

کتاب تمرین

تکنیک ارکستراسیون

ویرایش ششم

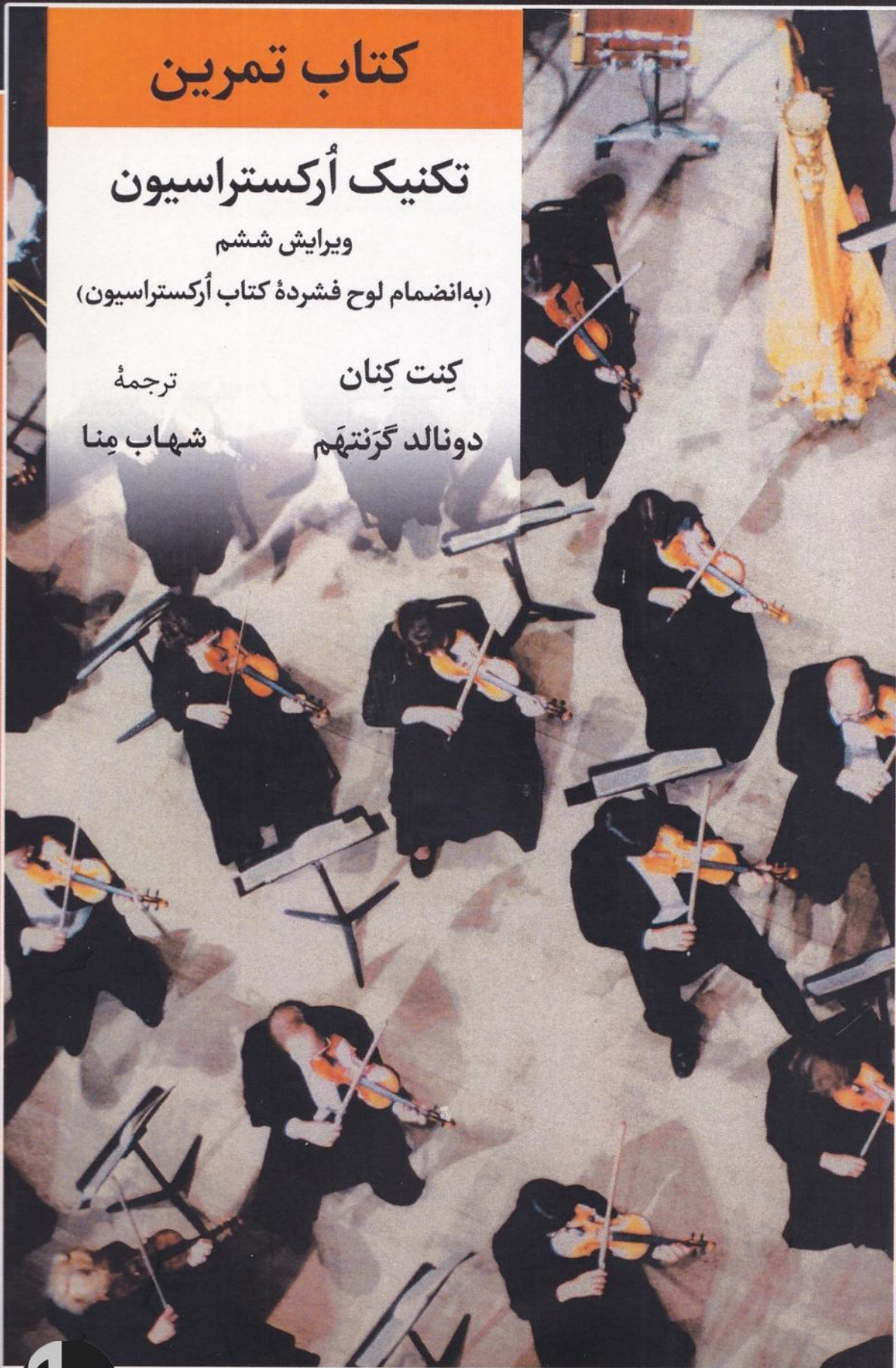
(به انضمام لوح فشرده کتاب ارکستراسیون)

ترجمه

شهاب مینا

کنت کینان

دونالد گرنتمهم

بتهوون

مرکز موسیقی بتهوون شیراز

کنیا
نشر خنیاگر

سرشناسه	: کِنان، کِنِت، ۱۹۱۳-۲۰۰۳ م. Kennan, Kent, 1913-2003
عنوان و نام پدیدآور	: کتاب تمرین تکنیک اُركستراسیون / کِنِت کِنان، دونالد گزنتهم؛ ترجمه شهاب مینا.
مشخصات نشر	: تهران: خُنیاگر، ۱۳۹۸.
مشخصات ظاهری	: ۸۴ ص. + یک لوح فشرده.
شابم	: 979-0-9014621-7-5
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیپا
یادداشت	: عنوان اصلی: Workbook, The Technique of Orchestration, 6 th ed, 2002
یادداشت	: کتاب حاضر، کتاب تمرین عنوان «اُركستراسیون» است که در سال ۱۳۸۲ با ترجمه هوشنگ کامکار توسط نشر افکار منتشر شده است.
موضوع	: اُركستراسیون
موضوع	: Instrumentation and Orchestration
شناسه افزوده	: گزنتهم، دونالد، ۱۹۴۷- م.
شناسه افزوده	: Grantham, Donald, 1947
شناسه افزوده	: مینا، شهاب، ۱۳۵۸-، مترجم
رده‌بندی کنگره	: ۱۳۹۸ ک۹ک۷/۷۰ MT
رده‌بندی دیویی	: ۷۵۱/۳۷۴
شماره کتابشناسی ملی	: ۵۶۱۴۳۲۰

فهرست مطالب

در مواردی که قطعه‌ای موسیقی خود را برای پارتیتورنویسی بیش از یک گروه ارکستری که در اینجا فهرست شده قرض می‌دهد، امکان‌های جایگزین توسط حروف مشخص می‌شود: W= بادی چوبی‌ها؛ B= بادی برنجی‌ها؛ S= زهی‌ها؛ WHS= بادی چوبی‌ها، هورن‌ها و زهی‌ها؛ O= ارکستر، شامل ترومپت‌ها و ترومبون‌ها. بنابراین، "S,O" بعد از عنوانی که زیر بادی چوبی‌ها فهرست شده یعنی موسیقی مورد نظر برای تمرین پارتیتورنویسی برای زهی‌ها یا ارکستر نیز مناسب است.

زهی‌ها (فصل‌های ۳ و ۴)

- ۹..... ی.س. باخ، «هارمونیزه کردن» «من از دنیا چه می‌خواهم» (W, B, WHS, O)
- ۹..... «سرود سربازان جنگ‌های صلیبی (نیایش صلیبیون)»^۱ (W, B, WHS, O)
- ۹..... ی.س. باخ، «هارمونیزه کردن» «از نیازمندی شدید» (W, B, WHS, O)
- ۱۰..... ی.س. باخ، «ساراباند»^{*} از اولین سوئیت فرانسوی
- ۱۱..... تمرین‌های آرشه‌کشی: استفاده از کلیدهای آلتو و تنور (تکه‌های برگزیده)
- ۱۳..... تمرین‌های آرشه‌کشی: استفاده از کلیدهای آلتو و تنور (تکه‌های برگزیده)
- ۱۵..... موتسارت، «سونات در سی پمُل ماژور»، موومان سوم (WHS)
- ۱۷..... تمرین خطایابی^۲ (زهی‌ها) براساس «رؤیای پردازی» از «صحنه‌هایی از کودکی»^۳، اثر شومان
- ۱۸..... برامس، «رومانس»، آپوس ۱۱۸، شماره ۵
- ۱۹..... بتهوون، «سونات»، آپوس ۲، شماره ۲، موومان سوم
- ۱۹..... شومان، «پروانه‌ها»، شماره ۵
- ۲۰..... مینین، «آریا» از «پنج قطعه پیانو»
- ۲۱..... تمرین‌هایی برای نوشتن با توقف‌های چندتایی
- ۲۱..... بتهوون، «سونات»، آپوس ۱۳ (برای نوشتن با چند ایست)
- ۲۲..... تمرین‌هایی برای خواندن و نت‌نویسی هارمونیک‌های سازهای زهی

بادی چوبی‌ها (فصل‌های ۵ و ۶)

- ۲۳..... تمرین‌هایی در نت‌نویسی بادی چوبی‌های انتقالی (تکه‌های برگزیده)
- ۲۵..... تمرین خطایابی (بادی چوبی‌ها) براساس «سونات هایدن» در «ر»
- ۲۶..... شوبرت، «سونات»، آپوس ۱۲۲، موومان اول (S, WHS)
- ۲۷..... کوهلا، «سوناتین»، آپوس ۵۵، شماره ۴، موومان اول^{*}
- ۲۹..... بتهوون، «سونات»، آپوس ۲، شماره ۳، موومان سوم (S, WHS)
- ۳۰..... ارتوک، شماره ۲۱^{*} از «قطعات کوچک برای کودکان»، جلد اول (S, WHS)
- ۳۱..... ی.س. باخ (هارمونیزه کردن)، «مسیح، او زندگی من است»^۴ (B, WHS, O)
- ۳۲..... نیدمیت، «فوگ دوم در سُل»، از لودوس تَنالیس (S, WHS, O)

1. CRUSADERS' HYMN

اثر کامل. در دیگر موارد تنها گزیده‌ها داده شده‌اند. (The complete work. Only excerpts are given in other cases.)

2. Error Detection

3. SCENCES FROM CHILDHOOD

4. Kuhlau

5. CHRISTUS, DER IST MEIN LEBEN

بادی برنجی‌ها (فصل‌های ۷ و ۸ و ۹)

- ۳۳ ..... برگردان پارت‌هایی برای هورن‌ها و ترومپت‌ها در گام‌های مختلف به کوک‌های کنسرت^۱
- ۳۵ ..... ی. س. باخ (هارمونیزه کردن) «سری پراز خون و زخم‌ها»^۲ (W, S, WHS, O)
- ۳۶ ..... «آمریکا» (S, WHS, O)
- ۳۷ ..... مورلی، «دامون و فیلیس» از «کانزونیت‌ها»^۳ یا آوازهای کوتاه کوچک برای پنج و شش صدا^۴
- ۳۸ ..... گریگ، «آهنگ ملّوان»^{*}
- ۳۹ ..... شوومان، «آهنگ جنگ»، از «آلبوم برای جوان»^۵
- ۳۹ ..... موسورگسکی، «سیاحت»^۶، از «تابلوهای نمایشگاه»
- ۴۰ ..... بارتوک، «آهنگ محلی»، شماره ۸^{*} از «ده قطعه آسان» برای پیانو (WHS, O)

پارتیتورنویسی آکورد‌ها (فصل ۱۰)

- ۴۱ ..... برای بادی چوبی‌های دوتایی؛ برای بخش تماماً بادی چوبی؛ برای بادی برنجی‌ها؛ برای زهی‌ها
- ۴۲ ..... برای اُرکستر «متوسط»؛ برای اُرکستر بزرگ
- ۴۳ ..... برای بادی چوبی‌های دوتایی؛ برای بادی برنجی‌ها؛ برای بادی چوبی‌های دوتایی و دو هورن
- ۴۴ ..... برای اُرکستر «متوسط»؛ برای اُرکستر بزرگ

مشکلات برای آوانویسی موسیقی پیانو (فصل ۱۱)

- ۴۵ ..... تنظیم دوباره فیگورهای پیانویی (تکه‌های برگزیده)
- ۴۶ ..... بتهوون، «سونات»، آپوس ۱۰، شماره ۳، موومان اول
- ۴۷ ..... بتهوون، «سونات»، آپوس ۲۲، موومان اول

پارتیتورنویسی برای بادی چوبی‌ها، هورن‌ها، و زهی‌ها (فصل ۱۲)

- ۴۸ ..... بتهوون، «سونات»، آپوس ۹۰، موومان اول
- ۵۰ ..... چایکوفسکی، «در کلیسا»^{*}، از «آلبوم برای جوان»
- ۵۱ ..... شوپن، «نوکتورن»، آپوس ۵۵، شماره ۱ (تکه‌هایی برای پارتیتور شدن به چهار روش)
- ۵۳ ..... بتهوون، «سونات»، آپوس ۲۷، شماره ۱، موومان چهارم
- ۵۳ ..... برامس، «واریاسیون‌ها و فوگ بر تِمی از هِنْدِل»، واریاسیون ۱۰
- ۵۴ ..... کابالفسکی، «سوناتین»، آپوس ۱۳، شماره ۱ (S, O)

سازهای کوبه‌ای (فصل‌های ۱۳ و ۱۴)

- ۵۵ ..... شوومان، «رویداد مهم»^{*}، از «صحنه‌هایی از کودکی» (پارت تیمپانی)
- ۵۶ ..... کابالفسکی، «پرلود ۲۴» از «پرلود» (پارت‌های کوبه‌ای)
- ۵۷ ..... پروکُفیف، «مارش» از «عشق سه پرتقال»^۷ (پارت‌های کوبه‌ای)

هارپ (فصل ۱۵)

- ۵۸ ..... کِنان، تمرین‌های هارپ (بازنویسی آنارمونیک)
- ۵۹ ..... کِنان، تمرین‌های هارپ (بازنویسی، تنظیم پدال‌ها برای گلیساندو)

1. Concert Pitches

2. O HAUPT VOLL BLUT UND WUDEN

۳. کانزونیت: آهنگ‌های کوتاه انگیزی در یک یا چند قسمت (م.)

4. Morley, DAMON AND PHILIS from CANZONETS OR LITTLE SHORT AIRS TO FIVE AND SIX VOICES

* اثر کامل. در دیگر موارد تنها گزیده‌ها داده شده‌اند.

5. ALBUM FOR THE YOUNG

6. PROMENADE

7. THE LOVE OF THREE ORANGES

اُرکستر (فصل ۱۶)

- ۶۰..... بارتوک، شماره ۱۲ از «پانزده ترانه روستایی مجار» (WHS به علاوه کوبه ای)
- ۶۰..... «سرود سربازان جنگ های صلیبی (نیایش صلیبیون)»
- ۶۱..... تمرین خطایابی (اُرکستر)
- ۶۲..... بارتوک، شماره ۱ از «پانزده ترانه روستایی مجار» (WHS)
- ۶۳..... شومان، «فانتزی»، اُپوس ۱۷
- ۶۴..... مک داوول، «یک مزرعه لم یزرع»^۱ (WHS)
- ۶۵..... چرپنین، «باگاتیل شماره ۱» از مجموعه «ده باگاتیل»
- ۶۷..... گریگ، نوکتورن^۲، اُپوس ۵۴، شماره ۴ (WHS)
- ۶۹..... شوپرت، «سونات»، اُپوس ۱۴۳، موومان اول
- ۷۰..... کوپلند، «ای دل، ما او را از یاد خواهیم برد»، از «هشت ترانه امیلی دیکینسون»
- ۷۲..... کینان، تمرین هایی برای پارتیتورنویسی به سبک های دِبوسی و اشتراؤس
- ۷۳..... ی.س. باخ، «فوک ۷» از «کلاویه تعدیل شده»، کتاب دوم
- ۷۵..... برامس، «رایسودی»، اُپوس ۷۹، شماره ۱
- ۷۷..... گریفز، «طاووس سفید» از «سه طرح رومی»
- ۷۹..... رُخبرگ، «باگاتیل» از مجموعه «دوازده باگاتیل»
- ۸۰..... پروکُفیف، «مارش»، اُپوس ۱۲، شماره ۱

پارتیتورنویسی برای اُرکستر دبیرستان (فصل ۱۹)

- ۸۲..... دِبوسی، «مسابقه رقص گالیواگ (عروسک سیاه)»^۳، از «خلوت کودکان»^۴

فهرست قطعات لوح فشرده ضمیمه

(گزیده مثال های کتاب «تکنیک اُرکستراسیون»، نوشته کنت کینان)

- 1 CD Introduction L-1 2 Chapter 3-example 3.3 3 Example 3.4 L-1 4 Example 3.5 L-1 5 Example 3.6 L-1 6 Example 3.7 L-1 7 Example 3.8 L-1 8 Example 3.9 L-1 9 Example 3.10 L-1 10 Example 3.11 L-1 11 Chapter 6-example 6.11 a 12 6.11b 13 6.11c 14 6.11d 15 6.11e 16 6.11f 17 6.12a 18 6.12b 19 6.12c 20 6.12d 21 6.13a 22 6.13b 23 6.13c 24 6.14a 25 6.14b 26 6.14cq 27 Chapter 9-example 9.2a 28 9.2b 29 9.2c 30 9.2d 31 9.2e 32 9.2f 33 9.3a 34 9.3b 35 9.3cq 36 9.3d 37 9.3e 38 Chapter 10.10 Introduction 39 10.10 B 40 10.10 C 41 10.10 D 42 10.10 E 43 10.10 F 44 10.10 G 45 10.10 H 46 10.10 I 47 10.10 Introduction 48 10.10 K 49 10.10 L 50 10.10 M 51 10.11 Introduction-example A 52 10.11 B 53 10.11 C 54 10.11 D 55 10.11 E 56 10.11 F 57 10.11 G 58 10.11 H 59 10.11 I 60 10.11 J 61 10.11 K 62 10.11 L 63 10.11 M 64 10.11 N 65 10.11 O 66 10.11 P 67 10.11 Q 68 10.12 Introduction-example A 69 10.12 B 70 10.12 C 71 10.12 D 72 10.12 E 73 10.13 11 Introduction-example A 74 10.13 B 75 10.13 C 76 10.13 D 77 10.13 E 78 10.13 F 79 Chapter 11 Introduction-example 1 80 11.4 81 11.6 82 11.6 Chapter 12 Introduction-example 12.2 83 12.2 B 84 12.2 C 85 12.2 D 86 12.3 A 87 12.3 B 88 12.3 C 89 12.2 D 90 12.5 91 Chapter 16-example 16.4 L-1

1. A DESERTED FARM

2. NOTTURNO

3. GOLLIWOGG'S CAKE WALK

4. THE CHILDREN'S CORNER

* اثر کامل. در دیگر موارد تنها گزیده ها داده شده اند.

قطعات منتخب زیر را (به نحوی که مدرس تعیین می‌کند) برای زهی‌ها به شش طریق مختلف پارتیتورنویسی کنید. مثال‌های ۳-۶ و ۸-۱۱ در فصل ۳ کتاب را به عنوان مدل‌های معمول استفاده کنید. لازم نیست کلید، سرکلید، میزان نما، یا علائم تمپو را در نسخه‌های ۲، ۳، ۵ و ۶ بازنویسی کنید. در نسخه ۶، دوبله کردن اکتاوا را زیاد به کار ببرید. احتیاج به درج علائم آرشه‌گذاری نیست. علائم تمپو و دینامیک در پرانتزها به منظور این تمرین اضافه شده‌اند.

	1.	2.	3.
I			
Violins			
II			
Violas			
Cellos			
Double Bases			

	4.	5.	6.
I			
Vlins.			
II			
Vlas.			
Vc.			
D. B.			

من از دنیا چه می‌خواهم	سرود سربازان جنگ‌های صلیبی	از نیازمندی شدید
WAS FRAG ICH NACH DER WELT	CRUSADERS' HYMN	AUS TIEFER NOT
[Andante] ی.س.باخ	[♩ = 108] (ff)	[Adagio] ی.س.باخ

تمرین‌های آرشه‌کشی و استفاده از کلیدهای آلتو و تینور

هریک از تکه‌های زیر ابتدا در نسخه اصلی (پیانو) با جمله بندی ۱، و در حامل پایین بدون جمله بندی داده می‌شود. به این نسخه دوم علائم آرشه‌گذاری (خطوط اتصال، علائم آرشه راست و چپ هر جا که لازم باشد، وغیره) را بیفزایید. بر روی حالت کلی نسخه اصلی تمرکز کنید. همچنین تمرین‌های ۵ تا ۸ با نگارش ملودی در کلیدهای نشان داده شده سروکار دارند. در تمرین ۹، انتقال به کاررفته توسط کُنترباس را در نوشتن پارت آن رعایت کنید.

نوکتورن، آپوس ۴۸، شماره ۱

Andante sostenuto

شوپن

1.

Violin

بالاد، آپوس ۱۱۸، شماره ۳

Allegro energico

برامس

2.

Violin

سونات در می بمل ماژور

Presto (♩ = 84)

هایدن

3.

Violin

سونات در لا ماژور

Andante grazioso

موتسارت

4.

Violin

WORKBOOK

THE TECHNIQUE OF ORCHESTRATION

Sixth Edition

KENT KENNAN

DONALD GRANTHAM

TRANSLATION

SHAHĀB MENĀ

کتاب «تکنیک ارکستراسیون»، نگاشته کنت کِنان، که پیش‌تر با عنوان «ارکستراسیون» ترجمه و منتشر شده به‌عنوان مرجع درسی در آموزش این فن در ایران درآمده است. اکنون طی اثر حاضر ترجمه کتاب تمرین و نیز لوح فشرده صوتی کتاب ارکستراسیون که حاوی اجرای نمونه‌های منتخب از مثال‌های مندرج در آن است به‌عنوان مکمل ارائه می‌شود.

کتاب
مشرقی‌باز