

آهنگدیس

مؤلف:
جاناتان پیترز
مترجم:
محسن الهامیان

شگردهای آهنگسازی

مؤلف: جانان پیترز
مترجم: محسن الهامیان

ویراستار ادبی: سحر چیدری
نمونه خوان: آسیه حسن زاده

مدیر هنری و طراح گرافیک: استودیو مئی (امید نعم الحبيب، مهسا قلی نژاد)

مدیر تولید: شروین مفیدی
نت نگاری: سعید ابراهیمی
صفحه آرایی: سونا خرامان

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول
سال چاپ: زمستان ۱۴۰۲

نوع کاغذ: بالکی ۶۰ گرمی هلمن سوئدی

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۶۶۴-۱۸-۱

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

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

«اجرای قطعات و نمونه‌ی تمرین‌ها به صورت آنلاین در وبسایت انتشارات پارت در دسترس است.»
www.partpublication.com

@partpublication

فهرست

۱۷	بخش اول: ریتم
۱۹	درس اول: بازنویسی ریتم
۳۱	درس دوم: موتیف ریتمیک
۴۷	درس سوم: جمله‌های ریتمیک
۵۹	درس چهارم: گونه‌های فراز ریتمیک
۶۹	درس پنجم: پربودهای ریتمیک و گروه‌های فراز
۷۹	درس ششم: گسترش ریتمیک (قسمت اول)
۸۹	درس هفتم: گسترش ریتمیک (قسمت دوم)
۹۹	درس هشتم: انتقال حالت (مُد) از طریق ریتم
۱۰۷	درس نهم: نوشتن ملودیک
۱۳۳	درس دهم: موتیف ملودیک
۱۳۳	درس یازدهم: گسترش ملودیک (قسمت اول)
۱۴۷	درس دوازدهم: گسترش ملودیک (قسمت دوم)

- درس سیزدهم: فراز ملودیک ۱۶۱
- درس چهاردهم: پریود ملودیک ۱۷۱
- درس پانزدهم: گسترش ملودیک (قسمت سوم) ۱۸۵
- درس شانزدهم: گسترش ملودیک (قسمت چهارم) ۱۹۷
- درس هفدهم: تن‌های آکورد و تن‌های بیگانه به آکورد ۲۰۹
- درس هجدهم: تن‌های گذر و تن‌های همسایه ۲۱۹
- درس نوزدهم: تن‌های کروماتیک و تن‌های همسایه‌ی ناقص ۲۳۳
- درس بیستم: تن‌های پیشا (آنتی‌سی‌پاسیون) و تن‌های تعلیق ۲۴۷
- درس بیست‌ویکم: کشش و حل شدن ۲۵۷

بخش دوم: هارمونی ۲۷۳

- درس بیست‌ودوم: کارکرد تنال ۲۷۷
- درس بیست‌وسوم: جانشین دیاتونیک آکورد ۲۹۳
- درس بیست‌وچهارم: گسترش پیشرفت هارمونیک ۳۱۱
- درس بیست‌وپنجم: فرازهای هارمونیک ۳۲۳
- درس بیست‌وششم: پریود هارمونیک ۳۳۵
- درس بیست‌وهفتم: جانشینی آکورد کروماتیک ۳۴۹
- درس بیست‌وهشتم: مُدولاسیون ۳۶۵
- درس بیست‌ونهم: ریتم هارمونیک ۳۸۱
- درس سی‌ام: بافت موزیکال ۳۹۱
- درس سی‌ویکم: فرم دوتایی ۴۰۹
- درس سی‌ودوم: فرم سه‌تایی ۴۲۷
- درس سی‌وسوم: روندو و فرم‌های قوس‌دار ۴۴۱

درس سی و چهارم: فرم های استروفیک [بندی، بیت] و واریاسیون..... ۴۵۵

درس سی و پنجم: فرم سونات..... ۴۶۵

پاسخنامه..... ۴۸۱

نمایه..... ۴۹۳

اجازه دهید به نمونه‌ی دیگری نگاه کنیم.

(درس ۲ - شنیداری ۲)

از نظر تکنیکی این هم یک ریتم است. آیا ریتم خوبی است؟ نه، چون تمام نت‌ها یک ارزش زمانی دارند و تنوعی در آن‌ها نیست. بدون تنوع، بخش‌های متضاد ریتمیک به وجود نمی‌آیند. در طول این درس شما درمی‌یابید که تمام موسیقی‌های بزرگ، بین وحدت و کثرت تعادل دارند. فاکتور وحدت، موسیقی را قابل فهم و رسیدن به درک و لذت را آسان‌تر می‌کند. در حالی که بدون تنوع، موسیقی ممکن است تکراری شود و توجه برانگیز نباشد. وحدت و کثرت دو موضوع اساسی در کمپوزیسیون موسیقی هستند و در طول تمام این دوره مورد توجه قرار می‌گیرند.

ارتباط موسیقی و زبان

موسیقی و زبان شباهت‌های بسیاری به هم دارند (زمانی که در طول این دوره جلو رفتیم این مطلب خود را بیشتر می‌نمایاند). مقایسه‌ی خود را با حروف و کلمات آغاز می‌کنیم. حروف الفبا را می‌توان معادل نت‌ها و کلمات را معادل آن چیزی در نظر گرفت که در موسیقی موتیف نامیده می‌شود. درست مثل کنار هم قرار گرفتن حروفی که کلمه را می‌سازند، نت‌ها موتیف را شکل می‌دهند.

موتیف، عبارت از ترکیبی از نت‌هاست که ایده یا «تم» موزیکالی را به وجود می‌آورد و به یک قطعه یا یک بخش از موسیقی شخصیت می‌دهد. موتیف در اصل می‌تواند ریتمیک، ملودیک یا هارمونیک باشد.

اجازه دهید نگاهی به امکانات یکی از معروف‌ترین موتیف‌ها در تمام موسیقی داشته باشیم.

(درس ۲ - شنیداری ۳)

موتیف ریتمیک

ارزش زمانی این چهار نت (سه نت چنگ و یک نت سفید) یک موتیف را شکل داده‌اند (به خاطر داشته باشید ما در اینجا از زیر و بمی صحبت نمی‌کنیم).
موسیقی زیر را گوش کنید و ببینید چند مرتبه این موتیف را در آن می‌شنوید.

(درس ۲ - شنیداری ۴)

اگر به صحبت قبلی مان یعنی وحدت و کثرت بازگردید، می‌بینید که موتیف چه نقش مهمی در به وجود آمدن وحدت بازی می‌کند. بخش عمده‌ای از یکدست نگه داشتن موسیقی و قابل فهم شدنش به موتیف وابسته است. اجازه دهید نگاهی هم به مثال ریتمیک زیر داشته باشیم و سعی کنیم موتیف را تشخیص دهیم.

برای یافتن موتیف در نمونه‌ی قبل نیاز داریم به الگوهای کوچک تکرار شونده توجه داشته باشیم (یک نت سفید و به دنبال آن یک نت سیاه). این موتیف ریتمیک در مثال بالا سه بار استفاده شده است: یک بار در میزان اول، بار دیگر در میزان دوم و دفعه‌ی بعد در میزان چهارم.

یک باور غلط می‌گویند برای آنکه بتوانی موسیقی بنویسی، باید با استعداد انجام این کار به دنیا آمده باشی. واقعیت این است که اگرچه مسیر دستیابی به الهام یا جرقه‌ی خلاقیت را نمی‌توان آموزش داد ولی می‌توان ابزار و دانش لازم را برای نوشتن موسیقی فراهم کرد. کتاب شگردهای آهنگسازی به شکلی نو، منحصر و بسیار ساده توضیح می‌دهد که موسیقی چگونه شکل می‌گیرد و چگونه می‌توان موسیقی خود را ساخت.

بخش اول کتاب درباره‌ی ریتم و نوشتن ملودی است و در بخش دوم، کمپوزیسیون هارمونی و کمپوزیسیون فرم بررسی می‌شود. هر درس یک مفهوم خاص را پوشش می‌دهد و مفاهیم و تکنیک‌های آهنگسازی، با نمونه‌های واقعی موسیقی نشان داده می‌شود.

در فایل ضمیمه‌ی آنلاین کتاب با گوش کردن به آثار موسیقایی اساتید بزرگ، با مواردی آشنا می‌شوید که دیگر آهنگسازان، به عنوان عناصر موسیقی برای آفرینش آثار بزرگ و زیبا به کار برده‌اند. اگر می‌خواهید درک خود را از موسیقی عمیق‌تر کنید، نوشتن آن را یاد بگیرید!

مجموعه‌ی
موسیقی
جهان

قیمت: ۶۰۰,۰۰۰ تومان

partpublication.com