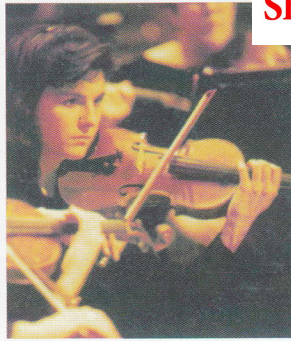

فهرست

Shiraz-Beethoven.ir

نشانه‌ها

- تاریخ تولد و مرگ
- 📖 تعداد آثار
- 📖 تعداد موومان / پرده / بخش
- 🎵 برای گروه سازها
- 🎵 برای صدای سولو
- 🎵 برای کُر
- 📖 ملیت
- 🕒 طول تقریبی قطعه
- 🎵 برای ساز سولو
- 🎵 برای ارکستر

دوره کلاسیک
(۱۷۵۰ تا ۱۸۲۰)
۱۲۳

دوره رمانتیک
(۱۸۱۰ تا ۱۹۲۰)
۱۶۳

اپرای رمانتیک
(۱۸۱۰ تا ۱۹۲۰)
۲۲۹

مکتب‌های ملی
(۱۸۳۰ تا ۱۹۵۰)
۲۶۹

موسیقی مدرن
(از ۱۹۰۰ به بعد)
۳۷۷

نمایه
۴۹۷

سخن مترجم
۷

پیش‌گفتار
۸

مقدمه‌ای بر موسیقی کلاسیک
۱۱

عناصر موسیقی کلاسیک
۱۳

سازهای موسیقی کلاسیک
۲۱

اجرای موسیقی کلاسیک
۳۳

تاریخ موسیقی کلاسیک
۴۱

موسیقی اولیه
(۱۶۰۰ تا ۱۶۰۰)
۴۳

دوره باروک
(۱۶۰۰ تا ۱۷۵۰)
۷۳

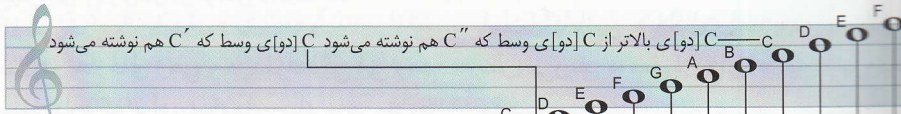

نوازنده پیانو عموماً از هر دو استفاده می‌کند، از زیر یا سوپرانو برای نیمه سمت راست شستی‌ها و از بم یا باس برای نیمه سمت چپ. نمودار زیر رابطه شستی‌های پیانو با «کلید»‌های زیر و بم را نشان می‌دهد.

دیز و پئُل

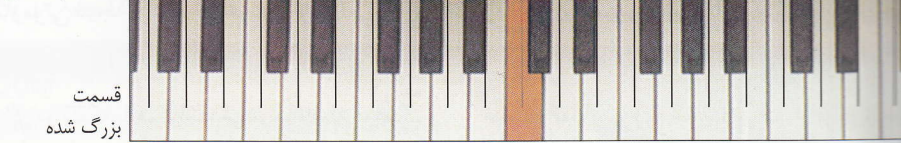
از این‌ها برای نیم‌برده بالا بردن (زیرتر کردن) یا پایین بردن (بم‌تر کردن) نت استفاده می‌شود. مثلاً فاصله G [سُل] تا A [لا] را یک «برده» می‌نامند، اما فاصله G [سُل] تا G# [سُل دیز] را «نیم‌برده» می‌نامند (که کوچک‌ترین فاصله ممکن در شستی‌هاست). البته G# [سُل دیز] G [سُل] افزوده است، اما در واقع همان A [لا پئُل] است (به عبارت دیگر A [لا] ی کاسته).

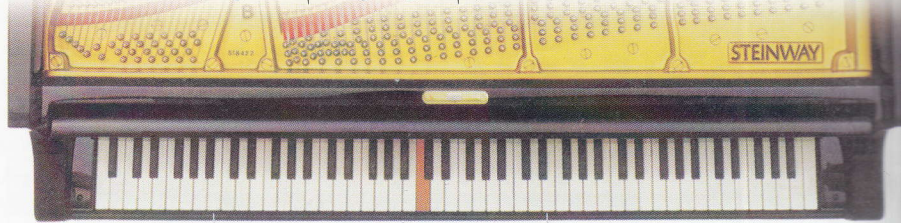
کلید زیر یا سوپرانو

کلید بم یا باس

قسمت‌های C [دو] وسط بارنگ قهوه‌ای مشخص شده است (هم در کل شستی‌ها و هم در قسمتی که بزرگ‌تر شده)

باسون

دامنه باسون (ساز باس در خانواده بادی) اندکی بیش از سه اوکتاو است، شبیه صدای مردانه. نت‌های پایین‌تر (بم‌تر) آن مطابق است با نت‌های پایین‌تر (بم‌تر) خواننده باس، اما نت‌های بالاتر (زیرتر) آن تا حدودی بالاتر (زیرتر) از تِنور است. این دامنه شبیه دامنه ویولنسل و ترومبون است.

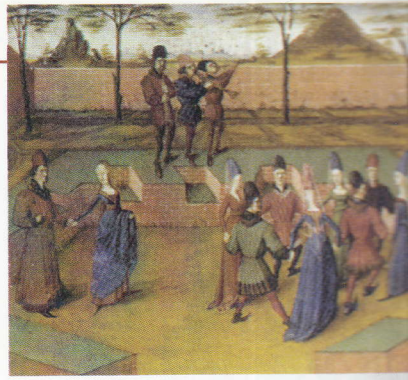
کلارینت

دامنه کلارینت مطابق است با صدای زنانه. بم‌ترین نت‌هایش در محدوده آلتو قرار می‌گیرند، و نت‌های زیر به سوپرانوی زیر نزدیک می‌شوند. دامنه‌اش سه و نیم اوکتاو است و در محدوده یا دانگ بالاتر (زیرتر) قدرت بیشتری دارد. اوپوا، ترومپت و ویولن دامنه‌ای شبیه کلارینت دارند.

پیکولو

پیکولو (فلوت کوچک) کوچک‌ترین ساز بادی است و بنابراین زیرترین صدا را در کل خانواده‌اش تولید می‌کند. دامنه‌اش حدود ۳ اوکتاو است و می‌تواند به زیرتر از صدای زنانه هم برسد. اغلب سازهای بم‌تر را همراهی می‌کند تا درخشش و قوه نفوذ بیشتری به موسیقی اوکتر بدهد.

موسیقی آوازی و سازی در انواع ترکیب‌ها بودند. بخصوص «خانواده»های سازها، که شامل سازهایی با اندازه‌های مختلف اما از یک نوع می‌شدند (هم‌نوازی رکوردرها، ویول‌ها، یا هم‌خوانی خواننده‌ها)، در دورهٔ رنسانس با هم‌نوازی آمیخته یا «شکسته»ی سازهای زهی و بادی و صدای انسان رشد کرد. رقص‌هایی مانند پاون (که موقر بود) و گالیار (که جاندار بود و با جهش توأم می‌شد)، بسیار رواج یافتند.

تجیب‌زادگان قرون وسطی در یک باغ
تصویرکنندهٔ شعر قرون وسطایی بزرگ فرانسوی
استن گل سرخ است.

Shiraz-Beethoven.ir

با شکل‌های جدید غیرمذهبی در قرن دهم، مانند مادریگال، موسیقی سازی مان مقامی رسید که بیش از وسطی نسخه‌نویسی در دورهٔ رنسانس، طبقات خیلی در اجرای موسیقی داشتند. اختراع چاپ موسیقی است پتروچی در سال ۱۵۰۱. ش این بود که موسیقی را می‌توان در و ارزان‌تر و مطمئن‌تر از قبل است و توزیع کرد، هرچند که هنوز خط و دست‌نوشته رواج داشت. ن ثروتمند قرن شانزدهم خواهان

فران فرانسوی نخستین موسیقی‌های بفرنج ک را برای مراسم عبادت ساختند. این تصویر در ب فرانسوی سرودهای مذهبی مربوط به قرن آمده است.

۱۳۴۷ <
حاطعون در اروپا

۱۳۳۸
آغاز جنگ صدساله
بین انگلستان و
فرانسه

> حدود ۱۳۰۷
دانته کارش را روی
کمدی الهی شروع
می‌کند

۱۳۵۰

۱۳۰۰

۱۲۵۰

حدود ۱۳۶۳
ماشو مس نوتردام
را می‌سازد

< ۱۳۲۷
مقر پایی به آوینیون در جنوب
فرانسه انتقال می‌یابد. کاخ بزرگ
پایی مشرف بر شهر است

حدود ۱۳۲۰
انتشار آرس نووا رسالهٔ
موسیقی منسوب به
فیلیپ دو ویتری

حدود ۱۲۵۰
نوشته شدن آوازهای
اسپانیایی کانتیگاس
د سانتا ماریا

جاکومو مایربر

● ۱۷۹۱-۱۸۶۴ آلمانی حدود ۲۸۵

مایربر، این آهنگ‌ساز آلمانی که در فرانسه اقامت گزید، گراند اپرای فرانسه را کامل کرد و خودش چهره اول آن شد، که سبک حماسی و تاریخی جدیدی بود و بر رمانتیک‌ها - ز وردی گرفته تا واگنر - تأثیر گذاشت. ملودرام‌های مایربر از لحاظ ابعاد، جلوه‌ها و بازیگران بر زرق و برق هستند، اما امروزه بار دیگر با اقبال مواجه شده‌اند و می‌توان حدس زد که آن زمان چه جاذبه‌ای داشته‌اند.

زندگی و موسیقی

رویدادها	
یادگیری کنترپوان نزد پدر فوگلر، در دارمشتات آلمان	۱۸۱۰
سفر به ایتالیا برای یادگیری آوازنویسی	۱۸۱۵
ساخت اولین اپرای ایتالیایی‌اش به نام رومیلدا و کوستانتسا در پادونا	۱۸۱۷
اجرای اپرای جنگاور صلیبی در مصر	۱۸۲۶
موفقیت عظیم روبر خبیث	۱۸۳۱
اولین اجرای اپرای هوگنوها	۱۸۳۶
آغاز ساخت اپرای افریقایی	۱۸۳۷
مدیر موسیقی در برلین	۱۸۴۲
نخستین اجرای اپرای پیامبر	۱۸۴۹
اجرای ستاره شمال	۱۸۵۴
نماینده موسیقی آلمان در نمایشگاه بزرگ لندن	۱۸۶۲
نظارت بر اپرای افریقایی	۱۸۶۳

سبک اصلی‌اش یاکوب لییمان بر بود. در خانواده‌ای یهودی در برلین به دنیا آمد، اما اسم کوچکش را ایتالیایی کرد و بعد از دریافت ارثیه‌ای از یکی از بستگانش «مایر» را نیز به ابتدای نام خانوادگی خود افزود و نامش شد جاکومو مایربر. کودک اعجوبه‌ای در نوازندگی پیانو بود و از هفت سالگی برای عموم برنامه اجرا می‌کرد. عشق روان به آهنگ‌سازی داشت و چند اوراتوریو نوشت که ضعیف بودند، اما سرانجام، با الهام از اپراهای روسینی در ایتالیا، جنگاور صلیبی در مصر را ساخت که بلافاصله در ونیز و پاریس به شهرت رسید. مایربر در پاریس ماند. در دهه ۱۸۲۰ به سبب وقایع ناگوار خانوادگی ملاً کاری نکرد، اما بعد به طبع آزمایی در سبک جدید گراند اپرا پرداخت - که از لحاظ ابعاد، درام و جلوه‌ها بسیار عظمت داشت - و عملاً با روبر خبیث این سبک را بدیع کرد. این اپرا و چند اپرای پر فروش دیگر مقام او را به عنوان استاد این ژانر تثبیت کردند.

آثار مهم

هوگنوها

اپرا ۲۴۰:۰۰۰ ۵ ۱۱ ۱۱

این اپرای تأثیرگذار مربوط می‌شود به مفاصل مذهبی بی‌امانی که به کشتار روز سن بارتولومئو در سال ۱۵۷۲ منجر شد و اقلیت پروتستان هوگنوها به دست اکثریت کاتولیک قتل عام شدند. این درام تاریخی با روایت عشق محکوم شده یک پروتستان و یک کاتولیک، راتول و والتین، عمق بیشتری می‌یابد، و هر دو محکوم‌اند که در جریان خون‌ریزی‌های بی‌شمار از بین بروند. این اپرای گوش‌نواز و رنگارنگ و مبتکرانه شاید بهترین اپرای مایربر برای صداهای انسان باشد و استعداد ملودیک او را به نحو احسن نشان می‌دهد.

روبر خبیث

اپرا ۲۴۰:۰۰۰ ۵ ۱۱ ۱۱

این اپرا به سبب گر جنجالی راهبه‌های رقصان، کستراسیون تأثیرگذار و آوازنویسی درخشانش معروفیت یافت و اولین محصول همکاری ثمربخش مایربر با اوژن اسکریپ لیبیرتونویس بود. داستان مربوط می‌شود به قرن سیزدهم دوک روبر نورماندی، که عشقش از ایلیا باعث می‌شود روحش از سینه‌های خبیثانه پدر شیطان صفتش، ترام، نجات یابد.

این اپرا یکی از دراماتیک‌ترین و باشکوه‌ترین اپراهای مایربر، به سبب جلوه‌های نوری پره‌کننده و فینال طوفانی‌اش شهرت دارد.

چهار آواز برای صدا و سازها، اپوس ۱۳

آواز ۷:۰۰ ۴ ۱۱ ۱۲

دختر تنها روی شعری از وانگ - سنگ - یو ساخته شده است. مانند آواز اول، در این جا نیز با واژه‌نمایی‌های مختلفی مواجه می‌شویم، از جمله اوج‌گیری روی واژه «شوق» در وسط آواز. متناسب با تم تنهایی، آواز با صدای تنها به پایان می‌رسد.

در دیاری بیگانه نیز روی شعری از یک شاعر چینی به نام لی - تای - پو ساخته شده است. استفاده از سلسلتا بسیار بدیع است و تأکید روی واژه «ماه» یادآور پیروی ماه‌زده اثر شونبرگ. غروب زمستان روی کلام گئورگ تراکل ساخته شده است. باز هم با ایده غربت و تنهایی مواجهیم که از کنتراست گرما و نشاط یک خانه نورانی با تنهایی مسافر پدید می‌آید. کاربرد فواصل وسیع و ناهمخوان بخش آوازی کاملاً درد و رنج مسافر را القا می‌کند. تسلط کامل وِبرن بر طنین‌ها حتی در آخرین نت نیز نمایان است (هارمونیک شب‌وار هارپ).

چهار آواز در زمان جنگ جهانی اول روی شعرهایی از چهار شاعر ساخته شدند. آوازهای وِبرن در این دوره نشان‌دهنده این هستند که به تنها او به ادبیات علاقه داشت، بلکه برای آهنگ‌سازان موسیقی آتونال آزاد هم اهمیت داشت که ساختاری برای کارشان داشته باشند. هر آواز با ارکستری مجلسی همراهی می‌شود شامل سازهای بادی چوبی، برنجی، کوبه‌ای و زهی) و ترکیب‌های مختلف سازها علاقه وِبرن به واریاسیون‌هایی در طنین‌ها را نشان می‌دهد.

چهار آواز روی شعری از کارل کرائوزه ساخته شده است. آواز ظریف شامل موتیف‌های کوتاهی است با انواع فواصل ناهمخوان. وِبرن با جهش‌های بی‌تکرانه یا با تغییرات ناگهانی در رنگ‌آمیزی سازها توجه شنونده را به واژه‌های مهم جلب می‌کند، مانند واژه «حیرت».

تیپت با این اثر در ۳۹ سالگی به شهرت رسید. انگیزه ساخت این اثر تیراندازی یک آشوبگر یهودی لهستانی به یک مقام بلند پایه آلمانی در سال ۱۹۳۸ بود که بهانه‌ای شد برای قتل عام. در کار تیپت، این واقعه نمادی می‌شود برای سرکوب فرد به دست نیروهای سیاه جمعی. اما لیبرتو به ما القا می‌کند که این نیروها در واقع خطاهای خود ما هستند و به گروه‌های دیگری نسبت داده می‌شوند که دشمن‌شان می‌انگاریم. تیپت طبق توصیه تی.اس. الیوت خودش لیبرتو را نوشت و این کار را بعدها هم ادامه داد. این اثر یک نوع پاسیون مدرن است با الگو گرفتن از پاسیون متی اثر ی.س. باخ، اما کرال‌های لوتتری جای خود را به آوازهای مذهبی سیاهان داده است. در هم‌نوازی پایانی، چکیده فلسفه تیپت آمده است: «سایه‌ام را می‌شناسم، نورم را می‌شناسم، پس سرانجام یکپارچه خواهیم شد.»

تخت این اولین اپرای تیپت ۶ سال طول کشید. به سبک غنایی اولیه اوست و تصورش زندگی را بازمی‌تابد که کشاکشی است برای سازش میان عناصر متضاد، چه در فرد و چه بین مردم. قهرمانان اصلی اپرا به نام‌های مارک و جنیفر جنبه‌هایی از یکدیگر را نمی‌پذیرند. به نظر مارک، جنیفر زیادی احساساتی و عاطفی است، و به نظر جنیفر هم مارک زیادی منطقی است.

برده اول آکسیون از صبح روز عید یحیی (۲۴ ژوئن) شروع می‌شود. جنیفر، دختر کینگ فیشر عوام‌فریب و قدرتمند، تصمیم گرفته که با مارک فرار کند. اما به اصرار جنیفر، با جست‌وجویی روحی که شامل سفر به بهشت و دوزخ نیز می‌شود، ازدواج آن‌ها به تعویق می‌افتد.

برده دوم داستان می‌چرخد به زوج دیگری به نام‌های جک و بلا، و آیین‌های رقص موجوداتی فوق طبیعی که اشیاب قرینه کاراکترهای انسانی هستند.

برده سوم تلاش‌های کینگ فیشر برای بازی دادن دختر خود و بلا به نتیجه نمی‌رسد. جک و بلا به خیر و خوشی با هم می‌روند. کینگ فیشر سعی می‌کند سوسوستریس طالع‌بین و اسرارآمیز را بیابد اما همین باعث مرگ خودش می‌شود. مارک و جنیفر می‌آیند و در شعله‌های یک رقص آتش آیینی و سکرآور غرق می‌شوند. سپس سپیده می‌دمد و این دو می‌توانند ازدواج خود را جشن بگیرند.

- روسالکا *Roussalka* (دوپارک) ۳۳۸
 روسالکا *Rusalka* (دورژاک) ۲۹۴
 روستروپوویچ، مستیسلاف Rostropovich, Mstislav ۳۹
 ۴۹۲
 روسل، آلبر *Roussel, Albert* ۲۹۸، ۳۴۹
 روسلان و لیودمیلایا *Ruslan and Lyudmilla* (گلینکا) ۲۷۲
 «روسی کوچک» «Little Russian» (چایکوفسکی) ۲۱۴
 روسینا *Rosina* (از آرایشگر سویل) ۲۳۷
 روسینانته *Rosinante* (از سخریه دون کیشوت) ۱۰۳
 روسینی، جوئاچینو Rossini, Gioachino ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۶۶
 ۱۹۸، ۲۲۹-۲۳۱، ۲۳۵-۲۳۷، ۲۴۰، ۲۴۳، ۲۶۹
 روسیه Russia ۳۷، ۱۴۰، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۸۷، ۱۹۸-۲۰۰،
 ۲۱۳، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۲۹-۲۳۱، ۲۶۹-۲۸۱، ۲۸۶-۲۸۸،
 ۲۸۸، ۳۱۳، ۳۳۱، ۳۵۸، ۳۷۷، ۳۷۹، ۳۹۷، ۳۹۸، ۴۰۱
 ۴۱۵، ۴۴۳، ۴۴۷، ۴۴۹، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۷۰
 روسیه *Russia* (بالاکیرف) ۲۶۹
 «روش اول» ⇨ پریمپراکتیکا
 «روش دوم» «second partice» ⇨ زکوندا پراتیکا
 روشنگری، نهضت *The Enlightenment* ۱۲۳
 روکرت، فریدریش *Rückert, Friedrich* ۲۲۰
 روکو *Rocco* (از فیدلیو) ۱۵۸
 رولت، هرمان *Rollet, Hermann* ۲۰۰
 روله، آدل الیز *Rollet, Adele Elise* ۲۳۴
 روم *Rome* ۳۵۸، ۴۴۱
 رومئو *Romeo* (از رومئو و ژولیت) ۴۴۵
 رومئو *Romeo* (از کاپوشی و موتسکی) ۲۴۰
 رومئو و ژولیت *Romeo and Juliet* (برلیوز) ۱۶۴، ۱۷۸
 رومئو و ژولیت *Romeo and Juliet* (پروکوفیف) ۴۴۴، ۴۴۵
 رومئو و ژولیت *Romeo and Juliet* (چایکوفسکی) ۲۱۴
 رومئو و ژولیت *Romeo and Juliet* (شکسپیر) ۴۲۷
 رومئو و ژولیت *Roméo et Juliette* (گونو) ۱۹۹
 رومئو و ژولیت *Romeo and Juliet* (لمبرت) ۴۰۶
 رومئو و ژولیت روستایی *A Village Romeo and Juliet*
 (دلپوس) ۳۲۲، ۳۲۳
 رومانوف، خاندان *Romanov, Dynasty* ۲۷۰، ۲۷۳
 رومانی *Romania* ۲۴۴، ۳۹۲، ۳۹۴، ۴۷۲
 رومانی، فلیچه *Romani, Felice* ۲۳۹-۲۴۱
 رومی *Roman* ۱۲۳
 رومی‌ها *Romans* (از نورما) ۲۴۱
 رومیلدا و کوستانتسا *Romilda e Costanza* (مایربر) ۲۳۵
 رون-پولانک، شرکت داروسازی Rhône-Poulenc ۳۷۹
 ۳۹۹، ۴۰۴
 «رؤیادیده زیبا» «Beautiful Dreamer» (فاستر) ۳۷۰
 رویال البرت هال *Royal Albert Hall* ۳۵، ۱۱۶

- Rome ۵۲-۵۴، ۵۶، ۶۱، ۶۶، ۸۰-۸۳، ۸۷، ۸۸
 ۹۵، ۹۶، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۲۰، ۱۳۹، ۱۴۱
 ۱۹۶، ۲۳۱، ۲۳۶-۲۳۸، ۲۵۴، ۲۵۸، ۲۶۰، ۳۵۵-۳۵۷
 ۳۵۸-۳۵۹، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۸۰
 جایزه بزرگ *Grand Prix de Rome* ۱۷۷، ۱۷۸، ۲۳۴
 ۲۵۱، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۷، ۳۵۲، ۳۵۳، ۴۶۷
 ماناس *Romance* (اسونداسن) ۳۱۰
 رستی، ادوارد *Reményi, Eduard* ۲۰۷، ۲۰۸
 رمیک، جروم *Remick, Jerome* ۴۱۵، ۴۱۶
 رس، کلیسای جامع *Reims Cathedral* ۵۰، ۵۱
 رنو *Renaud* ⇨ رینالدو
 روبه، دوک نورماندی *Duke Robert of Normandy*
 (از روبه خبیث) ۲۳۵
 روبه خبیث *Robert le Diable* (دگا) ۲۲۹
 روبه خبیث *Robert le Diable* (مایربر) ۲۳۵
 روبینشتاین، آنتون *Rubinstein, Anton* ۱۸۸، ۲۱۳،
 ۲۸۰، ۲۸۹
 روبینشتاین، جایزه *Rubinstein Prize* ۳۵۶
 روبینشتاین، نیکولای *Rubinstein, Nikolai* ۲۸۰
 روت *Ruth* (فراک) ۲۰۱
 روت *Ruth* (وزلی) ۱۴۳
 روتبارت *Rotbart* (از دریاچه قو) ۲۱۷
 روتکو، مارک *Rothko, Mark* ۴۳۱
 روجری، جوانی ماریا *Ruggieri, Giovanni Maria* ۱۰۰
 روجستر *Rocester* (وردی) ۲۴۳
 روجستر، دانشگاه *University of Rochester* ۳۱۱
 رودو *Rodeo* (کولند) ۴۲۰
 رودخانه «The River» (بالمگرن) ۳۱۱
 رودرس، پاول *Ruders, Poul* ۴۸۸
 رودریگو، خواکین *Rodrigo, Joaquín* ۳۶۸
 رودولف اتریشی، دوک بزرگ
Archduke Rudolf of Austria ۱۵۴
 رودولفو *Rodolfo* (از لا بوهم پوچینی) ۲۵۹
 دره *Ruhr Valley* ۳۸
 روزاتورو *Roaratorio* (کچج) ۴۲۴
 روم، نید *Rorem, Ned* ۴۳۱
 روزاریو، پاتریشیا *Rozario, Patricia* ۴۸۷
 روزالینده *Rosalinde* (از خفاش) ۲۶۳
 روز تابستانی در کوهستان *Jour d'été à la montagne*
 (مندی) ۳۳۹
 روز صلح *Friedenstag* (را. اشتراوس) ۲۲۴
 روزنه، یلکا *Rosen, Jelka* ۳۲۲
 روزولت *Roosevelt* ۲۲۱، ۴۲۳
 روزا میکلوش *Rózsa Miklós* ۳۸۰