

اندیشه‌پرداز

رازهای اصلی

آواز نوین

تألیف: گری یوئر
ترجمه: محسن الهامیان

رازهای اصلی آوازنویسی

راهنمایی کامل برای نوشتن یک آواز بهتر
یازده اصلی که به شما امکان نوشتن ملودی‌ها، آکوردها و متن‌های بهتری را می‌دهند.

تألیف: گری یوئر
ترجمه: محسن الهامیان
ویراست چهارم (به‌روزرسانی جدید ۲۰۱۷)

ویرایش: سحر چیذری
نمونه خوانی: سمیرا یحیائی

مدیریت هنری و طراحی گرافیک: استودیو ملی (امید نعم‌الحبیب، مهسا قلی‌نژاد)

مدیر فنی: شروین مفیدی
نت‌نگاری: شهرزاد عبداللهی
صفحه‌آرایی کتاب: دفتر انتشارات پارت، سونا خرامان

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول
سال چاپ: زمستان ۱۴۰۱

نوع کاغذ: بالکی ۶۰ گرمی سوئدی

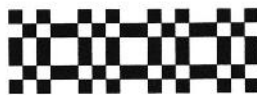
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۶۴-۲۷-۳

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به انتشارات پارت است.

تهران، خیابان انقلاب، ابتدای خیابان فخر رازی، پلاک ۸۷
تلفن: ۶۶۴۸۵۰۱۳ - ۶۶۴۰۵۶۲۷

www.partpublication.com

@partpublication

فهرست

مقدمه ۲۵

چه زمانی یک آواز خوب تبدیل به یک آواز بد می‌شود؟ ۳۲

موسیقی گوش کنید! ۳۴

موسیقی خوب چیست؟ ۳۶

فصل اول: مقدمه‌ای بر نوشتن موسیقی: نگاهی اجمالی ۴۳

صدای موسیقی ۴۶

موسیقی خوب محصول همکاری خوب است ۴۸

اجزای اصلی آواز ۵۱

فرم ۵۱

آکوردهایی که انتخاب می‌کنید ۵۴

چرا ملودی‌های بزرگ، بزرگ هستند ۵۴

چطور بگویید که چه می‌خواهید بگویید ۵۶

به قلاب گرفتن شنوندگان ۵۷

آیا من ذاتاً یک آهنگسازم؟ ۶۰

برای اینکه آوازنویس خوبی باشید، به چه چیزهایی نیاز دارید؟ ۶۲

اجازه دهید شروع کنیم! ۶۶

کار را تمام کن ۶۷

خلاصه‌ی فصل اول ۶۹

فصل دوم: موسیقی شما از منظر درونی..... ۷۱

- ۷۴..... موفقیت آواز نویس های بزرگ
- ۷۷..... فرم
- ۷۷..... فرم تا چه حد مهم است؟
- ۷۸..... فرم خوب، به معنی طرح خوب است
- ۷۹..... فرم خوب تصادفی نیست
- ۸۱..... مشخص کردن اجزاء آواز
- ۸۱..... اینترو
- ۸۶..... ورس
- ۸۸..... ماقبل گروس
- ۹۱..... گروس
- ۹۴..... بریج
- ۹۶..... اوترو (خروجی)
- ۹۷..... با آوازتان آشنا شوید
- ۱۰۱..... خلاصه‌ی فصل دوم

فصل سوم: طراحی یک آواز..... ۱۰۳

- ۱۰۶..... طرح اولیه
- ۱۰۷..... تضاد، اصل آهنگسازی است
- ۱۰۹..... طرح های ورس - گروس - بریج
- ۱۱۲..... ورس سه قسمتی (ABA یا فرم سه تایی)
- ۱۱۳..... یک ملودی برای طرح ورس و گروس (AAA...)
- ۱۱۴..... ورس - بدون طرح گروس (AAA...)
- ۱۱۷..... طرح ورس - ترجیح بند
- ۱۱۸..... طرح ورس - بریج
- ۱۱۹..... طراحی از طریق ترکیب
- ۱۲۰..... طرح های موردی
- ۱۲۲..... انرژی، عنصر فرمال فراموش شده در ریتم

چه فرمی از آواز به درد آواز شما می خورد؟..... ۱۲۶

خلاصه‌ی فصل سوم..... ۱۲۸

فصل چهارم: توالی‌های آکورد ۱۳۱

نکات کلیدی..... ۱۳۳

حرفی سرراست در مورد توالی آکوردها..... ۱۳۶

۱. مبانی آکورد..... ۱۳۹

تربادهای اصلی در هر کلید ماژور..... ۱۴۱

۲. یک آکورد چگونه به روی آکورد دیگر حرکت می کند؟..... ۱۴۴

توالی ۱-۷..... ۱۴۴

توالی‌های قوی - توالی‌های شکننده..... ۱۴۹

به دنبال «توالی آکورد کشنده»..... ۱۶۵

۳. یکپارچه‌سازی تعادل هنگام استفاده از یک توالی بلند..... ۱۶۸

ساختن توالی‌های بلندتر..... ۱۶۹

دایره‌ی پنجم توالی آکوردها..... ۱۷۰

ریتم هارمونیک..... ۱۷۴

تمپو و ریتم هارمونیک..... ۱۷۶

۴. گسترش واژگان آکورد..... ۱۷۷

۱. اضافه کردن یک فاصله‌ی هفتم به یک آکورد ۷..... ۱۸۲

۲. مُدال آمیخته..... ۱۸۳

۳. آکوردهای دومینانت فرعی..... ۱۸۶

نحوه‌ی اضافه کردن آکورد دومینانت فرعی به موزیکتان..... ۱۸۷

دومینانت فرعی زمانی که مثل دومینانت عمل نمی کند..... ۱۸۹

۴. تعلیق (ساز sus)..... ۱۹۰

۵. معکوس..... ۱۹۲

زمان و نحوه‌ی استفاده از آکوردهای معکوس..... ۱۹۳

تغییر کلید..... ۱۹۶

۱. مُدولاسیون با نیم‌پرده‌ی بالارونده..... ۱۹۶

۲. مُدولاسیون‌های متفرقه..... ۱۹۸

۱۹۹	چند راهنمایی اساسی برای تغییر کلید
۲۰۱	خلاصه‌ی فصل چهارم
۲۰۵	فصل پنجم: ملودی و متن
۲۰۸	ملودی خوب چگونه کار می‌کند؟
۲۱۰	سفر ملودیک: «Yesterday» چگونه شروع می‌شود؟
۲۱۱	دامنه‌ی وکال و انرژی وکال
۲۱۵	فالس‌تو و تسیتورا چیست؟
۲۱۹	طرح متن ورس - گروس
۲۲۰	نمونه‌ی آواز: «You Belong With Me»
۲۲۵	شکل دادن به ملودی
۲۲۸	افراط در کلمات
۲۳۱	گسترش متنی بهتر
۲۳۱	نکات و تکنیک‌ها
۲۳۵	روند نوشتن آواز
۲۳۸	مطلبی در مورد فهرست کلمات
۲۴۳	شیوه‌ی اول متن
۲۴۴	شیوه‌ی ریتم / ضرب در ابتدا
۲۴۵	آواز نویسی
۲۴۸	تعادل بین متن و ملودی
۲۴۹	تعادل در «Hotel California»
۲۵۰	با متن‌های پیش‌پا افتاده چکار کنیم؟
۲۵۱	Disco Duck و دیگر بدبختی‌های متنی
۲۵۲	پی‌آفلاین (Pay-offline) [شاه بیت]
۲۵۵	ملودی و لیریک یک بریج
۲۵۸	بریجی که از انرژی آواز می‌کاهد
۲۶۱	خلاصه‌ی فصل پنجم
۲۶۲	نکات کلیدی و گفته‌هایی از فصل پنجم

فصل ششم: قلاب و موتیف ۲۶۵

۲۷۰	قلاب و موتیف
۲۷۴	خطر قلاب
۲۷۴	خصلت اصلی قلاب‌ها
۲۷۶	شکل‌های متفاوت قلاب
۲۷۶	۱. قلاب گروس
۲۷۷	۲. قلاب اینترو
۲۷۷	۳. قلاب سازی پس‌زمینه
۲۷۸	قلاب به‌عنوان پایه‌ای برای آواز
۲۷۹	قلاب نامحسوس
۲۸۰	افسانه‌ی قلاب
۲۸۱	مسئولیت اصلی قلاب
۲۸۳	خلاصه‌ی فصل ششم
۲۸۳	نکات کلیدی و نقل قول‌ها از فصل ششم

فصل هفتم: الهام ۲۸۵

۲۸۷	نقش الهام
۲۸۸	بدفهمی الهام
۲۹۲	قدم‌هایی برای تقویت مهارت آوازنویسی
۲۹۴	کار را بدون الهام آغاز کنید
۲۹۵	خلاصه‌ی فصل هفتم

فصل هشتم: دنیای فراتر از آهنگسازی ۲۹۷

۳۰۱	آواز خود را آماده کنید: آموزشی مختصر
۳۰۱	کپی‌رایت
۳۰۳	Poor Man's Copyright
۳۰۴	استفاده از متن نویسندگان دیگر
۳۰۶	انتشار و مطالب دیگر

۳۰۶.....ایجاد کمپانی برای خود
۳۰۷.....حقوق ماشینی
۳۰۸.....سازمان‌های حقوق اجراکنندگان
۳۰۸.....نتیجه‌گیری
۳۱۰.....خلاصه‌ی فصل هشتم

۳۱۳.....نمایه برای نمونه‌های آواز
۳۲۷.....واژه‌نامه
۳۳۷.....نمایه

صدای موسیقی

مارک تواین در اتوبیوگرافی خود می‌گوید: «موسیقی واگنر بهتر از صدای آن است». منظور از این گفته شاید این باشد که می‌توان اهمیت بیشتری به ساختار موسیقی داد تا به ساختار صدایی که شنیده می‌شود. حتی اگر تواین با گفتن این جمله قصد شوخی داشته، هنوز هم به مردمانی برمی‌خوریم که از معماری بعضی موسیقی‌ها قدردانی زیادی می‌کنند، درحالی‌که واقعاً از نتیجه‌ی معماری، که همان صداست، راضی نیستند.

برای آوازنویس‌های حرفه‌ای، این امر پذیرفته نیست. لذت بردن، باید از برجسته‌ترین عوامل مؤثر در قضاوت ما از موسیقی باشد و درواقع می‌توان گفت یک عامل مهم در موسیقی مردم‌پسند، جذابیت بلافاصله‌ی آن است. ذهنیت دوستداران موسیقی کلاسیک که به آن عادت کرده‌اند و درواقع از آن لذت می‌برند این است که بعد از بارها گوش کردن به یک موسیقی، قدردان پیچیدگی‌های یک کمپوزیسیون موزیکال می‌شوند. اما در موسیقی پاپ، تمایل داریم از منظرهایی از یک آواز قدردانی کنیم که بلافاصله آشکار می‌شوند و جذابیت بلافاصله اهمیت زیادی دارد. اگر شما موسیقی‌ای بنویسید که درجه‌ی بالایی از ذکاوت در ساختمان آن دیده شود ولی این ساختمان چیز خوشایندی برای شنیدن نداشته باشد و خبری از جذابیت در آن نباشد، آن وقت چه کسی به ساختمان اهمیت می‌دهد؟ و وقتی قبول می‌کنید زیبایی در درون چشم‌ها قرار دارد (و در موسیقی، درون گوش)، زیبایی صدا در تولید نهایی، بالاترین هدف در آوازنویسی است. مشکل است کسی بگوید این قطعه‌ی موسیقی خوب و آن دیگری

مقدمه‌ای بر نوشتن موسیقی: نگاهی اجمالی

بد است؛ اگر منظور از خوب و بد، دوست داشتن و دوست نداشتن باشد. ممکن است یک نفر به موسیقی کانتري علاقه‌مند باشد، درحالی‌که یکی دیگر آن را ناخوشایند بداند. ممکن است یک ملودی برای شخصی دوست‌داشتنی باشد چون برایش یادآور خاطره‌ای از کودکی است، درحالی‌که همان ملودی برای دیگری یادآور چیزی نباشد. برای بسیاری از شنوندگان موسیقی، کیفیت خوب و بد موسیقی تا درجه‌ی بالایی به کیفیت متن آن بستگی دارد. در موسیقی پاپ، بیشتر از آن لذت می‌بریم که نوازنده یا گروهی که دوست داریم، آن موسیقی را اجرا کنند. آواز «Wild Honey Pie» کیفیت مشکوکی دارد و اگر گروه بیتلز آن را نخوانده بودند، کسی به آن توجه نمی‌کرد.

«موسیقی بزرگ موسیقی‌ای است که به ساده‌ترین شکل گوش را متوجه خود می‌کند و به‌سختی از خاطر فراموش می‌شود. موسیقی جادویی هرگز از خاطر نمی‌رود.»
سر توماس بی‌کام^۱

حداقل می‌دانیم وقتی از سمفونی کلاسیک یا لحن هوی‌متال صحبت می‌شود، در بین آن‌ها موسیقی خوب موسیقی‌ای است که عناصر متفاوت تشکیل‌دهنده‌ی آن (ملودی، آکوردها، متن و...) با هم در توافق باشند تا یک سفر موزیکال تسخیرکننده را فراهم کنند. در سمفونی

1. Sir Thomas Beecham

یالحن پروگراسیو راک، ممکن است این سفر ما را تا جای دوری ببرد، درحالی که بیشتر آوازهای پاپ ۳ تا ۵ دقیقه طول می‌کشند. بدون توجه به نوع موسیقی، وظیفه یکی است: با هم کارکردن تمام اجزاء و قطعات در مسیری تکمیل‌کننده. در فصل بعد خواهیم دید که همکاری قوی بین عناصر یک آواز، یکی از اصول اولیه برای تضمین یک آواز خوب است.

موسیقی خوب محصول همکاری خوب است

نیاز به همکاری قوی بین اجزاء آواز، دلیلی است بر اینکه چرا بسیاری از آوازنویس‌ها به دنبال فرمول آوازنویسی هستند. یک فرمول، به سادگی، شیوه‌ای است که می‌گوید، «آواز خودت را این طوری شروع کن و اگر این کار را نکردی، می‌توانی از این یکی پیروی کنی...». از یک منظر، اینکه ممکن است ما فرمت ورس - گروس - بریج را برای آوازمان انتخاب کنیم، به این معنی است که از دستورالعمل یک نقشه‌ی معماری پیروی می‌کنیم و این نقشه می‌تواند فرمول نامیده شود. این یکی چندان هم بد نیست ولی فرمول‌ها ممکن است باعث شوند موسیقی ما فرمایشی شود. برای مثال اگر همیشه بریج را روی آکورد درجه‌ی vi شروع کنیم و سپس یک لحظه‌ی اوج وسیع بسازیم که قبل از بازگشت توفنده‌ی موسیقی به روی تکرار یک گروس، روی این اوج توقف کند، این شکلی از یک فرمول است و در صورتی که مدتی طولانی آن را به کار بگیرید، شنوندگان آن را به دلیل دستوری بودنش رد می‌کنند. این کار به آن می‌ماند که یک نقاش در تابلوهایش همیشه یک منظره‌ی دوست‌داشتنی از درختان کاج کنار

اثری که در مقابل شماست، نخستین کتابی است که در کشور ما به صورت علمی به موضوع موسیقی پاپ و شیوه‌ی نوشتن آن پرداخته است. تاکنون هرچه کتاب و مقوله‌ی آموزشی خوب و بد بوده، به موسیقی کلاسیک مربوط می‌شده و متأسفانه موسیقی پاپ، هنوز آن‌گونه که لازم است به صورت علمی در کشور ما شناخته نشده و قدر دانسته نمی‌شود.

کتاب «رازهای اصلی آوازنویسی» نکات و تکنیک‌هایی را برای آوازنویسان مشتاق ارائه می‌دهد تا حرفه‌ی خود را بهبود بخشند. این اثر، طیفی از موضوعات از جمله ساختار آهنگ، ملودی، اشعار و آکوردها را پوشش می‌دهد و نکات و تمرین‌هایی را برای آوازنویسان ارائه می‌کند تا مهارت‌های خود را توسعه دهند. علاوه بر این شامل اطلاعاتی در مورد نحوه‌ی بازاریابی و تبلیغ آهنگ‌های فرد و همچنین نحوه‌ی ایجاد یک حرفه‌ی موفق به عنوان یک آوازنویس است. این کتاب برای ترانه‌سرایان در تمام سطوح، از مبتدیانی که در صدد آغاز این مسیر هستند تا آوازنویسان باتجربه‌ای که قصد بهبود مهارت‌های خود را دارند، مناسب است.

مجموعه‌ی
موسیقی
جهان

partpublication.com