
مشخصات نشر	: تهران، آرون، ۱۴۰۱.
مشخصات ظاهری	: ۲۰۰ ص.
شابک	: ۹۷۸ - ۶۲۲ - ۳۱۷ - ۰۳۲ - ۴
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیبا
عنوان اصلی	: The Musician's Guide to Theory and Analysis
موضوع	: موسیقی - نظریه - تجزیه و تحلیل
موضوع	: Music theory - Musical analysis
شناسه افزوده	: وست ماروین، الیزابت، 1955 م. Elizabeth west Marvin
شناسه افزوده	: فلک انگیز، سهراب، ۱۳۳۸، مترجم
رده‌بندی کنگره	: MT ۶
رده‌بندی دیویی	: ۷۸۱
شماره کتابخانه ملی	: ۸۹۱۸۳۵۶

راهنمای موسیقیدان‌ها در تئوری و آنالیز

(کتاب اول: عناصر موسیقی)

جین پایپر کلندینینگ و الیزابت وست ماروین

ترجمه: سهراب فلک انگیز

ناشر: انتشارات آرون

چاپ اول: ۱۴۰۱

چاپ صدف: ۵۰۰ نسخه

نشانی: میدان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان وحید نظری،

نرسیده به خیابان منیری جاوید، پلاک ۱۰۵، واحد ۳ تلفن: ۵۱ - ۶۶۹۶۲۸۵۰

ایمیل: Arvannashr@yahoo.com وبسایت: www.Arvannashr.ir

۹۷۸ - ۶۲۲ - ۳۱۷ - ۰۳۲ - ۴

کتاب اول عناصر موسیقی

- فصل ۱. صداهای موسیقی و طبقه‌بندی آن‌ها
- فصل ۲. میزان‌های ساده
- فصل ۳. مجموعه‌های صدا، گام‌ها و گام‌های مازور
- فصل ۴. میزان‌های ترکیبی
- فصل ۵. گام‌های مینور و مدهای دیاتونیک
- فصل ۶. فواصل
- فصل ۷. تریادها
- فصل ۸. آکوردهای هفتم
- فصل ۹. وصل فواصل در کنترپوان نت در مقابل نت
- فصل ۱۰. تزئینات ملودیک و ریتمیک در آهنگسازی دوصدایی

کتاب دوم هارمونی دیاتونیک و تنیک سازی

- فصل ۱۱. از گونه‌ها تا سبک کرال: خط‌های سوپرانو و باس
- فصل ۱۲. عبارت پایه در سبک SATB
- فصل ۱۳. هفتم‌های دومینانت، ناحیه پیش_دومینانت و هارمونی گذاری کرال
- فصل ۱۴. بسط عبارت پایه
- فصل ۱۵. انواع کادنس‌های جدید و توالی پایگی دیاتونیک
- فصل ۱۶. تزئین تن‌ها
- فصل ۱۷. صدانویسی آکوردهای: vii^{o6} , vii^{o7} , vii^{b7} و غیره
- فصل ۱۸. ساختار عبارت و آنالیزهای موتیویک
- فصل ۱۹. سکوننس‌های دیاتونیک
- فصل ۲۰. دومینانت‌های ثانوی و توالی آکوردهای محسوس به V
- فصل ۲۱. تونیک سازی درجات گام به جز V

کتاب سوم هارمونی کروماتیک و فرم

- فصل ۲۲. مدولاسیون به گام‌های نسبی نزدیک
- فصل ۲۳. فرم‌های باینری و ترنری
- فصل ۲۴. انوانسیون، فوگ و کنترپوان باروک
- فصل ۲۵. واریاسیون
- فصل ۲۶. ترکیب مدال
- فصل ۲۷. ششم ناپلی و آکوردهای ششم افزوده

فصل ۲۸. فرم‌های آوازی

فصل ۲۹. موسیقی عامیانه

فصل ۳۰. هارمونی کروماتیک و صدانویسی

فصل ۳۱. مدولاسیون کروماتیک

فصل ۳۲. سوناتف سوناتینا و کنسرتو

فصل ۳۳. روندو، سوناتا-روندو و ترنری بزرگ

کتاب چهارم قرن بیستم و پس از آن

فصل ۳۴. مدها، گام‌ها و مجموعه‌ها

فصل ۳۵. ریتم، وزن و فرم در موسیقی بعد از ۱۹۰۰

فصل ۳۶. آنالیزهای موسیقی با مجموعه‌ها

فصل ۳۷. مجموعه‌ها و مجموعه کلاس‌ها

فصل ۳۸. بخش‌های مرتب و سریالیسم

فصل ۳۹. ریتم، وزن و فرم در موسیقی بعد از ۱۹۴۵

فصل ۴۰. گرایش‌های اخیر

مقدمه‌ای بر صدای موسیقی: نام الفبایی

همانطور که مثال ۱-۱، نت نویسی موسیقی را دنبال می‌کنید، به گزیده‌ای از اثر پیانوی ولفگانگ آمادئوس موتزارت گوش دهید. بسیاری از عناصر نت نویسی در این فصل معرفی می‌شوند و با نت‌هایی که در اینجا می‌بینید شروع می‌شوند.

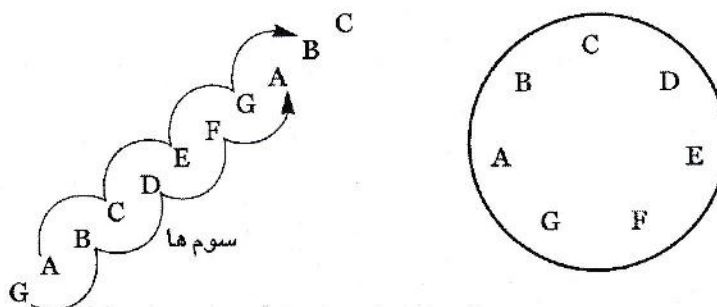
مثال ۱-۱: موتزارت، سونات در C ماژور، K. 545، موومان ۱، میزان‌های ۴-۷

در پایان فصل، می‌توانید هر نت را در این مثال نام ببرید. اولین اطلاعاتی که به آن نیاز دارید این است که نت‌های موسیقی با هفت حرف اول الفبا - A, B, C, D, E, F, G - نام‌گذاری می‌شوند که بی‌پایان تکرار می‌شوند.

مفهوم کلیدی تصویر کنید این هفت حرف مانند شکل ۱-۱ مانند یک پله بالا می‌روند یا مانند یک ساعت در اطراف یک دایره مرتب شده‌اند. با خواندن حروف به جلو (در جهت عقربه‌های ساعت) یا عقب (در خلاف جهت عقربه‌های ساعت) "شمارش" را به سمت بالا یا پایین انجام دهید. برای شمارش فراتر از G، دوباره با A شروع کنید. برای شمارش معکوس زیر A، از ابتدا با G شروع کنید.

شکل ۱-۱: هفت نام الفبایی

اگر خواندن نام الفبایی را همانطور که در شکل مشخص شده با روشی دیگر نیز تمرین کنید مثل: A-F-D-B-G یا A-C-E-G-B، موسیقی را بسیار روان‌تر خواهید خواند. این را خواندن به فاصله سوم می‌نامند، زیرا هر جفت نت شامل سه نام است: A-C شامل A، B و C می‌شود.

یادگیری خواندن با نام الفبایی یک مهارت اساسی موسیقی است. شمارش معکوس و به جلو از A تا C، A تا C، G تا G و غیره را تمرین کنید، تا زمانی که در شمارش معکوس مانند جلو احساس راحتی کنید. وقتی به جلو می‌شمارید، حرکت را به صورت «بالا» و زمانی که به عقب می‌شمارید به «پایین» فکر کنید. برای مثال، پنج بالای C، با شمارش رو به جلو، G (C-D-E-F-G) و شش زیر E، با شمارش معکوس، دوباره G (E-D-C-B-A-G).

است. همیشه اولین و آخرین حروف را در مجموعه بگنجانید و نام حرف اول را ۱ بشمارید: سه بالای F، A است، نه B (شمارش F-G-A، نه G-A-B).

امتحان کنید ۱

هر نام الفبایی خواسته شده را پیدا کنید.

الف. یادتان باشد نت داده شده را ۱ بشمارید.

(1) 7 above G: F	(6) 5 below A: _____	(11) 2 above F: _____
(2) 6 above F: _____	(7) 3 above E: _____	(12) 4 above C: _____
(3) 2 above D: _____	(8) 2 below C: _____	(13) 6 below A: _____
(4) 4 below B: _____	(9) 3 above G: _____	(14) 7 below E: _____
(5) 3 below C: _____	(10) 2 above B: _____	(15) 5 above G: _____

ب. یک سوم بالاتر از نت داده شده بشمارید. در هر جای خالی یک نام الفبایی را بنویسید.

(1) G: B - D - _____ - _____	(2) D: _____ - _____ - _____ - _____
(3) A: _____ - _____ - _____ - _____	(4) B: _____ - _____ - _____ - _____
(5) C: _____ - _____ - _____ - _____	

صداها و موسیقی و طبقه‌بندی آنها

در این سیستم هفت نامی، نام هر صدا در هر هشتمین موقعیت دوباره ظاهر می‌شود: هشت نت پایین C، C دیگری است. نت‌ها با فاصله هشت حرف، یک اکتاو را تشکیل می‌دهند. آنها شبیه به هم هستند، اصلی که به عنوان معادل اکتاو شناخته می‌شود.

مفهوم کلیدی نت‌های مربوط به یک اکتاو متعلق به یک کلاس صدایی هستند و نام الفبایی یکسانی دارند. برای مثال، کلاس D هر D را در هر اکتاو نشان می‌دهد. از سوی دیگر، یک زیر و بمی یک صدای خاص است که در یک اکتاو خاص به صدا در می‌آید.

دوباره به اولین نت‌های نمونه موتزارت (مثال ۱-۱) گوش کنید تا صدای کلاس C را در دو اکتاو به طور همزمان بشنوید: دو زیر و بمی متفاوت که متعلق به یک کلاس صدا هستند.

کلیدهای پیانو

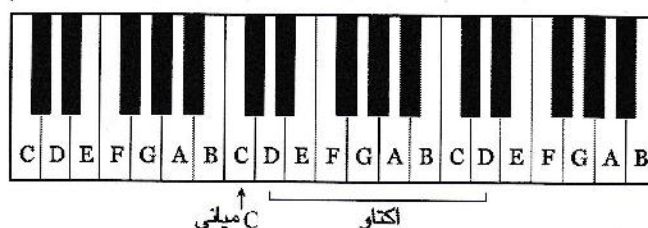
کلیدهای سفید

در طول این متن، مفاهیم را با کمک یک کی‌بورد تقویت خواهیم کرد. به عنوان یک موزیسین، مهارت‌های کی‌بورد، صرف نظر از ساز اصلی‌تان، ضروری است. به دلیل گستره وسیع کی‌بورد و توانایی آن در به صدا درآوردن چندین صدا به طور همزمان، به شما امکان می‌دهد تا آکومپانیمن‌های ساده را اجرا کنید، ایده‌های موسیقی را نشان دهید و ملودی‌ها را هارمونی‌گذاری کنید.

همانطور که در شکل ۱-۲ نشان داده شده است، کلیدهای سفید کی‌بورد با هفت نام الفبایی موسیقی مطابقت دارد. بلافاصله سمت چپ هر گروه از کلید سیاه دوتایی، صدای C قرار دارد. بلافاصله سمت چپ هر کلید سیاه سه‌تایی، صدای F قرار دارد. C میانی اغلب به عنوان نقطه مرجع استفاده می‌شود. نزدیکترین C به وسط کی‌بورد است.

مفهوم کلیدی هیچ کلید سیاهی بین کلیدهای سفید E و F یا بین B و C ظاهر نمی‌شود.

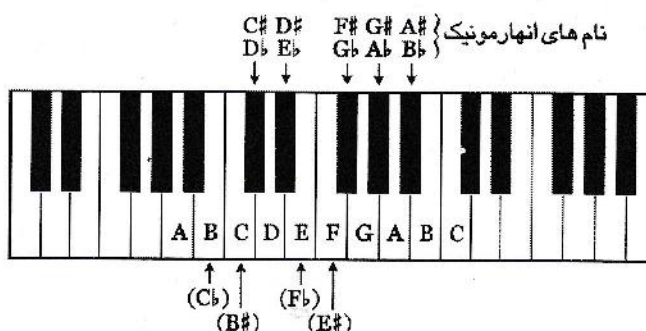
شکل ۱-۲: صفحه کلید پیانو با نام گذاری الفبایی

کلیدهای سیاه: دیزها و بمل‌ها

صداهای کلید سیاه در رابطه با صداهای کلید سفید نام گذاری می‌شوند. کلید سیاه بلافاصله در سمت راست) هر کلید سفید، نام نت سفید را به همراه یک علامت دیز (#) می‌گیرد. همانطور که در شکل ۱-۳ می‌بینید، هر گروه کلید سیاه دوتایی به نام‌های C# (دو-دیز) و D#، و هر گروه از کلید سیاه سه‌تایی F#، G# و A# است. به همین شکل، کلید سیاه بلافاصله سمت چپ هر کلید سفید، نام نت سفید به اضافه یک بمل (b) را می‌گیرد. یعنی گروه دو کلید سیاه را می‌توان Db (ر-بمل) و Eb و سه کلید سیاه را Ab، Bb و نامید. بنابراین، هر کلید سیاه دو نام دارد: یکی با دیز و دیگری با بمل. این دو نام نسبت به هم انهارمونیک هستند.

شکل ۱-۳: کی‌بورد با زیر و بمی‌های انهارمونیک مشخص شده است

**The
Musician's
Guide to**

**Theory and Analysis
Book One**

**Translator:
Sohrab Falakangiz**

مرکز موسیقی بتهوون شیراز

JANE PIPER CLENDINNING

ELIZABETH WEST MARVIN

9786223170324

www.arvannashr.ir

خیابان انقلاب خیابان ۱۲ فروردین

خیابان نظری پلاک ۱۰۵ واحد ۲

تلفن: ۵۱-۶۶۹۶۲۸۵۰