

رابرت شرمین و فیلیپ سلدن

آشناپی با موسیقی کلاسیک

ترجمه رضارضایی

افکار جدید

Bach

Tchaikovsky

Prokofiev

Stravinsky

Bartok

Orff

Schubert

Sibelius

آشناپی با
موسیقی کلاسیک

Strauss

Chopin

Moszkowski

Rossini

Chopin

Berlioz

Khachaturian

Rachmaninoff

Dvorak

مرکز موسیقی پتهوون شیراز

سرشناسه :	شرمن، رابرت، ۱۹۳۱ - م
	Sherman, Robert
عنوان و نام پدیدآور :	آشنایی با موسیقی کلاسیک/ رابرت شرمن، فیلیپ سلدن؛ ترجمه‌ی رضا رضایی؛ ویراستار الهام جمالی‌پویا.
مشخصات نشر :	تهران: افکار جدید، ۱۳۹۹.
مشخصات ظاهری :	۳۲۸ص.: مصور.؛ ۱۴×۵/۲۱/۵س.م.
شابک :	۹۷۸-۶۲۲-۷۳۵۶۸۴-۷
وضعیت فهرست نویسی :	فیبا
یادداشت :	عنوان اصلی: c1۹۹۷, The complete idiot's guide to classical music.
یادداشت :	چاپ قبلی: افکار، ۱۳۸۴.
موضوع :	موسیقی -- درک و شناخت ارزش‌ها
	Music appreciation
	موسیقی -- تاریخ و نقد
	Music -- History and criticism
شناسه افزوده :	سلدن، فیلیپ
شناسه افزوده :	Seldon, Philip
شناسه افزوده :	رضایی، رضا، ۱۳۳۵ -، مترجم
رده بندی کنگره :	MT۶
رده بندی دیویی :	۶۸/۷۸۱
شماره کتابشناسی ملی :	۷۳۵۹۰۵۲
اطلاعات رکورد کتابشناسی :	فیبا

فهرست

۷	پیش‌گفتار.....
۹	مقدمه.....
۱۳	بخش ۱: پیش درآمد.....
۱۵	فصل ۱ اگر چیزی از موسیقی کلاسیک نمی‌دانید، از این جا شروع کنید . راهنمای شما برای آنچه پیش رو دارید
۲۹	فصل ۲ موسیقی کلاسیک در کجا یافت می‌شود؟..... از کلیسا گرفته تا سالن کنسرت، سینما و تلویزیون
۳۹	فصل ۳ چه گونه گوش می‌کنید؟..... سهیم شدن در احساسات و عواطف آهنگ‌ساز
۴۹	فصل ۴ آداب سالن کنسرت..... آشنایی با مقررات و رسوم
۵۵	بخش ۲: آوای موسیقی.....
۵۷	فصل ۵ عناصر و اجزای موسیقی..... آجرهای آسمان‌خراش‌های کلاسیک
۷۵	فصل ۶ صدای سازها..... هر ساز شخصیت خاصی دارد
۸۵	فصل ۷ خوانندگان..... از سوپرانو تا تنور
۹۳	بخش ۳: ارکستر.....
۹۵	فصل ۸ ارکستر چیست؟..... غرش ارکستر سنفونی
۱۱۷	فصل ۹ پیوند سازها..... دوئو، تریو، کوارتت و...
۱۲۵	فصل ۱۰ سازهای دیگر..... پیانو، سازهای فولکلوریک، سازهای الکترونیکی
۱۳۵	فصل ۱۱ موسیقی دانان (۱).....

آهنگ سازان و نوازندگان	
فصل ۱۲	موسیقی دانان (۲) ۱۵۵
	آهنگ سازان و رهبران
بخش ۴:	موسیقی کلاسیک با فرم‌ها و سبک‌هایش ۱۷۳
فصل ۱۳	فرم‌ها و اصطلاحات ۱۷۵
	معنای الفاظ ایتالیایی
فصل ۱۴	باروک ۱۸۷
	باخ و هندل و بقیه
فصل ۱۵	آهنگ سازان کلاسیک ۲۰۱
	هایدن، موتسارت، بتهوون
فصل ۱۶	عصر رمانتیک: انقلاب در موسیقی ۲۲۳
	شعر و شور در قرن نوزده
فصل ۱۷	کلاسیک‌های قرن بیستم ۲۴۷
	استراوینسکی، مالر، ...
فصل ۱۸	جریان‌های اصلی موسیقی در قرن بیستم ۲۷۳
	گرشوین، کاپلند، ...
فهرست تفصیلی مطالب ۳۰۱
پیوست	آثاری که توصیه می‌کنیم بشنوید ۳۰۷

بخش ۱

پیش درآمد

بیشتر آوازاها و ترانه‌های روز را می‌شناسید. تاریخ بعضی از انواع موسیقی را ممکن است بدانید. موسیقی کلاسیک چه طور؟ نمی‌شود گفت از صدای این موسیقی خوش‌تان نمی‌آید، اما شاید از فکرش می‌ترسید. وقتی یک سنفونی را می‌شنوید آن را نمی‌شناسید - اصلاً نمی‌دانید سنفونی چیست. می‌دانید که بتهوون شخصیت بزرگی بوده اما در موسیقی‌اش چه چیزی هست که کوه‌ها را به حرکت درمی‌آورد (یا لاف‌ل کمک می‌کند که دیوار برلین ریخته شود)؟ موت و مادریگال یعنی چه؟ ساده‌تر از آن است که به نظر می‌رسد. آشنایی با موسیقی کلاسیک نه تنها لذت شما را در گوش دادن به موسیقی بیشتر می‌کند، بلکه سبب می‌شود که نسبت به کسانی که این موسیقی را نمی‌شناسند سرتان را بالاتر بگیرید.

فصل ۱

اگر چیزی از موسیقی کلاسیک نمی‌دانید،
از این جا شروع کنید...

در این فصل

- ◀ موسیقی کلاسیک چیست؟
- ◀ آشنایی با موسیقی کلاسیک موجب افزایش لذت می‌شود
- ◀ عناصر موسیقی کلاسیک
- ◀ تفاوت موسیقی کلاسیک با سایر انواع موسیقی
- ◀ سازمان و تشکیلات موسیقی کلاسیک

همه ما می‌دانیم موسیقی چیست. سوتی است که موقع کار کردن می‌زنید، آوازی است که زیر دوش حمام می‌خوانید،... چه طور باید تعریفش کرد؟ به تعریف ساده، موسیقی مجموعه اصوات سازمان یافته‌ای برای ایجاد زیبایی فرم و بیان احساس است. موسیقی کلاسیک نیز مانند هر نوع موسیقی دیگری است، با این تفاوت که در آن اصوات به طرز متفاوتی سازمان یافته‌اند و معمولاً ساختارشان فرم مشخص‌تری دارد. اما آهنگ سازان «کلاسیک» خیلی وقت‌ها از آوازهای عامیانه، ریتم رقص‌های

اگر چیزی از موسیقی کلاسیک نمی‌دانید... ۱۷

فرق اوبوا با ساکسوفون چیست؟ فرق سنفونی با سونات چیست؟ می‌دانید که فرق دارند. اما می‌توانید جلوتر بروید و مثلاً ترمین را بشناسید که تنها سازی است که بدون لمس کردنش از آن صدا درمی‌آورد، یا ببینید پوئم سنفونیک چیست که در آن موسیقی و ادبیات به هم می‌رسند. موسیقی کلاسیک یک زبان است. بدون دانستن دستور زبان و املاهای لغت‌های دشوار هم می‌توان کار خود را پیش برد، اما اگر این زبان را بهتر بشناسید ارتباط شما آسان‌تر و لذت‌تان بیشتر خواهد شد.

اگر بیشتر بدانید، بیشتر خوش‌تان می‌آید

خیلی‌ها می‌گویند که زبان فرانسوی زبان قشنگی است. اگر به حرف زدن یا آواز خواندن یک فرانسوی گوش کنید از سیلان شاعرانه اصوات، تغییرات ملایم لحن و قدرت بیان صوت شگفت‌زده می‌شوید. اما دریافت شما از زبان فرانسوی به همین اصوات منحصر می‌ماند. اگر زبان فرانسوی بلد نباشید نمی‌فهمید که چه چیزی گفته یا خوانده شده است و درک و دریافت شما جداً محدود می‌ماند.

در موسیقی نیز این طور است. حتی اگر اسم بتهوون را نشنیده باشید، از اصوات شگفت‌انگیز سنفونی ششم او - «پاستورال» - از خود بی‌خود می‌شوید. اما اگر بدانید که این موسیقی دارد یک روز را در روستا با آواز پرندگان و رعد و برق تابستانی توصیف می‌کند، آن وقت همین موسیقی ابعاد کاملاً تازه‌ای برای شما پیدا می‌کند. مدت‌ها پیش از مرد لامانچا، ریشارد اشتراوس ماجراهای دون کیشوت را به صورت ارکستری توصیف کرد، اما اگر ندانید که ویولا نماینده سانچو پاناساست، یا نبرد شوالیه با آسیای بادی با ویولنسل و ماشین باد (دستگاهی که صدای باد را ایجاد

آیا می‌دانید

همه سنفونی «پاستورال» را دوست نداشتند. جان راسکین، نویسنده معروف انگلیسی، به یکی از دوستانش گفته بود: «بتهوون به نظر من همیشه این طور می‌آید که انگار چندگونی میخ را خالی کرده است و این جا و آن جا هم یک چکش افتاده است.»

THE COMPLETE IDIOT'S GUIDE TO CLASSICAL MUSIC

Robert Sherman and Philip Seldon

موسیقی جهان - ۱

یاد گرفتن مطالب ضروری در مورد موسیقی آنقدر وقت و استعداد و زحمت لازم ندارد که مثلاً برای نواختن ساز لازم است. هدف ما نیز در کتاب حاضر این نیست که از شما متخصص موسیقی بسازیم، بلکه قصد ما این است که کمک کنیم شنوندهٔ بهتری شوید و لذت بیشتری ببرید. در ابتدا خوب است نگاهی بیندازیم به بعضی عناصر اساسی در موسیقی کلاسیک:

«ریتم» همان نبض یا ضربان قلب در موسیقی است و آن را پیش می‌راند. هر فعالیتی که در نظر بگیرید، از نفس کشیدن گرفته تا راه رفتن، دارای ریتم است و در موسیقی نیز ضربان و تپش معمولاً ویژگی و نوع موسیقی را معلوم می‌کند...

«ملودی» توالی نت‌هایی است با زیر و بم‌های مختلف که به هم چسبیده‌اند تا چیز رضایت‌بخشی بسازند... وقتی آوازی از شوهرت تارهای قلب‌تان را می‌لرزاند، یا بی‌اختیار تم اصلی کنسرتوی شمارهٔ دوی راخمانینوف را زمزمه می‌کنید، معنی‌اش این است که این آهنگسازان توانسته‌اند ملودی‌هایی بسازند که در یادها می‌مانند.

«هارمونی» عبارت است از دادن همزمان دو یا چند نت. هارمونی سبب غنای صدای ملودی می‌شود، بر الگوهای متغیر ریتمیک تأکید می‌کند، و به موسیقی کلاسیک غنا و رزونانس مخصوص آن را می‌بخشد.

رنگ، طنین یا لحن هر خواننده یا ساز سبب عمق و تنوع موسیقی می‌شود. مانند تفاوت فیلم سیاه‌وسفید با یک کارتون تکنی‌کالر... صدای تلفیقی سازهای مختلف ارکستر را «رنگ ارکستری» می‌نامند. گاهی سازهای بادی چوبی غلبه دارند، گاهی سازهای زهی. آهنگساز است که این رنگ‌های مجزا را مخلوط و سازگار می‌کند تا صدای مورد نظرش ایجاد شود. ترکیب همهٔ این اجزا و عناصر، اساس موسیقی کلاسیک است. آهنگسازان باید این ترکیب‌ها را انجام دهد، خواننده و نوازنده باید آن‌ها را اجرا کنند؛ و در هر مقوله و دسته‌ای واریاسیون‌های بی‌پایان وجود دارد که منتظرند تا شنوندهٔ حریصی آن‌ها را ببیند.

ISBN 978-622-735-684-7

9 786227 356847

افکار جدید