

فهرست مطالب

یادداشت مترجم..... ۹

مقدمه

قسمت اول. اصول پایه‌ای

۱. مقدمه..... ۱۱

بتهوون، سونات پیانو، اپوس ۲ نمرة ۱، موومان اول..... ۱۸

۲. ملودی و کنترپوان..... ۳۳

ملودی..... ۳۳

کنترپوان..... ۴۷

آنالیزی ساده..... ۶۴

۳. خطوط باس و ساختار هارمونیک..... ۷۳

گسترش هارمونی تونیک..... ۷۴

هارمونی‌های میانی..... ۸۱

هارمونی دومینانت و کادانس‌ها..... ۸۴

متن‌های بلندتر..... ۸۸

گسترش آکورد: خلاصه..... ۱۰۱

۴. تکنیک‌های خطی..... ۱۱۱

پیشرفت خطی..... ۱۱۱

الگوهای فاصله‌ای خطی..... ۱۲۷

تُن‌های پهلویی (برودری)..... ۱۴۱

Shiraz-Beethoven.ir

۵. ساختار تونال ۱۴۷
- نمادهای نت نویسی ۱۴۸
- ساختار تونال و اورزاتر ۱۵۷
- آرپژنوازی باس ۱۶۷
- خط بنیادین ۱۶۷
- سطح ساختاری ۱۶۹
۶. تکنیک‌های گسترش ملودیک ۱۷۳
- صعود آغازین ۱۷۳
- صعود آرپژی ۱۷۶
- آشکارسازی ۱۸۰
- حرکت به صدای میانی ۱۸۴
- حرکت از یک صدای میانی ۱۶۸
- تعویض صدا ۱۸۸
- کشیده شدن (انتقال) رژیستر ۱۹۲
- انتقال رژیستر به پایین و به بالا ۱۹۳
- جفت شدن ۱۹۶
- چیدمان بالا ۱۹۸
- بالا رسیدن ۲۰۱
- تن پوشاننده ۲۰۴
- جانشینی ۲۰۴
- فریزین ۲ ..... ۲۰۷
۷. چندترین اصلی در ساختارهای بنیادین ۲۱۱
- موزار، سونات پیانو، K.283، موومان ۱، میزان‌های ۱۶-۱ ..... ۲۱۲
- بتهوون، سونات پیانو، اپوس ۱۴ نمره ۱، موومان ۱۱، میزان‌های ۱۶-۱ ..... ۲۲۰

- ۲۲۸..... ۱-۸ میزان‌های ۱، موومان II، سونات پيانو، اپوس ۲ نمره ۱، موومان II، میزان‌های ۱-۸
- ۲۳۷..... ۱-۱۶ میزان‌های ۱، موومان II، سونات پيانو، اپوس ۱۰ نمره ۱، موومان II، میزان‌های ۱-۱۶
- ۲۴۶..... ۱-۱۲ میزان‌های ۱، موومان II، کنسرتو پيانو، K.488، موومان II، میزان‌های ۱-۱۲
- ۲۵۳..... ۱-۱۷ میزان‌های ۱، موومان II، مندلسون، آوازهای بدون کلام، اپوس ۸۵ نمره ۱، میزان‌های ۱-۱۷
- ۲۵۹..... نکاتی برای دوره کردن

قسمت دوم. کاربردهای آنالیزی..... ۲۶۳

- ۲۶۹..... ۸. فرم‌های تک قسمتی
- ۲۶۹..... باخ، پرلود در C ماژور (WTCI)
- ۲۷۶..... شوبرت "Wandrer's Nachtlid"
- ۲۸۸..... شومان "Lib'liebchen"
- ۲۹۷..... ۹. فرم‌های دوتایی
- ۲۹۸..... هایدن، سونات پيانو، Hob. XVI/43، منوئه ۲
- ۳۰۵..... موزار، سنفونی نمره ۳۵، K.488، تریو
- ۳۱۱..... باخ، سونات فلوت نمره ۲، منوئه ۱
- ۳۱۵..... کُرلی، سونات ویولون، اپوس ۵ نمره ۱۰، گاووت
- ۳۱۸..... باخ سوئیت فرانسوی، نمره ۶، منوئه
- ۳۲۶..... چند الگوی تونال دارای کاراکتر

۱۰. فرم‌های سه تایی و روندو..... ۳۳۳

- ۳۳۴..... بتهوون، باگاتل، اپوس ۱۱۹ نمره ۱
- ۳۴۷..... مندلسون، آوازهای بدون کلام، اپوس ۶۲ نمره ۱
- ۳۶۱..... شوبرت، مومنت موزیکال اپوس ۹۴، نمره ۲
- ۳۸۲..... هایدن، سونات پيانو، Hob. XVI/37، موومان III

- چند ویژگی الگوهای تونال ۳۹۰
۱۱. اصل سونات ۳۹۹
- کلمنتی، سوناتین اپوس ۳۶ نمره ۱، موومان ۱ ..... ۴۰۲
- بتهوون، سونات پیانو، اپوس ۴۹ نمره ۲، موومان ۱ ..... ۴۱۰
- موزار، سونات پیانو K.457، موومان ۱ ..... ۴۳۱
۱۲. چشم انداز تئوریکال از ساختار تونال ۴۶۹
- مقدمه ۴۶۹
- مطلب بیشتر در مورد اورزاتز ۴۷۱
- انبساط تونال و فرم‌های موزیکال ۴۷۷
- کادانس‌های کمکی ۴۸۱
- مطالب بیشتری در مورد قطع ۴۹۲
- انبساط متریکال ۴۹۳
- عناصر کروماتیک ۴۹۵
- آمیختن در خط بنیادین ۴۹۵
- کروماتیسیم و مهارهای گسترشی ۴۹۷
- آمیختگی و مقیاس وسیع طرح‌ها ۵۰۳
- یادداشت‌ها ۵۰۷

تصویر ۹-۶

(a) هایدن، کوارتت زهی، اپوس ۶۴، نمره ۳، موومان I میزان‌های ۴۲-۳۷، (b) کاهش پیش زمینه، (c) کاهش زمینه وسط

(a)

37

Musical score for measures 37-40, system (a). The score is in G major (one sharp) and 3/4 time. It consists of four staves: Violin I, Violin II, Viola, and Cello/Double Bass. Measures 37 and 38 feature a melodic line in the Violin I part with a slur over two phrases. The Violin II part plays a rhythmic accompaniment of eighth notes. The Viola and Cello/Double Bass parts provide harmonic support with various rhythmic patterns.

41

Musical score for measures 41-44, system (b). This system continues the piece from the previous system. Measures 41 and 42 show the continuation of the melodic line in the Violin I part. Measures 43 and 44 feature a reduction in the texture, with some instruments playing sustained notes or rests. The Cello/Double Bass part ends with a dynamic marking of *p* (piano).

می‌کند. (تونیک شدن دومینانت در دولا خط یکی از تمهیدهای شاخص باخ در موومان-های رقص در تونالیت‌های ماژور است.) به شیوه دیگر ویژگی‌های دوتایی برگشت‌دار را از طریق تکنیک قطع به انجام نمی‌رساند، هر چند که اغلب چنین تکنیکی در زمینه زیرین این فرم وجود دارد. به جای گسترش دومینانت به شکل‌های گوناگون در میزان‌های ۲۳-۸ باخ کثرت و هم وحدت را در اثری به صورتی شگفت‌انگیز، اصیل و زیبا خلق کرده است.

چند الگوی تونال دارای کاراکتر

شیوه‌های متنوعی را دیدیم که فرم و ساختار در آنها می‌تواند به طور متقابل در یک فرم دوتایی ترکیب شود. به عنوان یک مرور کوتاه، تصویر ۱۵-۹ در شکلی اختصارگونه بعضی ویژگی‌های زمینه وسط‌الگوهای تونال را عرضه می‌دارد، برای سهولت کار همه آنها در C ماژور یا A مینور فکر شده‌اند.

در مواردی یک ساختار تقسیم نشده ممکن است برای یک فرم دوتایی ساده استفاده شود. ساختار در نمودار (a) مربوط به نمونه باخ در E ماژور است. در چنین ساختارهای تقسیم نشده یک کادانس کمکی در دومینانت اغلب قبل از دولا خط 2 را روی V تثبیت و گسترش می‌دهد

نمودار (b) بر اساس آنالیزی از شنکر است، الگوی تونال (مُد مینور) زمینه وسط را نشان می‌دهد که در لایه زیرین Aria Variata اثر باخ BWV 989 نهفته است.^{۳۲} این آنالیز شیوه‌ای را نشان می‌دهد که یک ساختار تقسیم نشده از 5 می‌تواند یک فرم دوتایی را مهار کند. ساختار باس از این نمونه (I-III-IV-V-I) به طور رایج در تونالیت مینور دیده می‌شود (هر دو شکل ساختار تقسیم شده و تقسیم نشده دیده می‌شود)^{۳۳}.

در گونه‌های دیگر فرم دوتایی، به ویژه در فرم روندوی دوتایی، ساختار اغلب از طریق تکنیک قطع تقسیم شده است (تصویر e و ۱۵d-۹). در اینجا تقسیم ساختار و تقسیمات طرح منطبق بر هم نیستند عبارتی که بلافاصله بعد از دولا خط قرار می‌گیرد، به طور