

فِرَارٌ لِلْمُهْبِطِينَ

«مبانی هارمونی» | حمید مردانی

سرشناسه	: مرادیان، حمید، ۱۳۵۸
عنوان و نام پدیدآور	: موسیقی دریافت ۳. مبانی هارمونی / حمید مرادیان.
مشخصات نشر	: تهران: حمید مرادیان، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهری	: ۲۰۱ ص: مصور.
شابک	: ۹۷۸-۰-۴-۷۸۵۴-۴
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیبا
موضوع	: هارمونی
موضوع	: Harmony
موضوع	: آکوردها
موضوع	: Chords(music)
رده پندی کنگره	: MT۵۰ / ۱۳۹۶ م۴۸
رده پندی دیوبی	: ۷۸۱/۲۵
شماره کتابشناسی ملی	: ۴۷۰۰۳۵۷

موسیقی دریافت ۳

مبانی هارمونی

حمید مرادیان

طرح جلد: مجید کاشانی (استودیو دفتر)

چاپ و صحافی: سروه

چاپ اول: تابستان ۹۶

تیراژ: ۵۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۰-۴-۷۸۵۴-۴

ارتباط با مؤلف:

Email: Moradyan_h@yahoo.com
Instagram.com/moradianhamid

تمام حقوق متعلق به مؤلف است

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول:

۱۳.....	آکورد شناسی
۱۳.....	مفهوم آکورد
۱۳.....	آکوردهای سه صدایی
۱۴.....	آکوردهای مطبوع و نامطبوع
۱۵.....	نام‌گذاری آکورد
۱۶.....	معکوس آکورد
۱۶.....	آکوردهای چهارصدایی
۱۸.....	فونکسیون
۱۸.....	آکورد شناسی گام‌ها

فصل دوم:

۲۱.....	هارمونی چهاربخشی
۲۱.....	چهاربخش صدایی
۲۲.....	چهارصدایی کردن آکوردهای سه صدایی
۲۳.....	قواعد چهاربخشی نوشتن آکورد
۲۹.....	تمرین‌های فصل دوم

فصل سوم:

۳۱.....	قواعد وصل درجات اصلی در گام مأذور
۳۱.....	انواع حرکت
۳۳.....	وصل درجات اصلی

۳۵..... هارمونیزه کردن باس	
۴۱..... تمرین‌های فصل سوم	
فصل چهارم:	
۴۳..... قواعد وصل درجات اصلی در گام مینور	
۴۶..... تمرین‌های فصل چهارم	
فصل پنجم:	
۴۷..... خطاهای هارمونی	
۵۵..... تمرین‌های فصل پنجم	
فصل ششم:	
۵۷..... معکوس آکورد	
۵۷..... معکوس اول	
۵۸..... معکوس دوم	
۶۲..... تمرین‌های فصل ششم	
فصل هفتم:	
۶۵..... کادانس	
۶۵..... کادانس کامل	
۶۶..... کادانس پلاگال	
۶۷..... کادانس ناقص	
۶۷..... کادانس گولزن	
۶۸..... تمرین‌های فصل هفتم	
فصل هشتم:	
۶۹..... هارمونیزه کردن ملودی	
۷۲..... تمرین‌های فصل هشتم	

۱۶

بتهون

مرکز موسیقی بتهون شیراز

۷۳.....	تغییر وضعیت (چنگانه کردن)	فصل نهم:
۷۵.....	خطاهای تغییر وضعیت	
۸۲.....	تمرین‌های فصل نهم	
۸۷.....	درجات فرعی	فصل دهم:
۸۷.....	خویشاوندی درجات	
۸۸.....	درجات فرعی در گام ماژور	
۸۹.....	درجات فرعی در گام مینور	
۹۵.....	تمرین‌های فصل دهم	
۹۹.....	باس شماره‌ای [قسمت اول]	فصل یازدهم:
۱۰۴.....	تمرین‌های فصل یازدهم	
۱۰۵.....	نت‌های غیرهارمونیک (زینت)	فصل دوازدهم:
۱۰۶.....	نت گذر	
۱۰۸.....	نت همسایه(برودری)	
۱۰۹.....	نت آپاژیاتور	
۱۰۹.....	نت تاخیر(دیرآ)	
۱۱۱.....	اشاپه(گریز)	
۱۱۲.....	کامبیاتا(رسا)	
۱۱۳.....	نت پیش آ(عجله یا پیش نمود)	
۱۱۴.....	نت پدال	

۱۱۵.....	تمرین‌های فصل دوازدهم
۱۱۹.....	آکوردهای هفتم فصل سیزدهم:
۱۲۱.....	آکورد هفتم نمایان
۱۲۴.....	تمرین‌های فصل سیزدهم
۱۲۵.....	باس شماره‌ای [قسمت دوم] فصل چهاردهم:
۱۲۹.....	تمرین‌های فصل چهاردهم
۱۳۱.....	آکورد درجه هفت فصل پانزدهم:
۱۳۴.....	تمرین‌های فصل پانزدهم
۱۳۷.....	آکورد نهم نمایان فصل شانزدهم:
۱۴۱.....	تمرین‌های فصل شانزدهم
۱۴۳.....	آکورد یازدهم فصل هفدهم:
۱۴۵.....	تمرین‌های فصل هفدهم
۱۴۷.....	آکورد سیزدهم فصل هجدهم:
۱۴۹.....	تمرین‌های فصل هجدهم
۱۵۱.....	مدولاسیون فصل نوزدهم:
۱۵۲.....	اهمیت آکورددشناسی در مدولاسیون
۱۵۴.....	مدولاسیون به سمت گام‌های بالارونده

۱۱۵.....	تمرین‌های فصل دوازدهم
۱۱۹.....	آکوردهای هفتم فصل سیزدهم:
۱۲۱.....	آکورد هفتم نمایان
۱۲۴.....	تمرین‌های فصل سیزدهم
۱۲۵.....	باس شماره‌ای [قسمت دوم] فصل چهاردهم:
۱۲۹.....	تمرین‌های فصل چهاردهم
۱۳۱.....	آکورد درجه هفت فصل پانزدهم:
۱۳۴.....	تمرین‌های فصل پانزدهم
۱۳۷.....	آکورد نهم نمایان فصل شانزدهم:
۱۴۱.....	تمرین‌های فصل شانزدهم
۱۴۳.....	آکورد یازدهم فصل هفدهم:
۱۴۵.....	تمرین‌های فصل هفدهم
۱۴۷.....	آکورد سیزدهم فصل هجدهم:
۱۴۹.....	تمرین‌های فصل هجدهم
۱۵۱.....	مدولاسیون فصل نوزدهم:
۱۵۲.....	اهمیت آکورددشناسی در مدولاسیون
۱۵۴.....	مدولاسیون به سمت گام‌های بالارونده

پیشگفتار

هارمونی از علوم پایه‌ی آهنگسازی _ به مفهوم کمپوزیسیون _ به شمار می‌آید و فراغیری آن برای هنرجویان آهنگسازی امری اجتناب ناپذیر است.

در طی سال‌هایی که در روند آموزش و تدریس این علم سپری کردم و نیز تجربیاتی که در استفاده‌ی عملی از آموخته‌هایم در آهنگسازی داشتم متوجه شدم که در فراغیری و آموزش هارمونی در ایران با محور چند سویه‌ای مواجه هستیم که حداقل در سال‌های اخیر هنرجویان را با دلسردی و نارضایتی توامان، همراه کرده است.

تعدد مکاتب هارمونی که هریک در سبک و شیوه‌ی خود کامل و ارزشمند هستند، هنرجویان را در مسیر آموزشی خود با تردید مواجه می‌کند، از طرفی حجم زیاد رسالت هارمونی که عموماً آموزشی_تحلیلی هستند هنرجو را در همان ابتدای مسیر با چنان حجمی از انباشتگی اطلاعات مواجه می‌کند که باعث می‌شود اغلب نوآموزان نه تنها به مرحله‌ی تحلیل نرسند بلکه همان آموزش اولیه را نیز به درستی درک نکنند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد برخی رساله‌های هارمونی ترجمه شده در ایران بر این فرض بوده‌اند که هنرجو اطلاعات اولیه و پایه‌ای نسبت به هارمونی و اصولاً چندصدایی در ذهن دارد و کار خود را از جایی آغاز کرده‌اند که برای یک نوآموز برخاسته از فرهنگ شنیداری و حتی موسیقایی حاکم بر جامعه‌ی ایران نقطه صفر به شمار نمی‌آید.

حال آنکه اگر همین هنرجویان با اصول و مبانی هارمونی با روند ساده‌تر و خلاصه‌تری آشنا شوند و سپس به مطالعه‌ی رسالات مذکور پردازند می‌توان امیدوار بود که اطلاعات ارزشمند نهفته در این کتب را درک کرده و فهم عمیق‌تری از هارمونی پیدا کنند.

این نکته توسط اغلب دوستان و همکارانی که در زمینه‌ی آموزش هارمونی دستی بر آتش دارند لمس شده و هریک را به داشتن شیوه‌ای متفاوت حتی با وجود یک منبع آموزشی مشترک در آموزش و تقدم و تاخر مطالب رسانده است.

کتاب پیش رو به هیچ وجه قصد و ادعای ارائه‌ی کامل و جامع علم هارمونی را ندارد؛ بلکه سعی شده است در راستای هدف مجموعه کتاب‌های "موسیقی دریافت"، تنها مطالب اصلی و تکنیک‌های بنیادین هارمونی با بیانی ساده و موجز آورده شوند. در روند آموزشی کتاب به عمد به هارمونی تحلیلی و آوردن نمونه‌های عملی از آثار بزرگان پرداخته نشده است؛ چراکه در طی سالیانی که رسالات آموزشی تحلیلی موجود را مطالعه و به عنوان منبع آموزشی معرفی کرده‌ام به نظرم رسید که بهتر است ابتدا به شکلی ساده و خلاصه به آموزش تکنیک‌ها و مباحث هارمونی پرداخت و تحلیل را بعد این مرحله و یا نهایتا همزمان اما با مراجعه به منبع دیگری آموخت.

از این روی بخشی را تحت عنوان مطالعه‌ی بیشتر در انتهای هر فصل آورده‌ام که از آن طریق هنرجویان با برخی از رسالات مرجع در این زمینه آشنا شوند و بتوانند مباحث تحلیلی و آموزشی عمیق‌تر را از این طریق بیاموزند.

همچنین سعی شده است علاوه بر تجمعی نکات مشترک رسالات مرجع هارمونی در ایران، نکات آموزشی کاربردی و مهمی که مختص هریک از رساله‌ها می‌باشد و اغلب به شکلی گزیده شده مورد توجه و استفاده‌ی مدرسین هارمونی بوده است در کتاب آورده شود. از این میان می‌توان به مباحث زیر اشاره نمود:

- توجه ویژه به درجات اصلی گام و هارمونیزه کردن باس و ملودی با این درجات در مراحل اولیه آموزش، تحت تاثیر متدهارمونی روسی با ترجمه‌ی مسعود ابراهیمی. (این کتاب در ایران با عنوان هارمونی دویفسکی شناخته می‌شود)
- در نظر داشتن اهمیت ملودی و خلق آن در روند حل تمرین‌های هارمونی با تأکید بر اهمیت تکنیک تغییر وضعیت و استفاده از نت‌های زینت در روند حل تمرین، تحت تاثیر هارمونی جامع کاربردی از کامبیز روشن روان.

- توضیح تکنیکِ باس شماره‌گذاری شده(باس شیفره) و شیوه‌ی استفاده از آن در حل تمرین‌ها، تحت تاثیر هارمونی والتر پیستون ترجمه‌ی سیاوش بیضایی.
در انتهای هر فصل تمرین‌های متنوعی آورده شده است که برای راهنمایی بیشتر هنرجو نمونه‌ی حل شده‌ی برخی از آنها در انتهای کتاب آمده است.
لازم به ذکر است اجرای تمرین‌ها و نمونه‌های آورده شده در متن کتاب، با پیانو و یا شنیدن آنها از هر طریق ممکن جزء لاینکِ آموزش بوده و بدون آن هنرجو هیچ درکی از هارمونی پیدا نخواهد نمود؛ ضمناً تاکید می‌کنم که این کتاب علی‌رغم سادگی به هیچ‌روی نقش خودآموز را ندارد، چراکه هنرجو بعد از حل تمرین‌ها نیاز به تصحیح و بازنگری آنها توسط مدرسِ مربوطه را خواهد داشت.
در انتهای لازم می‌دانم قدردانی خود را از استادِ بزرگوارم کامبیز روشن‌روان که سالها با تلاش و پشتکاری مثال‌زدنی به آموزش و جا انداختن این علم پیچیده با بیانی ساده در میان هنرجویان موسیقی پرداخته‌اند، ابراز کنم.

حمید مرادیان

بهار ۹۶

منابع

- ابراهیمی، مسعود. هارمونی دویفسکی. ناشر هم آواز
بیضایی، سیاوش. (۱۳۸۵) هارمونی والتر پیستون، ناشر نوگان.
تیورک، رلف. (۱۳۹۰)، عناصر موسیقی، ناشر موسسه فرهنگی هنری ماهور، چاپ دوم.
دلاموته، دیتر. (۱۳۸۳)، آموزش هارمونی و تاریخ تحول آن، ترجمه پرویز منصوری،
ناشر امین در
روشن روان، کامیز (۱۳۹۲)، هارمونی جامع کاربردی، ناشر تهران: معین.
منصوری، پرویز. (۱۳۷۶) تئوری بنیادی موسیقی، ناشر نشر کارنامه، چاپ سوم.
مرادیان، حمید. (۱۳۹۶) موسیقی دریافت ۱ "تئوری موسیقی"

Harmoni&voice leading. Edvard Aldwell
Theory of Harmony. Arnold Shoenberg
A Theory of Harmony. John Stainer. Cambridge University Press.

فستی موسیقی دایمی #۳

۳

در این کتاب مبانی تبلیغ و کاربردی هارمونی را که از علوم اصلی آهنگسازی

به شمار من آید خواهید آموخت. تمرین‌های ارائه شده در متن کتاب و راه حل‌های

پیشنهادی برای آنها، شما را برای مواجهه با انواع تمرین‌های هارمونی آماده خواهد کرد.