

کاربرد هارمونی در موسیقی تُنال

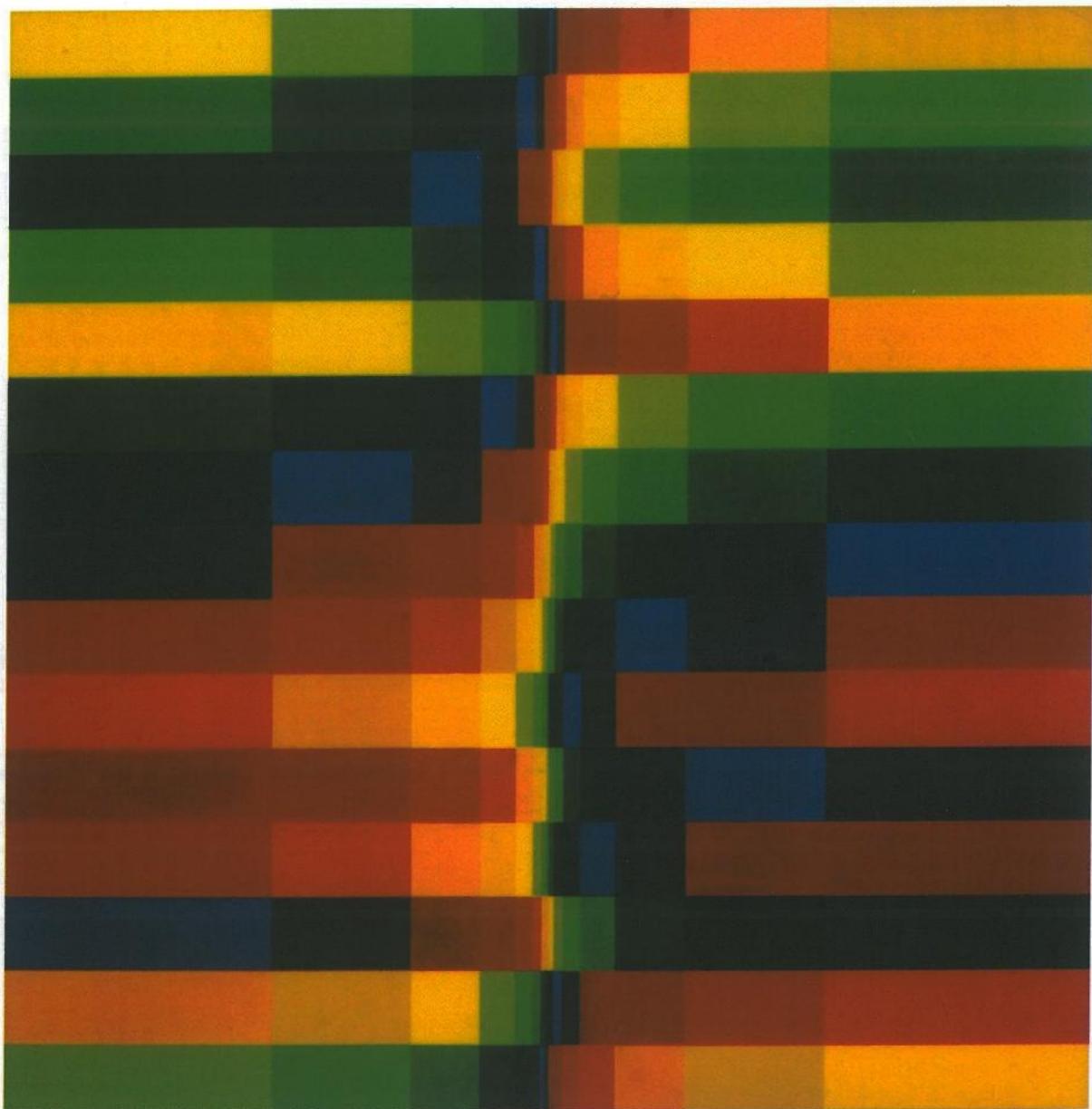
رابرت گالدن

مرکز موسیقی بتهوون شیراز

مترجم

محسن الهامیان

کاربرد هارمونی در موسیقی تنال

رابرت گالدن

مترجم

محسن الهامیان

مؤسسه فرهنگی - هنری ماهور
تهران ۱۳۹۹

فهرست

۱۹	مقدمه (سخنی با مدرسان)
۲۶	مقدمه (سخنی با دانشجویان)
بخش اول: عناصر اساسی در موسیقی	
۲۹	فصل ۱: زیرایی و فاصله‌ها
۳۱	نگارش نُت‌ها و مجموعه‌ی نُت‌های دیاتنیک
۳۵	رژیستر زیرایی و طبقه‌ی نُت
۳۶	نیمپرده‌ها و علامت‌های عرضی
۳۷	فاصله‌های طبیعی یا فاصله‌ی کلیدهای سفید پیانو
۴۱	فاصله‌های ساده و ترکیبی
۴۲	فاصله‌های دارای علامت عرضی
۴۴	معکوس فاصله
۴۶	فاصله‌های ملایم و ناملایم
۴۸	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۴۹	مروری کوتاه و خودآزمایی
۵۱	فصل ۲: ریتم و متر ۱: ضرب، متر و نگارش ریتم
۵۱	ضرب و تمپو
۵۳	گروه‌بندی متریک و متر
۵۴	تقسیم و تقسیماتِ فرعی ضرب
۵۵	نگارش ریتم
۵۶	ارزش زمانی ضرب
۵۶	میزان‌نما در سرعتی متعادل
۵۹	چند راهنمایی برای نگارش ریتم
۶۰	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۶۱	مروری کوتاه و خودآزمایی
۶۳	فصل ۳: ثُنیک، گام و مُلدی
۶۳	ثُنیک و ثُنالیته
۶۶	مُد ماژور و گام ماژور
۶۷	درجات گام دیاتنیک
۶۸	مُد مینور و گام مینور
۷۱	انتقال گام و مُلدی

۷۲	تئالیتهای نسبی و موازی
۷۴	دایره‌ی پنجم‌ها
۷۵	سرکلیدها
۷۶	کارکرد درجاتِ گام در ملodi
۷۷	عبارت‌های ملديک
۷۸	فرودهای ملديک
۸۰	دو آنالیز ملديک
۸۳	اصطلاحات و مفاهيم برای مرور
۸۴	مروري کوتاه و خودآزمایي
۸۶	فصل ۴: تريادها و آكوردهای هفتم
۸۶	حالت پايگي تريادهای ماژور و مينور
۸۸	معکوس تريادهای ماژور و مينور
۸۹	триادهای کاسته و افزوده
۹۰	نام‌گذاري و نگارش تريادها
۹۰	باسِ شifferه
۹۳	آكوردهای هفتم
۹۵	معکوس آكوردهای هفتم
۹۶	اصطلاحات و مفاهيم برای مرور
۹۷	مروري کوتاه و خودآزمایي
۹۸	فصل ۵: بافت موسيقائي و چيدمان آكوردي
۹۸	شكل‌های اصلي بافت
۱۰۲	بافت دقیق و آزاد
۱۰۳	بافت چهارصدائي
۱۰۵	توزيع نت‌های آكورد در بافت چهار صدائي
۱۰۶	دوبله‌کردن در آكوردهای چهارصدائي
۱۰۷	حرکت بخش‌های صدائي در يك آكورد واحد
۱۰۸	نشان دادن آكورد در بافت دوصدائي
۱۱۰	اصطلاحات و مفاهيم برای مرور
۱۱۱	مروري کوتاه و خودآزمایي
۱۱۳	فصل ۶: بخش‌نويسى در بافت چهارصدائي
۱۱۳	معيارهای نوشتن ملديک
۱۱۴	حرکت ملديک بين بخش‌های صدائي
۱۱۵	هدایت صدا
۱۱۶	بخش‌نويسى

۱۶

بتهون

مرکز موسیقی بتهون شیراز

فهرست ۷

۱۱۷	اصول نگارشِ ملديك
۱۱۷	وصل کردن آكوردها
۱۱۸	توالي فاصله‌های درست
۱۲۰	فضاگذاري يا ساختاري آكوردي
۱۲۲	دوبله کردن در آكورد
۱۲۳	اصطلاحات و مفاهيم برای مرور
۱۲۴	مروري کوتاه و خودآزمایي
۱۲۵	فصل ۷: فيگوراسيون ملديك و ناملايم I
۱۲۶	نُت‌های اصلی و نُت‌های زينت
۱۲۷	تزيين آكوردي و ملدي ترکيبی
۱۲۹	دسته‌بندی نُت‌های زينتی ناملايم
۱۳۰	نُت زينت بدون تأكيد/قدم پيوسته
۱۳۳	نُت زينت بدون تأكيد/پرش دار
۱۳۵	نُت زينت تأكيدار/قدم پيوسته
۱۳۷	نُت زينت تأكيدار/پرش دار
۱۳۹	ئُن‌های آزاد
۱۳۹	ئُن‌های تزييني ملايم
۱۴۰	نقطه‌ی پدال
۱۴۰	مفهوم ئُن‌های زينت
۱۴۲	اصطلاحات و مفاهيم برای مرور
۱۴۳	مروري کوتاه و خودآزمایي
۱۴۵	بخش دوم: هارموني دياننيك
۱۴۷	فصل ۸: مقدمه‌اي بر هارموني دياننيك
۱۴۷	منظرهای هارمونی
۱۴۸	اعداد رومی
۱۵۱	کشش هارمونيك
۱۵۲	بنيان کشش هارمونيك
۱۵۳	تأثير سکانس‌های ملديك بر کشش هارمونيك
۱۵۴	مدلهای هارمونيك
۱۰۰	اصطلاحات و مفاهيم برای مرور
۱۰۵	مروري کوتاه و خودآزمایي
۱۰۷	فصل ۹: تريادهای اصلی
۱۰۷	ئُناليته به عنوان بسط هارموني ئينيك

۱۰۸	امتداد هارمونی تُنیک .....
۱۰۹	تریادهای تُنیک، نمایان و زیرنمایان .....
۱۶۰	روابط میان آکوردهای اصلی .....
۱۶۰	وصلهای بخش‌نویسی میان تریادهای اصلی .....
۱۶۲	قطبیت میان آکوردهای تُنیک و نمایان .....
۱۶۴	فروید اصلی .....
۱۶۵	نیمفروید .....
۱۶۶	فروید فرعی (پلاگال) .....
۱۶۷	کاهش هدایت صدا .....
۱۶۹	گسترش فروید درونِ جمله .....
۱۷۲	هارمونیزه کردنِ مُلْدی .....
۱۷۳	تشريح مدل‌های هارمونیک .....
۱۷۴	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور .....
۱۷۵	مروری کوتاه و خودآزمایی .....
۱۷۷	فصل ۱۰: هفتم نمایان .....
۱۷۷	هفتم نمایان در وضعیت پایگی .....
۱۷۸	تهیه و حل آکورد V^7 .....
۱۸۰	هفتم نمایان در فروید .....
۱۸۲	امتداد آرپژی تُنیک، درونِ جمله .....
۱۸۵	امتداد هارمونی تُنیک با استفاده از آکوردهای تزیینی .....
۱۹۰	هارمونیزه کردنِ مُلْدی .....
۱۹۱	تزیین یک مدل هارمونیک .....
۱۹۳	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور .....
۱۹۳	مروری کوتاه و خودآزمایی .....
۱۱۱	فصل ۱۱: معکوس اول تریادهای تُنیک و زیرنمایان، IV و I
۱۹۰	به عنوان آکوردهای تزیینی .....
۱۹۶	بخش‌نویسی با I^6 و IV^6 .....
۱۹۷	کاربرد I^6 .....
۱۹۸	کاربرد IV^6 .....
۱۹۹	به عنوان آکوردی تزیینی .....
۲۰۱	I به عنوان آکوردی تزیینی .....
۲۰۲	هارمونیزه کردنِ مُلْدی .....
۲۰۶	تزیین مدل‌های هارمونیک .....
۲۰۸	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور .....

۲۰۸	مروری کوتاه و خودآزمایی
۲۱۰	فصل ۱۲: ساختار جمله و گروه‌بندی آن
۲۱۰	طولِ جمله
۲۱۲	گروه‌بندی بزرگ‌ترِ جمله: گروه پریودها
۲۱۶	پریودهای دوبل [مضاعف]
۲۱۷	چند طرح فرمالِ مینیاتوری
۲۱۸	تناوبِ جمله
۲۲۰	گسترش، فشرده‌سازی و حذفِ جمله
۲۲۲	طول‌های مختلفِ جمله‌ها
۲۲۳	ساختمانِ داخلیِ جمله‌ها: جمله‌های فرعی و ساختارِ جمله
۲۲۴	موتیف و گسترش آن
۲۲۷	موتیف‌های ریتمیک و ملدیک
۲۲۹	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۲۳۰	مروری کوتاه و خودآزمایی
۲۳۲	فصل ۱۳: آکوردهای نمایانِ خطی: V^6 , V^{ii^6} و معکوس‌های V^7
۲۳۲	آکوردهای V^6 , V^{ii^6} و معکوس‌های V^7
۲۳۴	کاربردهای V^6 و V^{ii^6}
۲۳۶	حرکتِ جاسازی‌شده در هدایتِ صدا
۲۳۷	نمونه‌هایی از V^6 و V^{ii^6} در ادبیاتِ موسیقی
۲۳۷	معکوس‌های V^7
۲۴۰	نمونه‌هایی از معکوس‌های آکورد V^7 در ادبیاتِ موسیقی
۲۴۳	گسترشِ آرپژی هارمونی نمایان
۲۴۴	رفتارهای استثنایی هفتم آکورد
۲۴۶	تربیین گسترده‌ی هارمونی ٹنیک
۲۴۸	هارمونیزه کردنِ ملدی
۲۵۱	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۲۵۱	مروری کوتاه و خودآزمایی
۲۵۲	فصل ۱۴: آکوردهای ماقبلِ نمایان II^6 و II^7
۲۵۲	خانواده‌ی روٹنیک
۲۵۵	بعخش‌نویسی با آکوردهای روٹنیک
۲۵۶	آکوردهای ماقبلِ نمایان II^6 و II^7 در فرمول‌های فرود
۲۶۰	هارمونی روٹنیک در گسترشهای تربیینی
۲۶۱	نمونه‌هایی از هارمونی رو ٹنیک در ادبیاتِ موسیقی
۲۶۵	امتدادِ کارکرد ما قبلِ نمایان

۲۶۷	هارمونیزه کردن ملodi
۲۷۰	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۲۷۰	مروری کوتاه و خودآزمایی
۲۷۳	فصل ۱۵: فیگوراسیون ملodiک و ناملايم II
۲۷۳	تعليق در بافتِ دو صدایی
۲۷۷	تعليق در بافتِ چهار صدایی
۲۸۰	حل‌های تزیینی
۲۸۱	تکنیک‌های اضافی تعليق
۲۸۲	تعليق‌های متعدد
۲۸۴	تعليق به عنوان یک تمهد آهنگسازی
۲۸۵	هارمونیزه کردن ملodi
۲۸۶	منظراهای دیگر ژن‌های تزیینی
۲۸۷	میان‌کنش ژن‌های تزیینی همزمان یا متوالی
۲۸۷	چند مسئله‌ی آنالیزی با ژن‌های زینت
۲۹۱	ماهیتِ حسی ناملايم ملodiک
۲۹۳	ژن‌های تزیینی در بخش‌نویسی و هارمونیزه کردن ملodi
۲۹۵	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۲۹۵	مروری کوتاه و خودآزمایی
۲۹۸	فصل ۱۶: آکورد $\frac{4}{4}$ و دیگر آکوردهای خطی
۲۹۹	آکورد $\frac{4}{4}$ تأکیددار یا فروندی
۳۰۲	تزیین $\frac{4}{4}$ فروندی
۳۰۴	آکورد $\frac{4}{4}$ گذر
۳۰۵	آکورد $\frac{4}{4}$ پدال
۳۰۷	آکورد $\frac{4}{4}$ آریژی
۳۰۸	دیگر رفتارهای آکورد $\frac{4}{4}$ فروندی
۳۱۰	آکورد $\frac{4}{4}$ گسترش یافته و کادنزا
۳۱۰	هارمونیزه کردن ملodi
۳۱۱	سایر آکوردهای خطی دیاثنیک
۳۱۶	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۳۱۷	مروری کوتاه و خودآزمایی
۳۱۹	فصل ۱۷: تریادهای III، VI و دیگر تریادهای دیاثنیک
۳۱۹	تریادهای میانه‌ی زیرین و میانه در ماژور و مینور
۳۲۰	تریاد پایگی VI بین هارمونی‌های تُنیک و ماقبل‌نمایان
۳۲۳	به عنوان جانشینی برای I: فرود و گسترش فریبنده VI

۳۲۴	رفتارهای دیگر با گسترش V-vi
۳۲۶	وضعیت پایگی تریاد III درون جمله
	معکوس اول VI و III به عنوان جایگزین‌هایی برای I و V
۳۲۹	در هدایت صدا
۳۳۱	آکوردهای مдал
۳۳۲	دیگر تریادهای دیاتنیک: V^6 و VII در مُد مینور
۳۳۲	هارمونیزه کردن مُلدی
۳۳۳	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۳۳۴	مروری کوتاه و خودآزمایی
۳۳۶	فصل ۱۸: ریتم و متر II
۳۳۶	میزان‌نماها در تمپوهای خیلی آهسته یا خیلی تند
۳۳۷	تفسیر میزان‌نماها در تمپوهای بسیار آهسته
۳۳۸	مترهای نامتقارن
۳۳۹	مترهای پیچیده‌ی سریع
۳۴۰	ملایمت ریتمیک- متریک
۳۴۰	ناملایمت ریتمیک
۳۴۵	ناملایمت متریک
۳۵۲	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۳۵۲	مروری کوتاه و خودآزمایی
	فصل ۱۹: آکورد هفتم محسوس و دیگر آکوردهای هفتم دیاتنیک:
۳۵۴	III^7 و I^7 و IV^7 و VI^7
۳۵۴	آکورد هفتم کاسته‌ی محسوس در مُد مینور
۳۵۵	بخشنویسی با vii^{77} در مُد مینور
۳۵۹	استفاده‌های دیگر از vii^{77}
۳۶۲	آکورد هفتم محسوس در مُد ماژور
۳۶۴	هارمونیزه کردن مُلدی
۳۶۵	دیگر آکوردهای هفتم دیاتنیک: VI^7 , I^7 , IV^7 و III^7
۳۷۰	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۳۷۰	مروری کوتاه و خودآزمایی
۳۷۲	فصل ۲۰: سکانس‌های هارمونیک I
۳۷۲	حرکت پایه‌ی سکانسی و سیکلی (چرخه‌ای)
۳۷۴	سکانس‌های هارمونیک
۳۷۶	حرکت پایه‌ی تریادی از طریق پنجم پایین‌روند
۳۷۷	تریادها در سکانس‌های پنجم پایین‌روند

تریادها در سکانس‌های پنجم بالارونده ۳۸۱	
حرکت پایه با فاصله‌ی دوم: آکوردهای معکوس اول متوالی ۳۸۲	
سکانس‌هایی از تریادهای پایگی در حرکت با قدم پیوسته ۳۸۵	
حرکت پایه با فاصله‌های سوم بالارونده و پایین رونده ۳۸۶	
سکانس‌های هارمونیک در هارمونیزه کردن ملodi ۳۸۹	
اصطلاحات و مفاهیم برای مرور ۳۹۲	
مروری کوتاه و خودآزمایی ۳۹۳	
فصل ۲۱: ثیکشدن و مُدولاسیون I ۳۹۴	
ثیکشدن و مُدولاسیون ۳۹۵	
آکوردهای نمایان فرعی یا کاربردی ۳۹۵	
نگاهی به نُت‌های آلتره‌شده در نمایان‌های فرعی ۳۹۷	
ثیکشدن نمایان ۳۹۸	
ثیکشدن زیرنمایان ۴۰۰	
ثیکشدن ii، vi و iii در مُد ماژور ۴۰۲	
ثیکشدن III، VI و VII در مُد مینور ۴۰۵	
روابطِ متقاطع ۴۰۷	
توالی‌های گسترده از نمایان‌های فرعی ۴۰۸	
هارمونیزه کردن ملodi ۴۱۲	
اصطلاحات و مفاهیم برای مرور ۴۱۳	
مروری کوتاه و خودآزمایی ۴۱۳	
فصل ۲۲: ثیکشدن و مُدولاسیون II ۴۱۵	
قدرت و کشش (دیرند) ثیکشدن ۴۱۵	
مُدولاسیون ۴۱۷	
شیوه‌های مُدولاسیون ۴۱۹	
مُدولاسیون به تُنالیته‌ی نمایان در مُد ماژور ۴۲۲	
طرح‌های تُنال دورن موومان‌ها که شامل مُدولاسیون به نمایان هستند ۴۲۳	
مُدولاسیون به ماژور نسبی در مُد مینور ۴۲۵	
طرح‌های تُنال دورن موومان‌ها که شامل مُدولاسیون به ماژور نسبی هستند ... ۴۲۷	
هارمونیزه کردن ملodi ۴۳۰	
اصطلاحات و مفاهیم برای مرور ۴۳۱	
مروری کوتاه و خودآزمایی ۴۳۲	
فصل ۲۳: سکانس‌های هارمونیک II ۴۳۴	
آکوردهای هفتم پایگی دیانتیک در سکانس‌های پایین‌رونده از طریق پنجم‌ها ۴۳۴	

۴۳۷	سکانس‌هایی که آکوردهای دیاتنیک معکوس هفتم را به کار می‌گیرند .....
۴۳۹	کاربرد نمایان‌های فرعی در سکانس‌های هارمونیک .....
۴۴۲	سکانس‌های دیاتنیک دیگر .....
۴۴۴	سکانس به عنوان ابزاری برای مُدولاسیون .....
۴۴۴	رفتار غیرمعمول با آکوردهای هفتم در حرکت سکانسی .....
۴۴۸	تزیین‌کاری سکانس‌ها .....
۴۴۹	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور .....
۴۵۰	مروری کوتاه و خودآزمایی .....
۴۵۳	فصل ۲۴: فرم‌های ساده .....
۴۵۴	محتوی و فرم .....
۴۵۴	طراحی فُرمال و ساختار ٹنال .....
۴۵۴	فرم یک‌قسمتی .....
۴۵۵	فرم دوتایی یا طرح دو-برگشتی .....
۴۵۶	طرح دو-برگشتی در دورهٔ باروک .....
۴۵۸	طرح دو-برگشتی در دورهٔ کلاسیک .....
۴۵۹	فرم سه‌تایی .....
۴۶۳	فرم واریاسیون .....
۴۶۴	واریاسیون ادامه‌دار باروک .....
۴۶۸	واریاسیون‌های قسمتی، یا تم و واریاسیون .....
۴۷۱	فرم روندو .....
۴۷۲	روندوی پنج‌قسمتی .....
۴۷۶	فرم روندوی هفت قسمتی .....
۴۷۷	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور .....
۴۷۸	مروری کوتاه و خودآزمایی .....
۴۷۹	فصل ۲۵: نکاتی آنالیزی روی یک منوئه و تریو از بتهوون .....
۴۷۹	ملاحظات فُرمال گسترده‌تر .....
۴۸۰	ویژگی‌های فُرمال منوئه و تریوی بتهوون .....
۴۸۱	گروه‌بندی موتیف و جمله در منوئتو .....
۴۸۶	هدایت صدا در منوئتو .....
۴۸۷	گروه‌بندی موتیف‌ها و جمله در تریو .....
۴۹۱	هدایت صدای میان‌زمینه در تریو .....
۴۹۲	هدایت صدای سراسری در منوئتو و تریو .....
۴۹۳	عواملی یگانه‌ساز در موومان .....
۴۹۴	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور .....

۴۹۵	بخش سوم: هارمونی کروماتیک
۴۹۷	فصل ۲۶: مقدمه‌ای بر هارمونی کروماتیک
۴۹۸	تکامل تاریخی تُن‌های غیردیاتئنیک
۵۰۰	حرکتِ مُلْدیکِ کروماتیک
۵۰۳	دوگانگی آنارمونیک
۵۰۵	کروماتیسیسم تزیینی در مقابل کروماتیسیسم ساختاری
۵۰۷	استفاده از عده‌های رومی برای مشخص کردن هارمونی‌های کروماتیک
۵۰۸	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۵۰۸	مروری کوتاه و خودآزمایی
۵۰۹	فصل ۲۷: تُنیک‌شدن و مُدولاسیون III
۵۰۹	تُنالیته‌های خویشاوند نزدیک
۵۱۲	کثرت نسبی مُدولاسیون به تُنالیته‌های خویشاوند نزدیک
۵۱۲	گسترش حوزه‌ی تُنیک‌شده
۵۱۴	روندهای مُدولاسیون به تُنالیته‌های خویشاوند نزدیک
۵۱۷	طرح تُنال در یک موومان
۵۲۱	هارمونیزه کردن مُلْدی
۵۲۵	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۵۲۵	مروری کوتاه و خودآزمایی
۵۲۷	فصل ۲۸: تعویض مُدال و آکوردهای آمیخته
۵۲۸	تعویض مُدال
۵۳۰	آکوردهای آمیخته
۵۳۰	آکوردهای آمیخته در مُد ماژور
۵۴۰	آکوردهای آمیخته در مُد مینور
۵۴۱	تریاد III به عنوان آکورد آمیخته در ماژور
۵۴۲	ارتباط بین درجات گامی ۵ [#] در مقابل ۶ [#]
۵۴۵	هارمونیزه کردن مُلْدی
۵۴۶	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۵۴۷	مروری کوتاه و خودآزمایی
۵۴۹	فصل ۲۹: ناپولیتن یا آکورد II [#]
۵۵۰	مسئله‌ی واژه‌شناسی: ۵ [#] iv در مقابل ۶ [#] II [#]
۵۵۰	سیکس ناپولیتن در مُد ماژور و مینور
۵۵۲	۶ [#] II [#] به مانند آکوردی تزیینی
۵۵۴	دیگر ویژگی‌های ۶ [#] II [#]
۵۵۵	استفاده‌های دیگر از آکورد ناپولیتن

۵۵۷	..... تئیک شدن هارمونی ناپولیتن
۵۵۹	..... هارمونیزه کردن ملodi
۵۶۱	..... اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۵۶۱	..... مروری کوتاه و خودآزمایی
۵۶۳	..... فصل ۳۰: آکوردهای ششم افزوده
۵۶۴	..... سه شکل رایج آکوردهای ششم افزوده
۵۶۶	..... آکورد ششم افزوده‌ی ایتالیایی، فرانسوی و آلمانی در ۳د مینور
۵۶۸	..... آکورد ششم افزوده در ۴د ماژور
۵۷۰	..... آکوردهای ششم افزوده‌ی فرعی
۵۷۲	..... معکوس آکوردهای ششم افزوده
۵۷۴	..... حل‌های دیگر آکوردهای ششم افزوده
۵۷۵	..... آنارمونیک آکورد ششم افزوده
۵۷۷	..... آکوردهای ششم افزوده‌ی نادرتر
۵۷۹	..... هارمونیزه کردن ملodi
۵۸۰	..... اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۵۸۱	..... مروری کوتاه و خودآزمایی
۵۸۳	..... فصل ۳۱: هموfonیک گسترده و طرح‌های فرم‌ال کنترپوانتیک
۵۸۳	..... فرم سونات
۵۹۲	..... فرم سونات روندو
۵۹۲	..... فرم کنسرتتو
۵۹۴	..... فرم‌های کنترپوانتیک
۶۰۳	..... اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۶۰۴	..... مروری کوتاه و خودآزمایی
۶۰۵	..... فصل ۳۲: آکوردهای تزیینی کروماتیک
۶۰۶	..... تریادهای افزوده به مانند آکوردهای گذر و همسایه
۶۱۰	..... آکوردهای آلترهی ^۷
۶۱۲	..... ژن‌های تزیینی یا مشترک آکوردهای هفتم کاسته
۶۱۶	..... آکوردهای افزوده با نُت مشترک
۶۱۸	..... آکوردهای خطی غیرمعمول
۶۱۹	..... آکوردهای کروماتیک دیگر در ۴د ماژور و مینور
۶۲۲	..... استفاده از کروماتیسیسم برای ایجاد ابهام مُدال
۶۲۳	..... هارمونیزه کردن ملodi
۶۲۴	..... اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۶۲۵	..... مروری کوتاه و خودآزمایی

۶۲۷	فصل ۳۳: امتداد نمایان.....
۶۲۷	امتدادهای کوتاه کروماتیک ۷
۶۲۹	امتداد نمایان در مقدمه .....
۶۲۹	امتداد نمایان در رابطها .....
۶۳۱	امتداد فرمول ۴ فرویدی .....
۶۳۳	امتداد نمایان برای آماده‌سازی رسیدن به نقطه‌ی اوچ .....
۶۳۵	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور .....
۶۳۵	مروری کوتاه و خودآزمایی .....
۶۳۷	فصل ۳۴: مُدولاسیون به تُنالیته‌های بیگانه I .....
۶۳۸	مُدولاسیون به تُنالیته‌های بیگانه در مُدمژور .....
۶۳۹	مُدولاسیون با تغییر مُد .....
۶۴۳	مُدولاسیون در رابطه‌ی سوم با نُتِ مشترک .....
۶۴۶	مُدولاسیون به تُنالیته‌های بیگانه با آکورد محور .....
۶۴۹	مُدولاسیون به تُنالیته‌های بیگانه در مُدمژور .....
۶۵۰	مُدولاسیون به تُنالیته‌های بیگانه در قسمت‌های دولوپمان .....
۶۵۲	هارمونیزه‌کردن مُلُدی .....
۶۵۳	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور .....
۶۵۳	مروری کوتاه و خودآزمایی .....
۶۵۵	فصل ۳۵: آکوردهای نهم، یازدهم و سیزدهم و آکورد با نُت‌های اضافه‌شده .....
۶۵۶	ملاحظات کلی .....
۶۵۶	آکورهای نهم نمایان .....
۶۶۱	آکوردهای نهم غیرنمایان .....
۶۶۲	آکوردهای یازدهم و سیزدهم .....
۶۶۷	نُت‌های اضافه شده: ششم‌ها و نهم‌ها .....
۶۶۹	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور .....
۶۷۰	مروری کوتاه و خودآزمایی .....
۶۷۲	فصل ۳۶: پیامد و تحقیق .....
۶۷۲	موسیقی به‌مانند وسیله‌ی ارتباطی .....
۶۷۳	مرجع‌گرایی در مقابل مطلق‌گرایی .....
۶۷۴	خاستگاه هیجان در موسیقی .....
۶۷۴	پیامد و تحقیق .....
۶۸۷	غافل‌گیری و ابهام .....
۶۸۸	استفاده در آنالیز موسیقایی .....
۶۸۹	اصطلاحات و مفاهیم برای مرور .....

۶۸۹	..... مروری کوتاه و خودآزمایی
۶۹۰	..... فصل ۳۷: سکانس‌های هارمونیک III
۶۹۱	..... سکانس‌های کروماتیک در رابطه‌ی پنجم
۶۹۳	..... نقش تراکوردهای دیاتئیک در سکانس‌های کروماتیک
۶۹۵	..... تزیینات کروماتیک قدم‌های دیاتئیک در سکانس‌ها
۷۰۳	..... استفاده‌ی گسترده از سکانس‌های ۵-۶
۷۰۶	..... اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۷۰۷	..... مروری کوتاه و خودآزمایی
۷۰۸	..... فصل ۳۸: تفسیری آنالیزی بر تریستان واگنر
 بخش چهارم: تکنیک‌های پیشرفته‌ی کروماتیک	
۷۲۵	..... فصل ۳۹: هدایت صدای کروماتیک
۷۲۷	..... سکانس‌هایی که بر پایه‌ی حرکت نیم‌پرده‌ای هستند
۷۲۷	..... توازی دقیق کروماتیک
۷۳۰	..... کروماتیسیسم با حرکتِ مخالف
۷۳۲	..... عبارت‌های کروماتیک غیرسکانسی
۷۳۶	..... استفاده‌ی گسترده از کروماتیسیسم غیرسکانسی
۷۳۸	..... اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۷۴۱	..... مروری کوتاه و خودآزمایی
۷۴۳	..... فصل ۴۰: مُدولاسیون به تُنالیته‌های بیگانه II
۷۴۳	..... مُدولاسیون‌های آنارمونیک
۷۵۰	..... آلتراسیون کروماتیکِ آکوردهای هفتم کاسته
۷۵۱	..... مُدولاسیون با سکانس هارمونیکِ دقیق
۷۵۳	..... مُدولاسیون با گسترش خطی کروماتیک
۷۵۶	..... اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۷۵۷	..... مروری کوتاه و خودآزمایی
۷۵۸	..... فصل ۴۱: تقسیم قرینه‌ای اکتاو
۷۶۰	..... حرکت قرینه‌ای پایه‌ای
۷۶۶	..... حرکت پایه‌ای گسترده با پنجم درست
۷۶۸	..... سکانس اتویوسی
۷۷۱	..... طرح استفاده از تقسیمات قرینگی اکتاو
۷۷۴	..... اصطلاحات و مفاهیم برای مرور
۷۷۴	..... مروری کوتاه و خودآزمایی
۷۷۶	..... فصل ۴۲: مرز نهایی تُنالیته - چهار آواز، اثر آلبان برگ، آپوس ۲

اصطلاحات و مفاهیم برای مرور	۷۹۲
ضمیمه‌ی ۱: مطالبی اساسی در مورد آکوستیک	۷۹۳
فرکانس و زیرایی	۷۹۳
شدت و بلندی صدا	۷۹۵
نحوه‌ی نوسان و تمبر	۷۹۶
کشش (دیرند) و طول	۷۹۸
ضمیمه‌ی ۲: دیاتُنیک کلیسايی - مُدها و دیگر گامها	۸۰۰
مدهای کلیسايی	۸۰۰
مدهای دیگر	۸۰۳
ضمیمه‌ی ۳: مقدمه‌ای بر انواع کترپوان	۸۰۸
ویژگی‌های ملُدیک	۸۱۰
کترپوان نوع اول	۸۱۰
کترپوان نوع دوم	۸۱۴
کترپوان نوع سوم	۸۱۵
کترپوان نوع چهارم	۸۱۶
کترپوان نوع پنجم	۸۱۷
تکنیک‌های اساسی در کترپوان دو صدایی	۸۱۹
ضمیمه‌ی ۴: نمادهای آکورد برای جاز و موسیقی تجاری	۸۲۰
تریادها	۸۲۰
آکوردهای هفتم	۸۲۱
گسترش آکوردها بر مبنای سوم	۸۲۲
ضمیمه‌ی ۵: الگوهای رهبری	۸۲۵
متر دوتایی	۸۲۶
متر سه‌تایی	۸۲۶
متر چهارتایی	۸۲۶
مترهای منفرد	۸۲۷
متر پنج‌تایی	۸۲۷
متر شش‌تایی با ضرب تقسیم شده	۸۲۸
مترهای پیچیده	۸۲۸
ضمیمه‌ی ۶: سازهای انتقالی	۸۲۹
سازهای کنسرتی	۸۲۹
سازهای انتقالی	۸۳۰
سازهای برنجی کلاسیک، طول لوله‌ها و مترهای پیچیده	۸۳۱
پاسخ‌نامه‌ی مروری کوتاه و خودآزمایی‌ها	۸۳۳

مقدمه

سخنی با مدرسان

شیوه‌ی به کار گرفته شده در این کتاب (کاربرد هارمونی در موسیقی ثنا)، نگرشی خطی و کاربردی به موسیقی ثنا است، که نه تنها به شاگردان می‌آموزد آکوردهای منفرد در قلمروی وسیع گرایش‌های هارمونیک چه کارکردی دارند، بلکه به ارتباط دو جانبه‌ای نیز می‌پردازد که میان ملodi و هارمونی وجود دارد. با وجود تجدیدنظر وسیع در ویراست دوم، کتاب همان روشی را دنبال می‌کند که در ویراست اول به کار گرفته شد، تا به شاگردان، آموزش کاملی از اصول هارمونی و هدایت صدا داده شود. به طور سنتی، آموزش هارمونی با استفاده از سیستم آنالیزهای عمودی هارمونیک صورت می‌گیرد، به طوری که دسته‌بندی کاملی از آکوردهای گوناگون و گرایش‌های آن‌ها در هنگام پیش‌روی، ارائه می‌شود ولی منظرهای ملodiک در موسیقی و شیوه‌هایی که در آن‌ها نیروهای خطی، هارمونی را شکل می‌دهند، از نظر دور می‌مانند. این کتاب با مرتبط ساختن اثر متقابل هارمونی با خطوط ملodiک، سعی در اصلاح این عدم تعادل، به ویژه در خط‌های سوپرانو و باس دارد. از آنجایی که کارکرد هارمونی، به شدت ناشی از چارچوب رفتارهای کترپوانتیک است، آنالیز هدایت صدا، چه بسا می‌تواند پایه‌ای منطقی‌تر برای اجرای خود موسیقی باشد.

مطلوب جدید در این ویراست

با توجه به راهنمایی‌های استادان کالج‌ها و دانشگاه‌های سراسر کشور، تجدید نظرهای زیر در ویراست قبلی به عمل آمده تا کتاب حداقل فایده را برای دانشجویان و اساتید داشته باشد.

- نشر کتاب به منظور وضوح و دقت کافی، به طور کلی بازنویسی شده است.
- تعاریف واژگان پایه، ساده‌تر شده و روی تفاوت‌های اندک میان مفاهیم مشابه تأکید شده است.

● به فصل‌های مربوط به هارمونی دیاتونیک و کروماتیک، نظم و ترتیب مجددی داده شده، تا مفاهیم آنها قابل درک‌تر شوند. بهویژه آن‌که آکورد زیرنمایان، در ترتیب کنونی، به همراه آکوردهای ٹنیک و نمایان معرفی شده است و آکوردهای میانه و میانه‌ی زیرین، زودتر آمده‌اند. سکانس‌ها در یک فصل ارائه شده‌اند و قبل از معرفی مُدولاسیون پایه، فصل کاملی به نمایان‌های فرعی اختصاص یافته است.

● فصل‌های هارمونی نیز به لحاظ ساختار درونی، بازنگری شده‌اند. هر یک از این فصل‌ها، با مقدمه‌ی کوتاهی در ارتباط با آکوردهایی که در فصل‌های قبل در مورðشان صحبت شده، آغاز می‌شوند و با قسمتی در مورد نوع آکورد، بیان و واژه‌شناسی آن دنبال می‌گردند. پس از آن توضیحاتی در مورد ملاحظات عملی بخش‌نویسی داده می‌شود. در خلال هر فصل، نمونه‌هایی از ادبیات موسیقی ارائه می‌گردد که به توضیح استفاده و کارکرد معمول آکورد مورد بحث می‌پردازد. استثنایاً یا استفاده‌های نادر هر آکورد، برای آخر فصل‌ها نگه داشته شده و منابع اضافه برای مطالعه را می‌توان در پانویس‌ها یافت. هر فصل با مطالبی درباره شیوه‌های تزیین پیش روی آکوردهای مُدال، راهنمایی‌هایی در مورد هارمونیزه کردن مُلدی، فهرستی از واژگان برای مرور و یک خودآزمایی کوتاه پایان می‌یابد.

● بهمنظور بر جسته‌تر شدن اطلاعات کلیدی در طول متن، کادرهایی برای خلاصه‌ی مطالب در نظر گرفته شده تا توضیحی ساده برای مفاهیم پیچیده‌تر فراهم سازند. دانشجویان برای به خاطر آوردن مطالب آموخته شده، می‌توانند به آسانی به این کادرها مراجعه کنند.

● کادرهای راهنمای دیگری نیز برای توضیح چارچوب‌ها و اصول بخش‌نویسی، کاهش در هدایت صدا و هارمونیزه کردن مُلدی‌ها، در نظر گرفته شده است.

● خودآزمایی‌هایی که در پایان هر فصل آمده، به دانشجو اجازه می‌دهد تا مطالب را مرور کند و میزان فراگیری خود از مفاهیم را بسنجد. در پایان کتاب، بخش پاسخ‌نامه‌ای برای این خودآزمایی‌ها در نظر گرفته شده است. تعداد زیادی نمونه‌های تازه‌ی موسیقی از آهنگسازان متعدد، در طول کتاب اضافه شده که متنج به ارائه‌ی نمونه‌هایی از موسیقی جهانی، موسیقی‌های پاپ، راک، جاز و نیز موسیقی‌هایی گردیده که توسط خانم‌ها نوشته شده‌اند.

- ضمیمه‌ای برای سازهای انتقالی اضافه گردیده است، و ضمیمه‌ی دیگری که به نمادهای موسیقی جاز و موسیقی تجاری می‌پرداخت، تکمیل شده و هم‌اکنون شامل علاوه استاندارد بیشتری برای این نوع موسیقی‌ها می‌باشد.
- به همراه ویراست دوم، تنها یک لوح فشرده، به جای سه لوحی که در ویراست اول کتاب وجود داشت، ارائه می‌گردد. این لوح، حاوی تمام نمونه‌های ادبیات موسیقی است که در متن کتاب آمده است. (به استثنای اکثر مُلدی‌های تک خطی) لوح مورد بحث قابل استفاده در سیستم‌های مکیتاش یا ویندوز است. آیکون ویژه‌ای در مقابل هر نمونه ضبط شده در کتاب آمده است.
- ضمن حفظ مطالب اصولی ویراست اول (کاربرد هارمونی در موسیقی تنال)، در ویراست جدید، نگاه قابل انعطاف‌تری برای ارائه مطالب وجود دارد. نمودارها ساده‌تر شده‌اند و کاهش‌ها در هدایت صدا با تأکید بر پیچیدگی چارچوب مدل‌ها، مفهوم‌تر هستند.

سازماندهی

همانند ویراست اول، کتاب به چهار بخش تقسیم شده است. بخش اول به مفاهیم بنیادین موسیقی می‌پردازد؛ بخش دوم، هارمونی دیاتونیک کارکرده، مُلدگردها و سکانس‌ها را معرفی می‌کند؛ بخش سوم رفتارهای معمول با هارمونی کروماتیک را بررسی می‌نماید؛ و بخش چهارم، به بعضی تکنیک‌های پیشرفته‌تر هارمونی کروماتیک می‌پردازد. فصل‌های مجزا در سازماندهی صوری، در سه بخش اول واقع شده‌اند.

فصل‌ها طوری چیده شده‌اند تا پیشرفته تدریجی از مطالب ساده به پیچیده ارائه گردد. برای نمونه در بخش اول فصل ۳ («تُنیک، گام و مُلدی»)، مطالب مربوط به فصل ۱ («زیرایی و فاصله‌ها») و فصل ۲ («ریتم و متر»)، در قالب محتواهای وسیع‌تر تنالیته و مُلدی قرار می‌گیرند. به همین ترتیب، فصل ۷ به بررسی فیگوراسیون آکوردهای و دیسونانس‌های تزیین‌کننده، که ناشی از تأثیر متقابل مُلدی (فصل ۳) و آکوردها (فصل ۴ تا ۶) هستند، می‌پردازد. فصل‌های نخستین که مربوط به مفاهیم بنیادین هستند، برای واضح بودن مطالب، به طور ویژه، مورد بازنگری قرار گرفته‌اند و نمونه‌های جدید موسیقی به فصل‌های ۱، ۳ و ۷ اضافه گردیده است.

دانشی کاربردی از مفاهیم بنیادین موجود در بخش اول، پیش‌نیاز مطالعه‌ی هارمونی تنال (از بخش دوم به بعد) است. علاوه بر درک مفاهیم مربوط به متر

(فصل ۲)، تُنالیت‌ها (فصل ۳)، خطاهای بخش‌نویسی (فصل ۶) و نُت‌های تزیینی یا غیر‌هارمونیک (فصل ۷)، شاگردان باید در بیان و نواختن فاصله‌ها (فصل ۱)، گام‌ها (فصل ۳)، آکوردها (فصل ۴) و باس شیفره (فصل ۴ و ۵)، مهارت لازم را کسب نمایند.

بازنگری مطالب اساسی مربوط به مفاهیم بنیادین، در بخش اول، پایه‌ای برای عناوین گسترده‌ی هارمونیک در بخش دوم، فراهم می‌نماید. فصل‌های این قسمت از کتاب، به صورتی روشن‌مند، انواع آکوردهای دیاتونیک و کارکرد هارمونیک آن‌ها را، از سه تریاد اصلی تُنیک، نمایان و زیرنمایان (فصل‌های ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۳) تا باقی تریادهای دیاتُنیک و آکوردهای هفتم (فصل ۱۴، ۱۷ و ۱۹)، در بسترها متفاوت موسیقی، معرفی می‌کند. فصل‌های دیگر بخش دوم، بیشتر به عناوین گسترده‌تری مثل گروه‌بندی عبارت‌ها (فصل ۱۲)، تکنیک تعلیق (فصل ۱۵)، آکوردهای خطی شامل $\frac{6}{4}$ (فصل ۱۶)، دیسونانس‌های ریتمیک و متريک (فصل ۱۸) و سکانس‌های هارمونیک (فصل ۲۰ و ۲۳) می‌پردازد. نمایان‌های فرعی، فصل مربوط به خود را دارند (فصل ۲۱)، که زمینه‌ای برای بحث در مورد مُددگری‌های ساده در فصل ۲۲ را فراهم می‌کنند. به مانند بخش اول، مفاهیم معرفی شده در هر فصل، زمینه‌ی لازم را برای آنچه بعدتر معرفی می‌گردد، مهیا می‌کنند. برای مثال، معرفی تعلیق‌ها در فصل ۱۵، زمینه را برای بحث در مورد $\frac{6}{4}$ کادانسی، در فصل ۱۶ فراهم می‌نماید.

فصل‌های ۲۴ و ۳۱ (که در ویراست اول با عنوان گشت و گذار I و II آمده بودند) به طراحی صوری، در موسیقی هوموفونیک و کنtrapوانتیک می‌پردازند. هر چند این مطالب به دفعات متعدد در طول کتاب مورد بحث قرار می‌گیرند، اما عمدهاً نزدیک فصل‌هایی قرار گرفته‌اند که به طور گسترده از سازماندهی صوری، مثل مُددگری صحبت می‌کنند.

بخش سوم، براساس بخش دوم الگوبندی شده است، بعضی از فصل‌های آن روی هارمونی‌های آلتِرِه مثل آکوردهای آمیخته، تریادهای ناپلی، سونوریته‌های ششم افزوده و آکوردهای کروماتیک تزیینی تمرکز دارند. فصل‌های دیگر به استفاده از کروماتیسیسم در متن‌های گسترده‌تر، مانند سکانس‌های دیاتونیک کروماتیزه و مُددگری به تُنالیت‌های غیرهمسايه می‌پردازند. فصل‌های جداگانه‌ای نیز به آکوردهای گسترش‌یافته‌ی سوم، گسترش‌های نمایان و پی‌آیندها و حل‌های هارمونیک اختصاص یافته‌اند.

بالاخره بخش چهارم، مطالعه‌ی کروماتیسیسم را به حوزه‌های پیشرفت‌های تئال می‌کشاند. که شامل سکانس‌های کروماتیک، کروماتیزم با حرکت موازی و مخالف،

شیوه‌های غیرمعمول‌تر مُدگردی به تنالیته‌های غیرهمسایه، و سازمان‌دهی تنال بر اساس تقسیمات قرینه‌ی اکتاو است.

فصل‌ها، در بخش‌های دوم و سوم، بر تأثیر متقابل نیروهای ملُدیک و هارمونیک در موسیقی تنال، تأکید دارند. فصل‌هایی که تمرکز بر کارکرد آکوردهای ویژه دارند، از طریق ارائه نمونه‌هایی از ادبیات موسیقی، تا کاربردهای عملی (هارمونیزه کردن ملُدی)، به بیانِ کلیات (بیان و بخش‌نویسی) می‌پردازند. برای آکوردها، علائم و اصطلاحات تئوریکی که اگرچه به تازگی ساخته شده‌اند ولی در سطح گسترده‌ای مورد پذیرش قرار گرفته‌اند، از واژگانِ مرسوم بهره گرفته شده، که در زمان مناسب به آنها اشاره شده است. نگرش‌های نوآورانه‌ی متعددی نیز، نسبت به دسته‌بندی‌ها یا نمادسازی سنتی به کار گرفته شده است. برای مثال، تأکید روی شکل‌های گوناگونِ نُت‌های تزیینی، کاربرد اصطلاحات آنها را به شکلی درآورده که مناسبِ رویکردِ ما به آن‌ها باشد. علاوه بر آن در عبارت‌های با مُدگردی، تنالیته‌ی جدیدِ داده شده، به جای تعیینِ تنالیته، بوسیله‌ی رابطه‌اش با تونیکِ غالب نشان داده می‌شود (که با اعداد رومی، درونِ قاب‌هایی قرار دارند).

گسترش‌های هارمونیکِ رایج‌تر، در هر فصل، ابتدا به عنوان مدلِ هارمونیکِ پایه، در C مازور یا C مینور ارائه می‌شوند تا بتوانیم هدایتِ صدای آن‌ها را به سادگی ببینیم یا بشنویم. سپس نمونه‌هایی از ادبیات موسیقی نشان می‌دهند که این مدل‌ها چگونه می‌توانند در تنالیته‌ها، وزن‌ها، ریتم‌ها و بافت‌های مختلف، شرح و بسط یابند. این قالب «مدل به موسیقی»، اغلب با کاهش نمونه‌های موسیقی به اصل و جوهره‌ی هارمونیک و هدایتِ صدای خود، وارونه می‌گردد. به این ترتیب هر یک از نمونه‌ها از ادبیات موسیقی اغلب با یک یا چند لایه آنالیز کاهشی همراه است. شاگردان به دقت در هر قدم در گذر از این روندِ کاهش راهنمایی می‌شوند. هنگامی که چنین آنالیزهایی برای یک قطعه‌ی کامل انجام شوند، بینشی از نقشِ کارکردِ تنال، در خلال تغییراتِ موسیقی ارائه می‌دهند و بنابراین می‌توانند زمینه‌ای منسجم‌تر برای شیوه‌ی اجرا فراهم سازند.

ضمیمه‌ها حاوی اطلاعاتِ تکمیلی ارزشمندی هستند. از آنجایی که بعضی اساتید ترجیح می‌دهند تا در سالِ اولِ آموزشِ تئوری موسیقی، اصول بنیادینِ دو صدایی خطی یا نگارشِ کتریپوانتیک را معرفی نمایند، ضمیمه‌ی ۳ معرفی کوتاهی از کتریپوانِ گونه‌ای ارائه می‌دهد. تغییرات اندکی نسبت به انواع کتریپوان مطرح در دوره‌ی رنسانس در این ضمیمه به عمل آمده است و هویتی به آن داده است که بیشتر مربوط به موسیقی دوره‌ی تونال است. ضمیمه‌ی جدیدی برای پرداختن به انتقالِ سازها، به این قسمت اضافه شده است (ضمیمه‌ی ۶)

و هم‌اکنون ضمیمه‌ی ۴، شامل نمادهای استاندارد تجاری بیشتری از آکوردها است. مابقی ضمیمه‌ها به عناوین متنوعی همچون مبانی آکوستیک، مُدها و گام‌های دیگر، و الگوهای حرکت دستِ رهبر ارکستر، پرداخته‌اند. کتاب با بخش‌هایی مربوط به پاسخ‌نامه‌ی تمامی خودآزمایی‌ها، واژه‌نامه‌ای از اصطلاحاتی که در نُت‌های موسیقی استفاده می‌شوند و فهرستی از مثال‌های موسیقایی و واژه‌ها، پایان می‌یابد.

نمونه‌های موسیقی

تمامی مفاهیم اصلی موجود در متن، به وسیله‌ی نمونه‌های موسیقی که به دقت انتخاب شده، به تصویر کشیده شده‌اند. این نمونه‌ها گستره‌ی بسیار وسیعی از ادبیات موسیقی را، از شیوه‌ی باروک تا موسیقی مردمی قرن بیستم، شامل می‌شوند. نمونه‌هایی متنوع از موسیقی سازی و آوازی. این نمونه‌ها نه تنها شامل ژانرهای سنتی موسیقی کلاسیک (نظیر سونات، سمفونی، کنسerto و آوازهای هنری) هستند، بلکه نمونه‌هایی از سرودها، هارمونی‌گذاری‌های گُرال، آوازهای محلی، والس‌ها، مارش‌ها، رَگ‌ها، موسیقی‌های پاپ و جاز استاندارد و موسیقی راک را نیز دربر می‌گیرند. اگرچه نمونه‌های موسیقی به‌ندرت طولانی‌تر از هشت یا شانزده میزان می‌شوند، اما سه نمونه آنالیز گسترده از آثارِ کامل، در انتهای بخش دوم (یک نمونه از بته‌هون)، انتهای بخش سوم (پرلودِ تریستان و اگنر) و انتهای بخش چهارم (چهار آوازِ برگ اپوس ۲) آمده‌اند. قطعات انتخابی را می‌توان با داشتنِ مهارتی متوسط در پیانو، نواخت. در واقع برخی از آن‌ها ساده شده یا تنها به صورت کاهش هدایتِ صدا، نمایش داده شده‌اند. به‌جز لید و سونات‌های سولو، آثارِ ارکسترال به جای نت‌نگاری کامل، تنها با استفاده از خط‌های حاملِ مضاعف [دو خط حامل]، خلاصه‌نویسی شده‌اند.

لوح موسیقی

از آنجایی که امروزه بیشتر دانشجویان علاقه‌مند هستند تا نمونه‌های موسیقی را در کامپیوتر گوش کنند، سه لوح فشرده‌ی ویراستِ قبلی، به یک لوح فشرده تبدیل شده‌اند که حاوی تمام نمونه‌هایی از ادبیات موسیقی، که در این کتاب از آنها صحبت شده می‌باشد. (به استثنای ملودی‌هایی که تک خطی هستند). در مقابل نُتِ نمونه‌های موسیقی که اجرای آنها در لوح فشرده گنجانده شده، آیکون ویژه‌ی دیسک قرار گرفته است (Disk). در هنگام استفاده از لوح فشرده، دانشجویان به راحتی می‌توانند فصل‌ها را پیمایش نموده و برای شنیدن موسیقی مورد نظر،

مقدمه / سخنی با مدرسان ۲۵

به سادگی روی نام آن کلیک نمایند. شنیدن نمونه به شاگردان کمک می‌کند تا درک درستی از مفاهیم ملْدیک، ریتمیک و هارمونیک توضیح داده شده در کتاب داشته باشند، ضمن آن‌که فرصتی است تا از شکلی تئوری‌وار، به تربیت گوش و شیوه‌های اجرا نیز پرداخته شود. نمونه‌های صوتی موجود در لوح فشرده، توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان مدرسه‌ی موسیقی Eastman اجرا و ضبط شده است.

کتاب تمرین

به منظور گسترش فراگیری دانشجویان، تمرین‌هایی نوشته‌نی، در کتاب تمرین همراه، در نظر گرفته شده، که بسیار لازم هستند. این تمرین‌ها شامل پر کردن جاهای خالی در گسترش‌های هارمونیک کوتاه، کامل کردن الگوهای سکانسی، حل باس‌های شیفره، هارمونیزه کردن ملْدی‌ها، آنالیز نمونه‌هایی از ادبیات موسیقی و نوشتن موسیقی اوریژینال است. با کار بر روی این تمرین‌ها، دانشجویان به شکلی محسوس، به کارکرد هارمونی در مقیاس وسیع سازماندهی ملْدیک، پی‌می‌برند و به این ترتیب به ابزار گسترده‌تری دست می‌یابند که برای نوشتن و آنالیز موسیقی و اجرایی متقاعد‌کننده لازم است. در ویراست دوم کتاب تمرین، تمرین‌هایی به هر فصل اضافه شده تا مفاهیم پایه‌ای، به شکلی عملی‌تر آموخته شوند، و بدرستی منطبق با مواد اضافه شده به ویراست دوم کتاب باشند. جزییات مربوط به تغییرات کتاب تمرین، در مقدمه‌ی همان کتاب آمده است.

سخنی با دانشجویان

در دوران کودکی، آوازها را به همان شیوه‌ای به خاطر می‌سپردیم، که سخن گفتن به یک زبان را می‌آموختیم تا زمانی که بتوانیم موسیقی یا کلمات را به درستی ادا کنیم، آنها را تکرار می‌کنیم. به این شیوه، یادگیری طوطی وار می‌گوییم. پیش از آنکه بتوانیم موسیقی مکتوب یا نُت‌نگاری شده را بنوازیم، باید اطلاعاتی بنیادین، در مورد نُت‌نگاری موسیقی کسب نماییم، مطالبی چون کلیدها، کشش‌های ریتمیک و وزن، تُنالیته‌ها، فاصله‌ها، گام‌ها و حتی آکوردها. این‌ها مطالبی بنیادین هستند که هر موسیقی‌دانی باید در آنها مهارت یابد. هرچه بیشتر به پرورش مهارت‌های خود در مبانی موسیقی می‌پردازیم، بیشتر شروع به تمرکز بر روی چیزی خواهیم کرد که از آن به عنوان «کیمیاگری» در موسیقی یاد می‌شود — که عبارت است از این که، موسیقی چگونه ساخته می‌شود و چگونه عمل می‌کند. این پرسش، انصباطی را که «تئوری موسیقی» نام دارد، بنا می‌نهد. همانطور که مطالعاتِ ما بر روی دستورِ زبان، ما را قادر می‌سازد تا بیانی بهتر در گفتار و نوشтарمان بیابیم، مطالعه‌ی تئوری موسیقی نیز، ما را قادر می‌سازد تا در هنگام اجرا، تفسیر و توضیح موسیقی، هرچه بهتر، خود را ابراز کنیم. دانستن این‌که مواد اولیه‌ی موسیقی، چگونه سازماندهی شده و بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند، ما را قادر می‌سازد تا آنچه موسیقی را از نظر زیبایی‌شناسی، برایمان لذت‌بخش و رضایت‌آور می‌کند، بهتر درک کنیم. این دانش، همچنین راهکارهایی برای اجرا و شنیدن بهتر موسیقی ارائه می‌نماید.

می‌توانیم ارتباطِ بینِ آنچه که لازمه‌ی مهارت در زبان و موسیقی است را، به شکل زیر خلاصه کنیم:

موسیقی	زبان
۱. یادگیری طوطی وار	۱. حرف‌زدنِ تقلیدی
۲. یادگیری نگارشِ موسیقی و اصول پایه‌ای	۲. آموزشِ هجی کردنِ کلمات
۳. مطالعه‌ی سازماندهیِ موسیقی (ثوری موسیقی)	۳. مطالعه‌ی دستورِ زبان

تمرکز این کتاب در درجه‌ی اول، بر روی دورانی از موسیقی است که عصرِ تُنال نامیده می‌شود. این دوران حدوداً از اوایل سده‌ی هجدهم تا آغاز سده‌ی بیستم میلادی می‌باشد. این بازه‌ی تاریخی، شامل آهنگسازانِ اواخر دوره‌ی باروک (مثل باخ و هندل)، استایل دوره‌ی کلاسیک (مثل هایدن، موزار و بتهوون) و مشاهیر دوره‌ی رومانتیک (که شوبرت، شومان، واگنر، برامس و چایکوفسکی، تنها تعدادی از آن‌ها هستند) می‌شود. کتاب همچنین شامل نمونه‌هایی از ژانرهای موسیقی مردمی قرن بیستم (نظیر بالادها، جاز و راک) می‌باشد، که ادامه‌دهنده و بسط‌دهنده‌ی شیوه‌های دوره‌ی تُنال هستند.

مطالعه‌ی تئوری موسیقی را، با مروری بر عناصر ابتدایی موسیقی آغاز می‌کنیم، که در بخش اول (فصل‌های ۱ تا ۷) قرار گرفته‌اند. شاید بعضی از مطالب این فصل‌ها برایتان آشنا باشد و مطالبی هم جدید باشند. از آنجایی که تمامی این مطالب اولیه، پیش‌نیازِ مطالعه‌ی هارمونی می‌باشند، لازم است پیش از آن که به بخش‌های دوم (هارمونی دیاتونیک)، سوم (هارمونی کروماتیک) و چهارم کتاب (تکنیک‌های پیشرفته‌ی کروماتیک) وارد شویم، در این مطالب اولیه، مهارتِ تمام و کمال پیدا کنید.

جدا از فصل‌های مقدماتی، که آغازگر هریک از سه بخش پایانی این کتاب هستند، خواهید دید که دیگر فصل‌ها نیز تقریباً به همین شکل سازماندهی شده‌اند. بعد از یک مقدمه‌ی کوتاه، که مطالبِ فصل جدید را، به مفاهیمی که پیش‌تر معرفی شده‌اند متصل می‌کند، مطالبی چون شیوه‌ی بیان، نُتنگاری و محتوای آکوردهای جدید را مورد بحث قرار می‌دهیم، سپس روش‌های وصل آکوردها و بخش‌نویسی در هارمونی‌های مورد بحث را، می‌آزماییم. مدل‌های پایه‌ای که شکل استفاده‌ی معمول و رایجی دارند، به همراه نمونه‌هایی از ادبیات موسیقی ارائه می‌شوند. هر چه فصل جلوتر می‌رود، با روش‌های غیرمعمول تری مواجه خواهید شد، به علاوه منابع اضافه‌ای نیز برای مراجعت به صورت پانویس آمده‌اند. پس از بررسی مطالبی عملی‌تر، مثل مدل‌های هارمونیک تشریحی یا