

نشر چشمه

درک و دریافت

موسیقی

چاپ بیست و هفتم

ویراست دوم

ترجمه‌ی حسین یاسینی

راجر کیمی پین

پنجاه و شش

مرکز موسیقی بتهوون شیراز

این کتاب ترجمه‌ای است از:
Roger Kamien
MUSIC
AN APPRECIATION
Twelfth Edition, 2017 {2018}
McGraw-Hill, Inc.

رده‌بندی نشرچشمه: هنر - موسیقی

درک و دریافت موسیقی
راجر کیمین
ترجمه‌ی حسین یاسینی
(ویراست دوم)

حروف چینی، گرافیک و صفحه‌آرایی، نت‌نویسی: حسین یاسینی
لیتوگرافی: باختر
چاپ: نقش ایران
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
چاپ یازدهم ویراست دوم (چاپ بیست و هفتم کتاب): تابستان ۱۴۰۱، تهران
ناظر فنی چاپ: یوسف امیرکیان
حق چاپ و انتشار محفوظ و مخصوص نشرچشمه است.
هرگونه اقتباس و استفاده از این اثر، مشروط به دریافت اجازه‌ی کتبی ناشر است.

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۹۴-۴۸-۹

دفتر مرکزی نشرچشمه: تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع بزرگراه شهید گمنام، کوچه‌ی چهارم، پلاک ۲.
تلفن: ۸۸۳۳۳۶۰۰ — کتاب‌فروشی نشرچشمه‌ی کریم‌خان: تهران، خیابان کریم‌خان زند، نبش
میرزای شیرازی، شماره‌ی ۱۰۷. تلفن: ۸۸۹۰۷۷۶۶ — کتاب‌فروشی نشرچشمه‌ی کوروش: تهران، بزرگراه
سناری شمال، نبش خیابان پیامبر مرکزی، مجتمع تجاری کوروش، طبقه‌ی پنجم، واحد ۴. تلفن: ۴۴۹۷۱۹۸۹
— کتاب‌فروشی نشرچشمه‌ی آرن: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار فرزادای، نرسیده به بزرگراه نبایش،
خیابان حافظی، نبش خیابان فخرمقدم، مجتمع تجاری آرن، طبقه‌ی ۲. تلفن: ۰۹۱۰۲۳۶۹۲۴۱ — کتاب‌فروشی
نشرچشمه‌ی کارگر: تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع بزرگراه شهید گمنام، کوچه‌ی چهارم، پلاک ۲.
تلفن: ۸۸۳۳۳۵۸۳ — کتاب‌فروشی نشرچشمه‌ی جم: نیاوران، جماران، مجتمع تجاری جم‌سنتر،
طبقه‌ی دوم، پلاک ۱۱. تلفن: ۲۶۴۵۰۸۷۲ — کتاب‌فروشی نشرچشمه‌ی بابل: بابل، خیابان شریعتی،
روبه‌روی شیرینی‌سرای بابل. تلفن: ۰۱۱) ۳۲۳۳۴۵۷۱ — کتاب‌فروشی نشرچشمه‌ی دلشدگان:
مشهد، بلوار وکیل‌آباد، بین وکیل‌آباد هجده و بیست (بین هفت‌تیر و هنرستان)، پلاک ۳۸۶. تلفن:
۳۸۶۷۸۵۸۷ (۰۵۱) — کتاب‌فروشی نشرچشمه‌ی رشت: رشت، خیابان معلم، میدان سرگل، ابتدای
کوچه‌ی هفدهم. تلفن: ۲۱۴۹۸۴۸۹ (۰۹۰) — کتاب‌فروشی نشرچشمه‌ی البرز: کرج، عظیمیه،
بلوار شریعتی، مرکز تجاری فرهنگی مهردادمال، طبقه‌ی پنجم. تلفن: ۳۵۷۷۷۵۰۱ (۰۲۶)

www.cheshmeh.ir
cheshmehpublication
cheshmehpublication

بخش کتاب چشمه: تلفن: ۷۷۷۸۸۵۰۲

- راهنمای مجموعه‌ی شنیداری ۲۶
فهرست طرح‌های شنیداری و راهنماهای موسیقی آوازی به ترتیب نام آهنگ‌ساز ۳۰
یادداشت مترجم بروی راست دوم ۳۳

بخش یکم عناصر و مبانی موسیقی ۳۸

- ۱ | زیرایی، شدت، و رنگ صدا ۴۲
زیرایی: زیری یا بمی صدا ۴۲
شدت صدا ۴۴
رنگ صوتی ۴۵
ویژگی‌های صدای موسیقایی در طرح‌های شنیداری و راهنماهای موسیقی آوازی ۴۶
پرلود پرده‌ی سوم اپرای لوهنگرین (۱۸۴۸)، اثر ریشارت واگنر ۴۷
طرح شنیداری ۴۷
پرلود در دو مینور برای پیانو، اپوس ۲۸، شماره‌ی ۲۰ (۱۸۳۹)، اثر فردریک شوپن ۴۷
طرح شنیداری ۴۸
پرنده‌ی آتش (۱۹۱۰)، صحنه‌ی دوم، اثر ایگور استراوینسکی ۴۸
طرح شنیداری ۴۸
C-Jam Blues (۱۹۴۲)، از «دوک الینگتن و ارکستر مشهورش» ۴۹
طرح شنیداری ۴۹
۲ | وسایل اجرا: صدای انسان، ساز ۵۰
صدای انسان ۵۰
ساز ۵۱
سازهای زهی ۵۵
سازهای بادی چوبی ۵۹
سازهای بادی برنجی ۶۴
سازهای کوبه‌ای ۶۷
سازهای شستی‌دار ۷۳
سازهای الکترونیک ۷۶

- ۷۸ راهنمای ارکستر برای نوآموزان، اپوس ۳۴ (۱۹۴۶)، اثر بنجمین بریتن
- طرح شنیداری ۷۹
- ۸۰ *The Stars and Stripes Forever* (۱۸۹۷)، از جان فیلیپ سوزا
- طرح شنیداری ۸۰
- ۳ ریتم ۸۱
- ضرب ۸۲
- وزن ۸۲
- تأکید و پادضرب ۸۳
- تمپو ۸۴
- ۸۵ *I Got Rhythm* (۱۹۳۰)، از جورج گرشوین
- Unsquare Dance*، از دیو برویک ۸۵
- ۴ نگارش موسیقی ۸۶
- نگارش زیرایی ۸۶
- نگارش ریتم ۸۸
- نگارش سکوت ۸۹
- نگارش وزن ۸۹
- نُت نوشت ۸۹
- ۵ ملودی ۹۱
- ۹۳ *Over the Rainbow* (۱۹۳۸)، از هرولد آزلین
- ملودی و کلام ۹۵
- ۶ هارمونی ۹۶
- همسازی و ناهمسازی ۹۶
- سه‌گان ۹۷
- آکورد شکسته (چنگواره) ۹۸
- ۹۹ پرلود در می مینور برای پیانو، اپوس ۲۸، شماره ۴ (۱۸۳۹)، اثر فردریک شوپن
- طرح شنیداری ۹۹
- ۱۰۰ *الچرا و الچراگگر* راجر کیمی پین پرلود می مینور اثر شوپن را می‌نوازد
- ۷ نغمه‌وندی ۱۰۰
- گام ماژور ۱۰۱
- گام مینور ۱۰۲
- نشانه‌ی نغمه‌وندی ۱۰۳
- گام کروماتیک ۱۰۴
- مُدگردانی: تغییر نغمه‌وندی ۱۰۵
- نغمه‌وندی مبدأ ۱۰۵
- ۸ بافت موسیقایی ۱۰۶
- بافت تک‌صدا ۱۰۶
- بافت چندصدا ۱۰۶
- بافت همراه‌صدا ۱۰۷
- تغییر بافت ۱۰۸
- فارانڈل از سوییت آرزین شماره ۲ (۱۸۷۹)، اثر رز بیزه ۱۰۹

- ۱۰۹ طرح شنیداری
- ۹ | فرم موسیقایی ۱۱۰
- تکنیک‌های پدیدآورنده‌ی فرم موسیقایی ۱۱۰
- تکرار ۱۱۰
- تضاد ۱۱۱
- دگرش ۱۱۱
- انواع فرم موسیقایی ۱۱۱
- فرم سه‌بخشی: A B A ۱۱۱
- رقص فلوت‌ها از سوییت فندق شکن (۱۸۹۲)، اثر پی‌یوتیر ایلچ چایکوفسکی ۱۱۲
- طرح شنیداری ۱۱۲
- فرم دوبخشی: A B ۱۱۳
- بوره از سوییت درمی مینور برای لوت (ح. ۱۷۱۰)، اثر یوهان سباستیان باخ ۱۱۳
- طرح شنیداری ۱۱۴
- شنیدن فرم ۱۱۵
- ۱۰ | اجرا ۱۱۵
- اجراگر ۱۱۶
- رهبر موسیقی ۱۱۷
- اجرای ضبط‌شده و اجرای زنده ۱۱۸
- داوری درباره‌ی اجرا ۱۱۹
- ۱۱ | سبک موسیقایی ۱۲۰
- خلاصه‌ی پهنخی پیگم ۱۲۲

- بخش دوم | قرون وسطا ۱۲۶
- گاهشمار قرون وسطا (۴۵۰-۱۴۵۰) ۱۲۸
- قرون وسطا ۱۲۹
- ۱ | موسیقی در قرون وسطا (۴۵۰-۱۴۵۰) ۱۳۲
- ۲ | سرود گرگوریایی ۱۳۲
- مُد‌های کلیسایی ۱۳۳
- آه‌لویا: ویدیموس استلام ۱۳۵
- راهنمای موسیقی آوازی ۱۳۵
- ای جانشینان، اثر هیلدگارت فُن بینگن ۱۳۷
- راهنمای موسیقی آوازی ۱۳۸
- ۳ | موسیقی غیرمذهبی قرون وسطا ۱۳۸
- آوازهای تروبادورها و تروورها ۱۳۸
- باید بخوانم (*A Chantar*)، ساخته‌ی بناتریز، گنتس دیا (اواخر قرن دوازدهم) ۱۳۹
- راهنمای موسیقی آوازی ۱۴۰
- خنیاگران دوره‌گرد ۱۴۱
- استامپی (قرن سیزدهم) ۱۴۱
- ۴ | پیدایش و تحول موسیقی چندصدا: آرگانوم ۱۴۲

- مکتب نوتردام: ریتم میزان بندی شده ۱۴۲
آله لویا: ناتویتناس (ولادت: ۱۲۰۰)، اثر پروتن ۱۴۳
- ۵ | موسیقی قرن چهاردهم: «هنرنو» در ایتالیا و فرانسه ۱۴۴**
فرانچسکو لاندینی ۱۴۴
بهار آمده ۱۴۴
راهنمای موسیقی آوازی ۱۴۵
گیوم دُ ماشو ۱۴۵
چون فراموش کرده‌ای مرا ۱۴۶
راهنمای موسیقی آوازی ۱۴۷
مس نوتردام (اواسط قرن چهاردهم) ۱۴۷
آگنوس دِبی ۱۴۸
راهنمای موسیقی آوازی ۱۴۸
اچچرا و اچچرااگر پُل هیلی پیر آگنوس دِبی از مس نوتردام ماشورا رهبری می‌کند ۱۴۹
- خلاصه‌های بخش دوم ۱۵۰

- بخش سوم ۱۵۲**
گاشمار رنسانس (۱۴۵۰-۱۶۰۰) ۱۵۴
رنسانس ۱۵۵
- ۱ | موسیقی در دوره رنسانس ۱۵۸**
ویژگی‌های موسیقی رنسانس ۱۵۹
کلام و موسیقی ۱۵۹
بافت ۱۵۹
ریتم و ملودی ۱۵۹
- ۲ | موسیقی مذهبی رنسانس ۱۶۰**
ژوسکن دِپره و موت رنسانس ۱۶۰
آه ماریا... ویرگو سِرنا (درود بر مریم... دوشیزه‌ی باوقار) ۱۶۰
راهنمای موسیقی آوازی ۱۶۱
پالسترینا و مس دوره رنسانس ۱۶۲
مس پاپ مارسلوس (۱۵۶۲-۱۵۶۳) ۱۶۳
کی‌ریه ۱۶۳
راهنمای موسیقی آوازی ۱۶۴
- ۳ | موسیقی غیرمذهبی رنسانس ۱۶۵**
موسیقی آوازی ۱۶۵
مادریگال دوره رنسانس ۱۶۵
آن‌گاه که وستا پایین می‌آمد، اثر تامس ویلکس (۱۶۰۱) ۱۶۶
راهنمای موسیقی آوازی ۱۶۶
آواز لوت رنسانس ۱۶۷
روان شو آشک من (ح. ۱۶۰۰)، اثر جان داوولند (۱۵۶۳-۱۶۲۶) ۱۶۷
راهنمای موسیقی آوازی ۱۶۸

- دایدو وانیاس (۱۶۸۹) ۲۱۰
- پرده‌ی سوم: مویه‌ی دایدو ۲۱۱
- راهنمای موسیقی آوازی ۲۱۲
- ۹ سونات باروک ۲۱۳
- ۱۰ آرکانجلو کُرلی ۲۱۳
- تریوسونات در لا مینور، اپوس ۳، شماره‌ی ۱۰ (۱۶۸۹) ۲۱۳
- ۱۱ آنتونیو ویوالدی ۲۱۵
- بهار، کنسرتو برای ویولن و ارکسترزهی، اپوس ۸، شماره‌ی ۱، از کنسرتوهای چهار فصل (۱۷۲۵) ۲۱۶
- پویه‌ی اول ۲۱۶
- طرح شنیداری ۲۱۷
- پویه‌ی دوم ۲۱۸
- پویه‌ی سوم ۲۱۸
- اچچرا و اچچراگر جین لُمن کنسرتوی بهار ویوالدی را می‌نوازد و رهبری می‌کند ۲۱۹
- ۱۲ یوهان سباستیان باخ ۲۲۰
- موسیقی باخ ۲۲۲
- پرلود و فوگ در دو مینور از مجموعه‌ی ساز شستی‌دارِ تعدیل‌شده، کتاب اول (ح. ۱۷۲۲) ۲۲۳
- پرلود در دو مینور ۲۲۳
- طرح شنیداری ۲۲۴
- فوگ در دو مینور ۲۲۵
- طرح شنیداری ۲۲۵
- کنسرتوی براندنبورگ شماره‌ی ۵ در ر ماژور (ح. ۱۷۲۱) ۲۲۶
- پویه‌ی دوم ۲۲۶
- پویه‌ی سوم ۲۲۷
- ۱۳ سوییتِ باروک ۲۲۸
- سوییت ارکستری شماره‌ی ۳ در ر ماژور (۱۷۲۹-۱۷۳۱)، اثر یوهان سباستیان باخ ۲۲۹
- پویه‌ی اول ۲۲۹
- پویه‌ی دوم ۲۲۹
- پویه‌ی سوم ۲۲۹
- پویه‌ی چهارم ۲۳۰
- پویه‌ی پنجم ۲۳۰
- ۱۴ کورال و کانتات کلیسایی ۲۳۰
- کانتات کلیسایی ۲۳۱
- کانتات شماره‌ی ۱۴۰: بیدار باشید، ندایی ما را می‌خواند (۱۷۳۱)، اثر یوهان سباستیان باخ ۲۳۱
- پویه‌ی اول ۲۳۳
- راهنمای موسیقی آوازی ۲۳۴
- پویه‌ی چهارم ۲۳۶
- راهنمای موسیقی آوازی ۲۳۶
- پویه‌ی هفتم ۲۳۷
- راهنمای موسیقی آوازی ۲۳۷

۱۵ | اُراتوریو ۲۳۸

۱۶ | گتورک فریدریش هندل ۲۳۸

موسیقی هندل ۲۴۰

یولیوس سزار (۱۷۲۴) ۲۴۱

پرده‌ی سوم، صحنه‌ی سوم: باید از سرنوشتم سوگوار باشم ۲۴۲

راهنمای موسیقی آوازی ۲۴۲

مسیح (۱۷۴۱) ۲۴۳

سینفونیا برای ارکسترزهی و کنتیننوتو (اوورتور فرانسوی) ۲۴۴

تسلّادهدید قوم مرا ۲۴۵

راهنمای موسیقی آوازی ۲۴۶

هر دزه‌ای را پُر کنید ۲۴۶

راهنمای موسیقی آوازی ۲۴۷

کودکی بر ما متولد شده است ۲۴۸

راهنمای موسیقی آوازی ۲۴۹

همشربایی هاله‌لویا ۲۵۰

راهنمای موسیقی آوازی ۲۵۰

خلاصه‌ی بخش چهارم ۲۵۲

بخش پنجم دوره‌ی کلاسیک ۲۵۴

گاهشمار دوره‌ی کلاسیک (۱۷۵۰-۱۸۲۰) ۲۵۶

دوره‌ی کلاسیک (۱۸۲۰-۱۷۵۰) ۲۵۷

۱ | سبک کلاسیک (۱۸۲۰-۱۷۵۰) ۲۶۱

ویژگی‌های سبک کلاسیک ۲۶۱

تضاد حالت ۲۶۱

ریتم ۲۶۲

بافت ۲۶۲

ملودی ۲۶۲

شدت صدا، و پیانو ۲۶۲

پایان رواج باشوگنتینوتو ۲۶۳

ارکستر دوره‌ی کلاسیک ۲۶۳

فرم‌های دوره‌ی کلاسیک ۲۶۴

۲ | آهنگ‌ساز، حامی، و مخاطب در دوره‌ی کلاسیک ۲۶۴

وین ۲۶۶

۳ | فرم سونات ۲۶۷

ارائه ۲۶۸

گسترش ۲۶۸

بازآوری ۲۶۸

کودا ۲۶۸

- پویه چهارم ۲۶۹
 طرح شنیداری ۲۷۰
۴ تم و واریاسیون ۲۷۱
 سنفونی شماره ۹۴ در شل ماژور (شگفتی، ۱۷۹۱)، اثر یوزف هایدن ۲۷۱
 پویه دوم ۲۷۱
 طرح شنیداری ۲۷۲
۵ منوئه و تریو ۲۷۳
 موسیقی کوتاه شبانگاهی ک. ۵۲۵ (۱۷۸۷)، اثر ولفگانگ آمادئوس موتسارت ۲۷۴
 پویه سوم ۲۷۴
 طرح شنیداری ۲۷۵
۶ روندو ۲۷۵
 کوارتت زهی در دو مینور، اپوس ۱۸، شماره ۴ (۱۷۹۸-۱۸۰۰)، اثر لودویک وان بتهوون ۲۷۶
 پویه چهارم ۲۷۶
 طرح شنیداری ۲۷۶
۷ سنفونی دوره کلاسیک ۲۷۷
۸ کنسرتوی دوره کلاسیک ۲۷۸
۹ موسیقی مجلسی دوره کلاسیک ۲۷۹
۱۰ یوزف هایدن ۲۸۰
 موسیقی هایدن ۲۸۲
 سنفونی شماره ۹۴ در شل ماژور (شگفتی، ۱۷۹۱) ۲۸۳
 پویه اول ۲۸۴
 پویه دوم ۲۸۵
 پویه سوم ۲۸۵
 پویه چهارم ۲۸۵
 کنسرتوی ترومپت در می بمل ماژور (۱۷۹۶) ۲۸۶
 پویه سوم ۲۸۶
 طرح شنیداری ۲۸۶
۱۱ ولفگانگ آمادئوس موتسارت ۲۸۹
 موسیقی موتسارت ۲۹۱
 دُن جوانی (۱۷۸۷) ۲۹۲
 اوورتور ۲۹۳
 پرده اول: مقدمه ۲۹۳
راهنمای موسیقی آوازی ۲۹۳
 پرده اول: آریای فهرست خوانی (مادامینا) ۲۹۷
راهنمای موسیقی آوازی ۲۹۷
 پرده اول: دوئت آن جادستت را به من می دهی ۲۹۸
راهنمای موسیقی آوازی ۲۹۹
 پرده دوم: قسمت پایانی ۳۰۰

گسترش دامنه‌ی شدت صدا، زیرایی و تمپو ۳۴۰
 فرم، آثار مینیاتوری و آثار کلان ۳۴۰

۲ | آهنگ ساز رمانتیک و مخاطبانش ۳۴۱

۳ | آواز هنری ۳۴۴

فرم‌های آوازی ۳۴۴

منظومه‌ی آوازی ۳۴۵

۴ | فرانتس شوبرت ۳۴۵

موسیقی شوپرت ۳۴۶

شاه‌دیو (۱۸۱۵) ۳۴۷

راهنمای موسیقی آوازی ۳۴۸

قرن‌آلا (۱۸۱۷) ۳۵۰

راهنمای موسیقی آوازی ۳۵۰

کوینتت پیانو در لا ماژور (قرن‌آلا؛ ۱۸۱۹) ۳۵۱

پویه‌ی چهارم ۳۵۱

طرح شنیداری ۳۵۲

۵ | روبرت شومان ۳۵۳

موسیقی شومان ۳۵۴

قطعه‌های فانتزی برای پیانو، اپوس ۱۲ (۱۸۳۷) ۳۵۵

صعود ۳۵۵

طرح شنیداری ۳۵۶

چرا؟ ۳۵۶

طرح شنیداری ۳۵۷

۶ | کلارا ویک شومان ۳۵۷

او در توفان و باران آمده است (۱۸۴۱) ۳۵۸

راهنمای موسیقی آوازی ۳۵۹

۷ | فردریک شوپن ۳۶۰

موسیقی شوپن ۳۶۱

نُکتورن در می‌بمُل ماژور، اپوس ۹، شماره‌ی ۲ (۱۸۳۰-۱۸۳۱) ۳۶۱

طرح شنیداری ۳۶۲

اتود در دو مینور، اپوس ۱۰، شماره‌ی ۱۲ (اتود انقلابی؛ ۱۸۳۱؟) ۳۶۳

طرح شنیداری ۳۶۳

پولونیز در لا بَمُل ماژور، اپوس ۵۳ (۱۸۴۲) ۳۶۴

۸ | فرانتس لیست ۳۶۵

موسیقی لیست ۳۶۶

اتود برتر شماره‌ی ۱۰ در فا مینور (۱۸۵۱) ۳۶۷

طرح شنیداری ۳۶۸

۹ | فلیکس مندلسون ۳۶۹

موسیقی مندلسون ۳۷۰

کنسرتوی ویولن در می مینور، اپوس ۶۴ (۱۸۴۴) ۳۷۰

پویه‌ی اول ۳۷۱

- طرح شنیداری ۳۷۱
اجرا و اجراگر ۳۷۳ هیلری هان پویه‌ی اول کنسرتوی ویولن مندلسون در می مینور، اپوس ۶۴ را می نوازد
- ۱۰** موسیقی برنامه‌ای ۳۷۴
۱۱ هکتور برلیوز ۳۷۶
 موسیقی برلیوز ۳۷۷
 سنفونی فانتستیک (۱۸۳۰) ۳۷۸
 پویه‌ی اول ۳۷۸
 پویه‌ی دوم ۳۷۹
 پویه‌ی سوم ۳۸۰
 پویه‌ی چهارم ۳۸۰
 طرح شنیداری ۳۸۱
 پویه‌ی پنجم ۳۸۲
 طرح شنیداری ۳۸۳
- ۱۲** ملی‌گرایی در موسیقی قرن نوزدهم ۳۸۵
 گروه پنج‌نفره‌ی روسی ۳۸۶
 تابلوهای یک نمایشگاه (۱۸۷۴)، ساخته‌ی مادست موسرکسکی؛ تنظیم ارکستری از موریس راول (۱۹۲۲) ۳۸۷
 دروازه‌ی بزرگ کی‌یف ۳۸۸
 طرح شنیداری ۳۸۹
- ۱۳** پی‌یوتر ایلیچ چایکوفسکی ۳۹۰
 موسیقی چایکوفسکی ۳۹۱
 اوورتور-فانتزی رومئو و ژولیت (۱۸۶۹) ۳۹۱
 طرح شنیداری ۳۹۲
- ۱۴** پدرژیش اسمتانا ۳۹۵
 مولداو (۱۸۷۴) ۳۹۵
 طرح شنیداری ۳۹۶
- ۱۵** آنتونین دژرژاک ۳۹۷
 سنفونی شماره‌ی ۹ در می مینور (از دنیای نو؛ ۱۸۹۳) ۳۹۸
 پویه‌ی اول ۳۹۸
 طرح شنیداری ۳۹۹
- ۱۶** یوهانس برامس ۴۰۰
 موسیقی برامس ۴۰۲
 سنفونی شماره‌ی ۳ در فا ماژور، اپوس ۹۰ (۱۸۸۳) ۴۰۳
 پویه‌ی سوم ۴۰۳
 طرح شنیداری ۴۰۴
 رکویم آلمانی (۱۸۶۸) ۴۰۶
 پویه‌ی چهارم ۴۰۶
 راهنمای موسیقی آوازی ۴۰۷
- ۱۷** ژرژ بیزه ۴۰۹
 کارمن (۱۸۷۵) ۴۰۹

- هابانرا ۴۱۰
 راهنمای موسیقی آوازی ۴۱۱
 آواز تُرآدُر ۴۱۳
 راهنمای موسیقی آوازی ۴۱۴
۱۸ | جوزپه وردی ۴۱۶
 موسیقی وردی ۴۱۷
 ریگولتو (۱۸۵۱) ۴۱۸
 پرده‌ی سوم: آریای زن بی‌ثبات است (*La donna è mobile*) و کوآرتت آوازی ۴۱۸
 راهنمای موسیقی آوازی ۴۱۸
۱۹ | جاکومو پوچینی ۴۲۳
 لاپهوم (۱۸۹۶) ۴۲۴
 گزیده‌ی پرده‌ی اول: صحنه‌ی آشنایی رودولفو و می‌می ۴۲۴
 راهنمای موسیقی آوازی ۴۲۵
۲۰ | ریشارت واگنر ۴۳۳
 موسیقی واگنر ۴۳۵
 والکوره (۱۸۵۶) ۴۳۶
 پرده‌ی اول: صحنه‌ی عاشقانه (قسمت پایانی) ۴۳۶
 راهنمای موسیقی آوازی ۴۳۸
۲۱ | گوستاف مالر ۴۴۱
 موسیقی مالر ۴۴۲
 آوازهای یک مسافر (*Lieder eines fahrenden Gesellen*) (۱۸۸۳-۱۸۸۵؛ سازبندی شده در ۱۸۹۱-۱۸۹۶) ۴۴۲
 امروز صبح از میان علفزار گذشتم ۴۴۳
 راهنمای موسیقی آوازی ۴۴۳
 خلاصه‌ی بخش ششم ۴۴۵

بخش هفتم | قرن بیستم و پس از آن ۴۴۸

- گاهشمار (۱۹۰۰-۲۰۱۷) ۴۵۰
 تحولات قرن بیستم ۴۵۱
۱ | سبک‌های موسیقایی از ۱۹۰۰ تا ۱۹۴۵ ۴۵۵
 ۱۹۰۰-۱۹۴۵: دوران تنوع موسیقایی ۴۵۵
 ویژگی‌های موسیقی قرن بیستم ۴۵۸
 رنگ صوتی ۴۵۸
 هارمونی ۴۵۹
 جایگزین‌هایی برای نظام سنتی نغمه‌وند ۴۶۰
 ریتم ۴۶۲
 ملودی ۴۶۳
۲ | موسیقی و موسیقی‌دانان در جامعه ۴۶۴
۳ | امپرسیونیسم و سمبولیسم ۴۶۵
 نقاشی امپرسیونیستی فرانسوی ۴۶۵

- ۴۶۷ شعر سمبولیستی فرانسوی
- ۴ | کلود دُبوسی ۴۶۷
- ۴۶۸ موسیقی دُبوسی
- ۴۷۱ پرلود بعد از ظهر یک فون (۱۸۹۴)
- طرح شنیداری ۴۷۱
- ۴۷۲ قایق های بادبانی (Voiles)، از پرلودهای پیانو، کتاب اول (۱۹۱۰)
- ۵ | موریس راول ۴۷۴
- ۴۷۵ پرلود (۱۹۲۸)
- طرح شنیداری ۴۷۶
- ۶ | نوکلاسیسیسم ۴۷۸
- ۷ | ایگور استراوینسکی ۴۷۸
- ۴۸۰ موسیقی استراوینسکی
- ۴۸۲ آیین بهار (۱۹۱۳)
- بخش اول: مقدمه ۴۸۳
- بخش اول: پیشگویی های بهار-رقص های جوانان ۴۸۳
- بخش اول: مناسک جدایی ۴۸۴
- طرح شنیداری ۴۸۴
- بخش دوم: رقص قربانی ۴۸۶
- سنتفونی مزامیر (۱۹۳۰) ۴۸۶
- پویه اول ۴۸۷
- راهنمای موسیقی آوازی ۴۸۷
- ۸ | اکسپرسیونیسم ۴۸۸
- ۹ | آرنولد شونبرگ ۴۸۹
- موسیقی شونبرگ ۴۹۰
- نانغمه وندی ۴۹۱
- نظام دوازده نغمه ای ۴۹۲
- پی یروی دیوانه (Pierrot lunaire)، اپوس ۲۱ (۱۹۱۲) ۴۹۴
- ماه مست (Mondestrunken) ۴۹۵
- راهنمای موسیقی آوازی ۴۹۶
- بازمانده ای از ورشو، اپوس ۴۶ (۱۹۴۷) ۴۹۷
- راهنمای موسیقی آوازی ۴۹۸
- ۱۰ | آلبان برگ ۴۹۹
- وئیسک (۱۹۱۷-۱۹۲۲) ۵۰۰
- پرده ی سوم: صحنه های چهارم و پنجم ۵۰۱
- راهنمای موسیقی آوازی ۵۰۲
- ۱۱ | آنتون وبرن ۵۰۵
- موسیقی وبرن ۵۰۵
- پنج قطعه برای ارکستر، اپوس ۱۰ (۱۹۱۱-۱۹۱۳) ۵۰۶
- قطعه ی سوم ۵۰۷
- طرح شنیداری ۵۰۷

- ۱۱۲ | بلا بارتوک ۵۰۷
 موسیقی بارتوک ۵۰۸
 کنسرتو برای ارکستر (۱۹۴۳) ۵۱۰
 پویه‌ی اول ۵۱۱
 طرح شنیداری ۵۱۲
 پویه‌ی دوم ۵۱۳
 طرح شنیداری ۵۱۳
- ۱۱۳ | دمتری شاستاکوویچ ۵۱۴
 سنفونی شماره‌ی ۵ در ر مینور (۱۹۳۷) ۵۱۶
 پویه‌ی دوم ۵۱۶
 طرح شنیداری ۵۱۷
- ۱۱۴ | موسیقی در امریکا ۵۱۸
 موسیقی امریکا در دوران مستعمرگی ۵۱۸
 موسیقی در امریکای قرن نوزدهم ۵۱۹
 ملی‌گرایی در موسیقی امریکا ۵۲۰
 موسیقی در امریکا پس از ۱۹۰۰ ۵۲۱
- ۱۱۵ | چارلز آیوز ۵۲۲
 موسیقی آیوز ۵۲۳
 پاتیم کمپ، ردینگ کانتیکات (۱۹۱۲)، از سه مکان در نیوانگلند (۱۹۰۸-۱۹۱۴) ۵۲۴
 طرح شنیداری ۵۲۶
- ۱۱۶ | جورج گرشوین ۵۲۷
 رایسودی به سبک بلوز (۱۹۲۴) ۵۲۹
 طرح شنیداری ۵۳۰
- ۱۱۷ | ویلیام گرنت استیل ۵۳۲
 سنفونی آفریقایی-امریکایی (۱۹۳۱) ۵۳۳
 پویه‌ی سوم ۵۳۴
 طرح شنیداری ۵۳۴
- ۱۱۸ | آرون کوپلند ۵۳۵
 بهار آپالاچا (۱۹۴۳-۱۹۴۴) ۵۳۷
 بخش هفتم: «تم و وارایاسیون» برشرایه‌ی *Simple Gifts* ۵۳۷
 طرح شنیداری ۵۳۸
- ۱۱۹ | آلبرتو خیناسترا ۵۳۹
 سویت استانسیا، ایوس آ (۱۹۴۱) ۵۴۱
 رقص پایانی: ملامبو ۵۴۱
 طرح شنیداری ۵۴۲
- ۱۲۱ | سبک‌های موسیقایی پس از ۱۹۴۵ ۵۴۳
 ویژگی‌های موسیقی پس از ۱۹۴۵ ۵۴۳
 استفاده‌ی فزاینده از نظام دوازده‌نغمه‌ای ۵۴۴
 توسعه‌ی نظام دوازده‌نغمه‌ای: سریالیسم ۵۴۵

- موسیقی تصادفی ۵۴۶
 موسیقی مینیمالیستی ۵۴۸
 نقل موسیقایی ۵۴۸
 چندسبک‌گرایی ۵۴۹
 موسیقی نغمه‌وند و بازگشت به نغمه‌وندی ۵۴۹
 موسیقی الکترونیک ۵۵۰
 آژادسازی صدا، ۵۵۱
 موسیقی چندرسانه‌ای ۵۵۲
 رویکردهای نوبه ریتم و فرم ۵۵۲
- ۲۲ | موسیقی پس از ۱۹۴۵: ده قطعه‌ی نماینده ۵۵۳**
- سونات‌ها و اینترلودها برای پیانوی تغییریافته (۱۹۴۶-۱۹۴۸)، اثر جان کیج ۵۵۳
 سونات ۲ ۵۵۴
 شعر الکترونیک (۱۹۵۸)، اثر ادگار وارز ۵۵۵
 طرح شنیداری ۵۵۶
 کهن‌آواهای کودکان (۱۹۷۰)، اثر جورج کرامب ۵۵۷
 از کجایم ایی دلبندم، کودک من؟ (رقص چرخه‌ی مقدس حیات) ۵۵۸
 راهنمای موسیقی آوازی ۵۵۸
 لیبرتانگو (۱۹۷۴)، اثر آستور پیاتسولا ۵۵۹
 اجرا و اجراگر یو-یوما، ویولنسل نواز، لیبرتانگواز پیاتسولا را می‌نوازد ۵۶۱
 طرح شنیداری ۵۶۲
 اینشتاین بر ساحل (۱۹۷۶)، اثر فیلیپ گلس ۵۶۲
 مفضل ۱ ۵۶۳
 طرح شنیداری ۵۶۴
 گشتی کوتاه با ماشینی تندرو (۱۹۸۶)، از جان ادمز ۵۶۵
 طرح شنیداری ۵۶۶
 نور زین (Lux Aurumque؛ ۲۰۰۰، برای همشرایان آکاپلا، اثر اریک ویتاگر ۵۶۶
 راهنمای موسیقی آوازی ۵۶۸
 اجرا و اجراگر
 اریک ویتاگر اجرای «همشرایان مجازی» از اثرش نور زین را رهبری می‌کند ۵۶۹
 معشوق دوردست (۲۰۰۰)، اثر کائیا ساریهاو ۵۶۹
 پرده‌ی چهارم؛ صحنه‌ی سوم؛ توفان ۵۷۰
 راهنمای موسیقی آوازی ۵۷۱
 شهرنگاره (۲۰۰۲)، اثر جنیفر هیگدن ۵۷۳
 بویه‌ی سوم؛ خیابان پیچ‌تری ۵۷۴
 طرح شنیداری ۵۷۵
 اینورا (۲۰۰۹)، اثر تانیا لئون ۵۷۶
 بخش دوم؛ سهمیم شدن ۵۷۷
 طرح شنیداری ۵۷۷
 خلاصه‌ی بخش هشتم ۵۷۸

بخش هشتم جاز ۵۸۰

جاز ۵۸۲

۱ | **سبک‌های جاز: ۱۹۰۰-۱۹۵۰** ۵۸۴

ریشه‌های جاز ۵۸۴

ویژگی‌های جاز ۵۸۴

رنگ صوتی ۵۸۵

بداهه‌پردازی ۵۸۶

ریتم، ملودی، و هارمونی ۵۸۷

۲ | **رگتایم ۵۸۷**

اسکات چاپلین ۵۸۸

Maple Leaf Rag (۱۸۹۹) ۵۸۸

۳ | **بلوز ۵۸۹**

Lost Your Head Blues (۱۹۲۶)، پسی اسمیت ۵۹۱

راهنمای موسیقی آوازی ۵۹۲

اچرا و اچراگر بسی اسمیت ۵۹۳

۴ | **سبک نیواورلئان ۵۹۴**

Dippermouth Blues (۱۹۲۳)، با اجرای «گروه جاز کریول کینگ آلپور» ۵۹۵

طرح شنیداری ۵۹۶

لویی آرمسترانگ ۵۹۷

Hotter Than That (۱۹۲۷)، از لویی آرمسترانگ و «گروه هات فایو» ۵۹۷

طرح شنیداری ۵۹۸

۵ | **سوینگ ۵۹۸**

دوک الینگتن ۶۰۰

۶ | **بیباپ ۶۰۱**

سبک بیباپ ۶۰۲

دیزی گیلسپی ۶۰۲

A Night in Tunisia (۱۹۴۲)، از دیزی گیلسپی ۶۰۳

طرح شنیداری ۶۰۴

۷ | **سبک‌های جاز پس از ۱۹۵۰** ۶۰۵

جاز کول ۶۰۵

جاز آزاد: آرنت کولمن و جان کالترین ۶۰۶

راک جاز (فیوژن) ۶۰۷

Miles Runs the Voodoo Down (۱۹۶۹)، از مایلز دیویس ۶۰۷

خلاصه‌ی بخش هشتم ۶۰۹

بخش نهم موسیقی برای موزیکال و فیلم ۶۱۲

موسیقی برای موزیکال و فیلم ۶۱۴

۱ | **موزیکال ۶۱۵**

- ویژگی های موزیکال ۶۱۵
پیدایش و تحول موزیکال ۶۱۵
منابع موزیکال امریکایی ۶۱۵
دوران طلایی موزیکال امریکایی (۱۹۶۰-۱۹۲۰) ۶۱۶
موزیکال پس از ۱۹۶۰ ۶۱۷
۲ | **لئونارد برنستاین** ۶۱۸
داستان وست ساید (۱۹۵۷) ۶۱۹
۶۲۰ *America*
چندشربایی *Tonight* ۶۲۱
طرح شنیداری ۶۲۲
۳ | **موسیقی در فیلم** ۶۲۲
پیدایش موسیقی فیلم ۶۲۲
کارکردها و سبک های موسیقی فیلم ۶۲۳
ساختن موسیقی فیلم ۶۲۳
موسیقی و تصویر ۶۲۴
هری پاتر و سنگ جادو (۲۰۰۱)، به کارگردانی کریس کلایب، با موسیقی جان ویلیامز ۶۲۴
موسیقی مقدمه ی هری پاتر و سنگ جادو ۶۲۵
طرح شنیداری ۶۲۶
قهرمان (۲۰۰۲)، به کارگردانی جان ایمو، با موسیقی تِن دوئین ۶۲۶
برای جهان ۶۲۸
طرح شنیداری ۶۲۸
خلاصه ی بخش نهم ۶۲۹

بخش دهم راک ۶۳۲

- راک ۶۳۴
۱ | **سبک های راک** ۶۳۵
پیدایش و تحول راک ۶۳۵
ویژگی های راک ۶۳۸
رنگ صوتی ۶۳۸
ریتم ۶۳۹
فرم، ملودی و هارمونی ۶۳۹
اجرا و اجراگر کارلوس سانتانا ۶۴۰
۲ | **راک در جامعه ی امریکا** ۶۴۱
ضبط و موسیقی راک ۶۴۳
راک و تلویزیون (ام تی وی) ۶۴۴
راک و رقص ۶۴۴
۳ | **«بیتلز»** ۶۴۵
آلبوم *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* (۱۹۶۷) ۶۴۶
۶۴۶ *Lucy in the Sky with Diamonds*

طرح شنیداری ۶۴۶

۶۴۷ *A Day in the Life*

۶۴۸ خلاصه‌های بخش دهم

بخش یازدهم موسیقی غیر غربی ۶۵۰

تنوع موسیقی غیر غربی ۶۵۲

۱ | موسیقی در فرهنگ‌های غیر غربی ۶۵۳

ویژگی‌های موسیقی غیر غربی ۶۵۳

سنت شفاهی ۶۵۳

بداهه‌پردازی ۶۵۳

آواز و آوازخوانی ۶۵۳

سازها ۶۵۳

ملودی، بافت و ریتم ۶۵۵

تأثیر موسیقی غربی بر موسیقی غیر غربی ۶۵۵

۲ | موسیقی در افریقای جنوب صحرا ۶۵۵

موسیقی در جامعه ۶۵۶

عناصر موسیقی افریقایی ۶۵۷

ریتم و کوبش ۶۵۷

موسیقی آوازی ۶۵۷

بافت ۶۵۸

سازهای افریقایی ۶۵۸

خودصداها ۶۵۸

پوست صداها ۶۵۹

هواصداها و زه‌صداها ۶۶۰

آمیپه ۶۶۰

طرح شنیداری ۶۶۱

میتامبا یا لاگالا کومپوزی ۶۶۲

طرح شنیداری ۶۶۲

۳ | موسیقی کلاسیک هند ۶۶۲

اجراگران ۶۶۳

بداهه‌پردازی ۶۶۳

عناصر موسیقی کلاسیک هند ۶۶۳

ساختار ملودیک: راگا ۶۶۴

ساختار ریتمیک: تالا ۶۶۵

سازها ۶۶۵

مارو-بیهگ، با اجرای راوی شانکار ۶۶۶

اچرا و اچراگر راوی شانکار ۶۶۷

۴ | موسیقی کوتوی ژاپن ۶۶۸

کوتو ۶۶۸

راهنمای مجموعه‌ی شنیداری

شماره‌ی قطعه	آهنگ‌ساز	عنوان	صفحه
۱	واگنر	لوهنگرین؛ پرلود پرده‌ی سوم -	۴۷
۲	شوپن	پرلود در دو مینور برای پیانو، اپوس ۲۸، شماره‌ی ۲۰	۴۸
۳	استراوینسکی	پرنده‌ی آتش؛ صحنه‌ی ۲؛ قسمت پایانی	۴۸
۴	الینگتن	C-Jam Blues	۴۹
۵	بریتن	راهنمای ارکستر برای نوآموزان، اپوس ۳۴	۷۹
۶	سوزا	The Stars and Stripes Forever	۸۰
۷	گرشونین	I Got Rhythm	۸۵
۸	برویک	Unsquare Dance	۸۵
۹	آرلن	Over the Rainbow	۹۵
۱۰	شوپن	پرلود در می مینور برای پیانو، اپوس ۲۸، شماره‌ی ۴	۹۹
۱۱	بیزه	سوئیت آرلین شماره‌ی ۲؛ فاراندل	۱۰۹
۱۲	چایکوفسکی	سوئیت فندق‌شکن؛ رقص فلوت‌ها	۱۱۲
۱۳	باخ	بوره از سوئیت می مینور برای لوت	۱۱۴
۱۴	ناشناخته	آله‌لویا؛ ویدیموس استلام	۱۳۵
۱۵	هیلدگارت فن بینگن	ای جانشینان	۱۳۸
۱۶	بئاتریز، کنتس دیا	باید بخوانم	۱۴۰
۱۷	ناشناخته	استامپی	۱۴۱
۱۸	پروتن	آله‌لویا؛ ناتویتاس (ولادت)	۱۴۳
۱۹	لاندینی	بهار آمده	۱۴۵
۲۰	ماشو	چون فراموش کرده‌ای مرا	۱۴۷
۲۱	ماشو	مس نوتردام؛ آگنوس دِبی	۱۴۸
۲۲	ژوسکن دپره	آوه ماریا... ویرگو سِرنا	۱۶۱
۲۳	پالسترینا	مس پاپ مارسلوس؛ کی‌ریه	۱۶۴
۲۴	ویلکس	آن‌گاه که وستا پایین می‌آمد	۱۶۶
۲۵	داولند	روان شو اشک من	۱۶۸
۲۶	گروپل	پاتنامتسو از مجموعه‌ی توپسیکور	۱۷۱
۲۷	گروپل	گالیار از مجموعه‌ی توپسیکور	۱۷۱
۲۸	گابریلی	پلاودیته	۱۷۴
۲۹	باخ	کنسرتوی براندنبورگ شماره‌ی ۵ در ر ماژور؛ پویه‌ی اول	۱۹۵
۳۰	باخ	کنسرتوی براندنبورگ شماره‌ی ۵ در ر ماژور؛ پویه‌ی دوم	۲۲۷
۳۱	باخ	کنسرتوی براندنبورگ شماره‌ی ۵ در ر ماژور؛ پویه‌ی سوم	۲۲۷
۳۲	باخ	فوک در شل مینور برای ارگ (فوک کوچک)	۱۹۹
۳۳	مونتوردی	أرفنو؛ تو مُرده‌ای	۲۰۹
۳۴	پرسل	دایدو و انیاس؛ پرده‌ی سوم؛ مویه‌ی دایدو	۲۱۲
۳۵	کُری	تریوسونات در لا مینور، اپوس ۳، شماره‌ی ۱۰؛ پویه‌ی اول	۲۱۴

صفحه	عنوان	آهنگ‌ساز	شماره‌ی قطعه
۲۱۴	تریو سونات در لا مینور، اپوس ۳، شماره‌ی ۱۰، پویه‌ی دوم	کُرلی	۳۶
۲۱۷	کنسرتوی بهار برای ویولن و ارکستر زهی، اپوس ۸، شماره‌ی ۱، از کنسرتوهای چهار فصل؛ پویه‌ی اول	ویوالدی	۳۷
۲۱۸	کنسرتوی بهار برای ویولن و ارکستر زهی، اپوس ۸، شماره‌ی ۱، از کنسرتوهای چهار فصل؛ پویه‌ی دوم	ویوالدی	۳۸
۲۱۸	کنسرتوی بهار برای ویولن و ارکستر زهی، اپوس ۸، شماره‌ی ۱، از کنسرتوهای چهار فصل؛ پویه‌ی سوم	ویوالدی	۳۹
۲۲۴	پرلود در دو مینور، از مجموعه‌ی ساز شستی دار تعدیل شده، کتاب اول	باخ	۴۰
۲۲۵	فرگ در دو مینور، از مجموعه‌ی ساز شستی دار تعدیل شده، کتاب اول	باخ	۴۱
۲۲۹	سوئیت ارکستری شماره‌ی ۳ در ماژور؛ ار	باخ	۴۲
۲۳۰	سوئیت ارکستری شماره‌ی ۳ در ماژور؛ بوره	باخ	۴۳
۲۳۰	سوئیت ارکستری شماره‌ی ۳ در ماژور؛ ژینگ	باخ	۴۴
۲۳۴	کانتات شماره‌ی ۱۴۰ (بیدار باشید، ندایی ما را می‌خواند)؛ پویه‌ی اول	باخ	۴۵
۲۳۶	کانتات شماره‌ی ۱۴۰ (بیدار باشید، ندایی ما را می‌خواند)؛ پویه‌ی چهارم	باخ	۴۶
۲۳۷	کانتات شماره‌ی ۱۴۰ (بیدار باشید، ندایی ما را می‌خواند)؛ پویه‌ی هفتم	باخ	۴۷
۲۴۲	اپرای یولیوس سزای باید از سرنوشتم سوگوار باشم	هندل	۴۸
۲۴۴	آراتوریوی مسیح؛ سینفونیا	هندل	۴۹
۲۴۶	آراتوریوی مسیح؛ تسلا دهید قوم مرا	هندل	۵۰
۲۴۷	آراتوریوی مسیح؛ هر دزه‌ای را پُر کنید	هندل	۵۱
۲۴۹	آراتوریوی مسیح؛ کودکی بر ما متولد شده است	هندل	۵۲
۲۵۰	آراتوریوی مسیح؛ همسرایی هاله‌لویا	هندل	۵۳
۳۰۲	سنفونی شماره‌ی ۴۰ در شل مینور، ک. ۵۵۰؛ پویه‌ی اول	موتسارت	۵۴
۳۰۳	سنفونی شماره‌ی ۴۰ در شل مینور، ک. ۵۵۰؛ پویه‌ی دوم	موتسارت	۵۵
۳۰۴	سنفونی شماره‌ی ۴۰ در شل مینور، ک. ۵۵۰؛ پویه‌ی سوم	موتسارت	۵۶
۲۷۰	سنفونی شماره‌ی ۴۰ در شل مینور، ک. ۵۵۰؛ پویه‌ی چهارم	موتسارت	۵۷
۲۸۴	سنفونی شماره‌ی ۹۴ در شل ماژور (شگفتی)؛ پویه‌ی اول	هایدن	۵۸
۲۷۲	سنفونی شماره‌ی ۹۴ در شل ماژور (شگفتی)؛ پویه‌ی دوم	هایدن	۵۹
۲۷۵	موسیقی کوتاه شبانگاهی، ک. ۵۲۵؛ پویه‌ی سوم	موتسارت	۶۰
۲۷۶	کوارتت زهی در دو مینور، اپوس ۱۸، شماره‌ی ۴؛ پویه‌ی چهارم	بتهوون	۶۱
۲۸۶	کنسرتوی ترومپت در می‌بمل ماژور؛ پویه‌ی سوم	هایدن	۶۲
۲۹۳	دُن جواتی، ک. ۵۲۷؛ پرده‌ی اول؛ گزیده‌ی آغاز صحنه‌ی اول	موتسارت	۶۳
۲۹۷	دُن جواتی، ک. ۵۲۷؛ پرده‌ی اول؛ آریای فهرست‌خوانی (مادامینا)	موتسارت	۶۴
۲۹۹	دُن جواتی، ک. ۵۲۷؛ پرده‌ی اول؛ آن‌جا دستت را به من می‌دهی	موتسارت	۶۵
۳۰۵	کنسرتوی پیانو شماره‌ی ۲۳ در لا ماژور، ک. ۴۸۸؛ پویه‌ی اول	موتسارت	۶۶
۳۱۰	رکوییم در ر مینور، ک. ۶۲۶؛ دی‌یس ایره	موتسارت	۶۷
۳۱۷	سونات پیانو در دو مینور، اپوس ۱۳ (پانتیک)؛ پویه‌ی اول	بتهوون	۶۸
۳۱۸	سونات پیانو در دو مینور، اپوس ۱۳ (پانتیک)؛ پویه‌ی دوم	بتهوون	۶۹
۳۱۹	سونات پیانو در دو مینور، اپوس ۱۳ (پانتیک)؛ پویه‌ی سوم	بتهوون	۷۰
۳۲۱	سنفونی شماره‌ی ۵ در دو مینور، اپوس ۶۷؛ پویه‌ی اول	بتهوون	۷۱
۳۲۴	سنفونی شماره‌ی ۵ در دو مینور، اپوس ۶۷؛ پویه‌ی دوم	بتهوون	۷۲
۳۲۵	سنفونی شماره‌ی ۵ در دو مینور، اپوس ۶۷؛ پویه‌ی سوم	بتهوون	۷۳
۳۲۶	سنفونی شماره‌ی ۵ در دو مینور، اپوس ۶۷؛ پویه‌ی چهارم	بتهوون	۷۴

شماره‌ی قطعه	آهنگ‌ساز	عنوان	صفحه
۷۵	شوبرت	شاه‌دیو	۳۴۸
۷۶	شوبرت	قرن‌آلا	۳۵۰
۷۷	شوبرت	کوئینتت بیانو در لا ماژور (قرن‌آلا)؛ پویه‌ی چهارم	۳۵۲
۷۸	شومان	قطعه‌های فانتزی؛ صعود	۳۵۶
۷۹	شومان	قطعه‌های فانتزی؛ چرا؟	۳۵۷
۸۰	کلارا ویک شومان	او در توفان و باران آمده است	۳۵۹
۸۱	شوپن	نکتورن در می‌بمل ماژور، اپوس ۹، شماره‌ی ۲	۳۶۲
۸۲	شوپن	اتود در دو مینور، اپوس ۱۰، شماره‌ی ۱۲ (اتود انقلابی)	۳۶۳
۸۳	شوپن	پولونز در لا‌بمل ماژور، اپوس ۵۳	۳۶۴
۸۴	لیست	اتود برتر شماره‌ی ۱۰ در فا مینور	۳۶۸
۸۵	مندلسون	کنسرتوی ویولن در می مینور، اپوس ۶۴؛ پویه‌ی اول	۳۷۱
۸۶	برلیوز	سنفونی فانتستیک؛ پویه‌ی چهارم؛ به سوی سگوری گوتین	۳۸۱
۸۷	برلیوز	سنفونی فانتستیک؛ پویه‌ی پنجم؛ کابوس جشن ساحران	۳۸۳
۸۸	موسرکسکی-راول	تابلوهای یک نمایشگاه؛ دروازه‌ی بزرگ کی‌یف	۳۸۹
۸۹	چایکوفسکی	اوورتور-فانتزی رومئو و ژولیت	۳۹۲
۹۰	اسمتانا	مولداو	۳۹۶
۹۱	دورژاک	سنفونی شماره‌ی ۹ در می‌مینور (از دنیای تو)؛ پویه‌ی اول	۳۹۹
۹۲	برامس	سنفونی شماره‌ی ۳ در فا ماژور، اپوس ۹۰؛ پویه‌ی سوم	۴۰۴
۹۳	برامس	رکویم آلمانی؛ پویه‌ی چهارم؛ چه دلپذیر است سرای تو	۴۰۷
۹۴	بیزه	اپرای کارمن؛ هابائیرا	۴۱۱
۹۵	بیزه	اپرای کارمن؛ آواز تراژد	۴۱۴
۹۶	وردی	ریگولتو؛ پرده‌ی سوم؛ آریای زن بی‌ثبات است و کوارتت آوازی	۴۱۸
۹۷	پوچینی	لابوم؛ پرده‌ی اول؛ صحنه‌ی آشنایی رودولفو و می‌می	۴۲۵
۹۸	واگنر	والکوره؛ پرده‌ی اول؛ صحنه‌ی عاشقانه (قسمت پایانی)	۴۳۸
۹۹	مالر	آوازه‌های یک مسافر؛ امروز صبح از میان علفزار گذشتم	۴۴۳
۱۰۰	دُبوسی	پرلود بعد از ظهر یک فون	۴۷۱
۱۰۱	دُبوسی	قایق‌های بادبانی، از پرلودهای بیانو، کتاب اول	۴۷۲
۱۰۲	راول	بولرو	۴۷۶
۱۰۳	استراوینسکی	آیین بهار؛ بخش اول؛ مقدمه؛ پیشگویی‌های بهار-رقص‌های جوانان؛ مناسک جدایی	۴۸۴
۱۰۴	استراوینسکی	آیین بهار؛ بخش دوم؛ رقص قربانی	۴۸۶
۱۰۵	استراوینسکی	سنفونی مزامیر؛ پویه‌ی اول	۴۸۷
۱۰۶	شونبرگ	پی‌بروی دیوانه؛ ماه‌مست	۴۹۶
۱۰۷	شونبرگ	بازمانده‌ای از ورشو	۴۹۸
۱۰۸	برگ	وُتسک؛ پرده‌ی سوم؛ صحنه‌های چهارم و پنجم	۵۰۲
۱۰۹	وبرن	پنج قطعه برای ارکستر، اپوس ۱۰؛ قطعه‌ی سوم	۵۰۷
۱۱۰	بارتوک	کنسرتو برای ارکستر؛ پویه‌ی اول	۵۱۲
۱۱۱	بارتوک	کنسرتو برای ارکستر؛ پویه‌ی دوم	۵۱۳
۱۱۲	شاستاکوویچ	سنفونی شماره‌ی ۵ در مینور؛ پویه‌ی دوم	۵۱۷
۱۱۳	آیوژ	پاتیم کمپ، ردینگ کایتیکات، از سه مکان در نیویورک	۵۲۶

شماره‌ی قطعه	آهنگ‌ساز	عنوان	صفحه
۱۱۴	گرشوین	راپسودی به سبک بلوز	۵۳۰
۱۱۵	استیل	سنفونی افریقایی-امریکایی؛ پویه‌ی سوم	۵۳۴
۱۱۶	کوپلند	بهار آبالاچا؛ بخش هفتم؛ تم و واریاسیون برشرایه‌ی <i>Simple Gifts</i>	۵۳۸
۱۱۷	خیناسترا	سوویت استانسیا، اپوس ۸؛ رقص پایانی؛ مالاامبو	۵۴۲
۱۱۸	کیچ	سونات‌ها و اینترلودها برای پیانوی تغییر یافته؛ سونات ۲	۵۵۴
۱۱۹	وارز	شعر الکترونیک (پوئم الکترونیک)	۵۵۶
۱۲۰	کرامب	کهن آواهای کودکان؛ از کجا می‌آیی دل‌بندم، کودک من؟	۵۵۸
۱۲۱	پیاتسولا	لیبرتانگو	۵۶۲
۱۲۲	گلس	آینشتاین بر ساحل؛ مَفْضَل ۱	۵۶۴
۱۲۳	آدمز	گشتی کوتاه با ماشینی تندرو از سه فانفار برای ارکستر	۵۶۶
۱۲۴	ویتاکر	نور زرین	۵۶۸
۱۲۵	ساریاهاو	ابرای معشوق دوردست؛ پرده‌ی چهارم؛ توفان	۵۷۱
۱۲۶	هیگدن	شهرنگاره؛ پویه‌ی سوم؛ خیابان پیچ‌تری	۵۷۵
۱۲۷	لئون	اینورا؛ سهیم شدن	۵۷۷
۱۲۸	جاپلین	<i>Maple Leaf Rag</i>	۵۸۸
۱۲۹	اسمیت	<i>Lost Your Head Blues</i>	۵۹۲
۱۳۰	آلیور	<i>Dippermouth Blues</i>	۵۹۶
۱۳۱	آرمسترانگ	<i>Hotter Than That</i>	۵۹۸
۱۳۲	گیلسپی	<i>A Night in Tunisia</i>	۶۰۴
۱۳۳	دیویس	<i>Miles Runs the Voodoo Down</i>	۶۰۷
۱۳۴	برنستاین	داستان وست ساید؛ <i>America</i>	۶۲۱
۱۳۵	برنستاین	داستان وست ساید؛ چندشربابی <i>Tonight</i>	۶۲۲
۱۳۶	ویلیامز	هری پاتر و سنگ جادو؛ موسیقی مقدمه	۶۲۶
۱۳۷	تن دوئن	قهرمان؛ برای جهان	۶۲۸
۱۳۸	«بیتلز»	<i>Lucy in the Sky with Diamonds</i> از آلبوم <i>Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band</i>	۶۴۶
۱۳۹	آواز سنتی	أمپه	۶۶۱
۱۴۰	ناشناخته	میتامبا یا لاگالا کومچوزی	۶۶۲
۱۴۱	شانکار	مارو-بیهاک؛ بخش آغازین	۶۶۶
۱۴۲	میتسوزاکی کینگو	گدان-گینوتا؛ بخش آغازین	۶۷۱

برای دریافت فایل‌های شنیداری فوق،
QR Code را اسکن کنید.

موسیقی نقشی بسیار مهم در جوامع انسانی ایفا می‌کند؛ با آن سرگرم می‌شویم، خود را از بار هیجان‌ها سبک می‌کنیم، و آن را برای همراهی فعالیت‌های گوناگون، از رقص گرفته تا مراسم مذهبی، به کار می‌گیریم. موسیقی همه‌جا شنیده می‌شود: در تالار کنسرت، خانه، آسانسور، میدان‌های ورزشی، عبادتگاه، و خیابان.

اجرای زنده شور و هیجانی خاص دارد. در اجرای زنده هنرمند خود را در معرض قضاوت مستقیم شنوندگان قرار می‌دهد: او باید با آموخته‌ها و جذابیت‌های خود بردشواری‌های اجرا چیره شود تا بتواند شنونده را از نظر حسی به موسیقی جلب کند. آنچه اجرا می‌شود، کیفیت صوتی آن، و احساس هنرمند به آنچه اجرا می‌کند همه در لحظه‌ی گذرای اجرا متجلی می‌شوند و هرگز تکرارشدنی نیستند. مخاطب به هیجان لحظه‌ی اجرا واکنش نشان می‌دهد و میان صحنه و شنونده تبادل احساس رخ می‌دهد.

ضبط موسیقی یکی از نوآوری‌های شورانگیز قرن بیستم بود. امروزه اینترنت امکان دسترسی به انواع عملاً نامحدودی از صداها و تصاویر ضبط‌شده را فراهم می‌کند. تلفن همراه، و ابزارهای قابل حمل صوتی و تصویری به ما این امکان را می‌دهند که هرچه بخواهیم را هرجا که بخواهیم گوش دهیم، و یا تماشا کنیم.

نوع واکنش ما به یک اجرای موسیقایی یا یک هنرمند بستگی به ذهنیت، و ریشه در عمق احساسات ما دارد. حتا منتقدان حرفه‌ای نیز ممکن است ارزیابی‌هایی بسیار متفاوت از یک اجرا داشته باشند. چیزی به عنوان «تنها» برداشت «درست» از آنچه می‌شنویم و حس می‌کنیم وجود ندارد. به نظر شما اجراگر قطعه (کسی که آن را اجرا می‌کند) یک مفهوم، ایده‌ای کلی، یا حسی خاص را ابراز می‌کند؟ آیا فقط برخی بخش‌های قطعه، و نه دیگر بخش‌ها، با شما ارتباط برقرار می‌کنند؟ می‌توانید علتش را بفهمید؟ ارزیابی اجرای موسیقی با ما شنوندگان است. با گوش سپردن هشیارانه و مکرر به یک قطعه، توانایی ما در مقایسه‌ی اجراها و داوری درباره‌ی موسیقی بیشتر می‌شود و به این ترتیب می‌توانیم از آن بیشتر لذت ببریم.

ما به شیوه‌هایی بسیار مختلف موسیقی گوش می‌دهیم. موسیقی می‌تواند به صورت یک صدای پس‌زمینه‌ای کمابیش نامحسوس شنیده شود، یا ما را کاملاً در خود غرق کند. در نخستین بخش این کتاب، با عنوان «عناصر و مبانی موسیقی»، مفاهیمی معرفی می‌شوند که توجه به آن‌ها می‌تواند بر میزان لذت بردن از شنیدن سبک‌های بسیار متنوع موسیقایی مؤثر باشد. برای مثال، هشیاری به رنگ صدا - کیفیتی که صدای سازها را از یکدیگر متمایز می‌کند - می‌تواند لذت شنیدن موسیقی‌ای که در آن اجرای ملودی از کلارینت به ترومپت واگذار می‌شود را افزایش دهد. شنیدن هوشمندانه و هشیارانه‌ی موسیقی تجربه‌ی موسیقایی ما را عمیق‌تر، و رضایت ما از شنیدن موسیقی را بیشتر می‌کند.

فعالیت موسیقایی مرز جغرافیایی نمی‌شناسد. عکسی از نوازندگان یک گروه گملان (gamelan) (ارکستر موسیقی سنتی اندونزی).

۱ زیرایی، شدت، و رنگ صدا

گوش ما هر روز آماج صداهاست - هیاهوی ترافیک و بوق وسایل نقلیه، خنده‌ی کودک، پارس سگ و صدای بارش باران. با صداها از آنچه رخ می‌دهد خبردار می‌شویم. برای برقراری ارتباط نیز به صداها نیاز داریم. با گوش دادن به گفتار، فریاد، و صدای خنده‌ی دیگران به اندیشه و احساسشان پی می‌بریم. اما سکوت و نبود صدا نیز می‌تواند گویا باشد؛ وقتی صدایی در خیابان نمی‌شنویم، فرض را بر این می‌گذاریم که هیچ خودرویی عبور نمی‌کند. وقتی کسی به پرسشی پاسخ نمی‌دهد یا جمله‌ای را ناتمام می‌گذارد توجه ما بی‌درنگ جلب می‌شود و از سکوت او برداشتی می‌کنیم.

صداها ممکن است به گوش ما خوشایند یا ناخوشایند باشند. خوشبختانه می‌توانیم حواس خود را بر صداهایی خاص متمرکز کنیم و آن‌هایی که جذابیتی برایمان ندارند را ناشنیده بگیریم. مثلاً، در یک مهمانی می‌توانیم صدای کسانی که در نزدیکی ما هستند را ناشنیده بگیریم، و برگفت و گویی که آن سوی اتاق جریان دارد متمرکز شویم. شاید مقصود جان کیچ^۱ (۱۹۱۲-۱۹۹۲) در «اثر»ش با عنوان ۴ دقیقه و ۳۳ ثانیه که در آن نوازنده‌ی پیانو به مدت ۴ دقیقه و ۳۳ ثانیه مقابل پیانو می‌نشیند و چیزی نمی‌نوازد جلب توجه ما به همین نکته بود. سکوت شنوندگان را وادار می‌کند که به تمام سروصداهای محیط، یا صداهایی که خود به وجود می‌آورند توجه کنند. می‌توان گفت که این قطعه را شنوندگان «خلق می‌کنند». برای چنین تجربه‌ای، به صداهایی که سکوت اطراف شما در همین لحظه پُر از آن‌هاست گوش دهید.

صداهایی که می‌شنویم چیستند؟ «صوت» چیست؟ چه چیز آن را به وجود می‌آورد و ما چگونه آن را می‌شنویم؟

صدا از نوسان یک شیء، مانند میزی که بر آن مشت کوبیده یا سیمی که بر آن زخمه زده شود، به وجود می‌آید. نوسان‌ها از راه یک واسط، معمولاً هوا، به گوش ما منتقل می‌شوند. بر اثر این نوسان‌ها پرده‌ی گوش نیز به نوسان درمی‌آید، و پیام‌های عصبی یا سیگنال‌هایی به مغز فرستاده می‌شوند. مغز این پیام‌های عصبی را دستچین، منظم، و تفسیر می‌کند.

موسیقی بخشی از این دنیای صوتی است، هنری مبتنی بر سازماندهی به صدا در زمان. موسیقی را با شناخت چهار ویژگی بنیادی صدای موسیقایی (نغمه)، یعنی زیرایی^۲ (درجه‌ی زیری یا بمی)، شدت^۳، رنگ صوتی^۴، و دیرش^۵ (مدت نسبی) آن، از دیگر صداها متمایز می‌کنیم. در این فصل به «زیرایی»، «شدت» و «رنگ» می‌پردازیم. «دیرش» در فصل ۳، مبحث «ریتم»، بررسی خواهد شد.

زیرایی: زیری یا بمی صدا

زیرایی صدا درجه‌ی زیری یا بم بودن نسبی آن در مقایسه با دیگر صداهاست. بی‌شک متوجه شده‌اید که اغلب مردها با صدایی بمتر از زن‌ها و کودکان صحبت می‌کنند و آواز می‌خوانند. در خواندن یک ترانه نیز واژه‌ها را با زیرایی‌های متفاوت ادا می‌کنیم. گفتار بدون تغییر زیرایی یکنواخت و کسل‌کننده می‌شود و -از آن بدتر این که- بدون زیرایی‌های گوناگون موسیقی به معنایی که می‌شناسیم نمی‌تواند وجود داشته باشد.

زیرایی صدا را بسامد (فرکانس) نوسان‌های آن تعیین می‌کند. نوسان تندتر (بسامد بیشتر) صدای زیرتر، و نوسان کندتر (بسامد کمتر) صدای بمتر به وجود می‌آورد. بسامد بر حسب تعداد نوسان در

درک و دریافت موسیقی مدتی پس از انتشار نخستین چاپ آن در زمستان ۱۳۷۷ با استقبال فراوان خوانندگان روبه‌رو شد و تا امروز ده‌ها هزار دانشجو، هنرجو، مدرس و علاقه‌مند موسیقی از آن به عنوان کتاب درسی، و یا مرجعی معتبر برای آشنایی علمی با سبک‌ها، آهنگ‌سازان، و تاریخ موسیقی غرب استفاده کرده‌اند. دومین ویراست فارسی کتاب (منطبق بر جدیدترین ویراست متن اصلی، چاپ ۲۰۱۸) با افزوده‌های بسیار، و به‌روزرسانی مطالب قبلی دامنه‌ای گسترده‌تر یافته است و تحولات موسیقی غرب تا اواخر دومین دهه‌ی قرن بیست و یکم را پوشش می‌دهد. تحلیل ۱۴۲ قطعه‌ی موجود در مجموعه‌ی شنیداری کتاب، معرفی ۱۸ آهنگ‌ساز جدید، از قرون وسطا تا امروز، بررسی آثاری از آنان، و ویژگی‌هایی نو مانند درج زمان‌بندی دقیق سیر قطعه‌ها، خلاصه‌ی بخش‌ها، و گاه‌شمارها، مباحثی تازه درباره‌ی موسیقی غیرمذهبی قرون وسطا و رنسانس، موسیقی فیلم، و اجراگران برجسته‌ی موسیقی دوره‌ها و سبک‌های گوناگون بر محتوا و تنوع مباحث کتاب افزوده و آن را برای طیفی گسترده از هنرجویان و علاقه‌مندان موسیقی جذاب‌تر و کارآمدتر کرده است.

مرکز موسیقی بتهوون شیراز

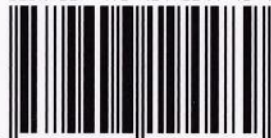
www.cheshmeh.ir

نشرخانه

موسیقی - ۱۰

ISBN-13: 978-964-6194-48-9

9 789646 194489