

اصول آهنگ سازی

آرنولد شوونبرگ

مترجم: نسرین عبدالله زاده اسماعیلی

سرشناسه : شونبرگ، آرنولد، ۱۸۷۴ - ۱۹۵۱ م.
Schoenberg, Arnold
عنوان و نام پدیدآور : اصول آهنگسازی / تالیف آرنولد شونبرگ ؛ مترجم نسرین عبداللهزاده اسماعیلی.
مشخصات نشر : تهران : دانشگاه هنر ، ۱۳۷۸.
مشخصات ظاهری : بیست و سه، ۳۱۱ ص. : نمودار، پارتیسیون.
فروست : انتشارات دانشگاه هنر ؛ ۲۲.
شابک : ۹۶۴-۶۲۱۸-۱۸-۰.
یادداشت : عنوان اصلی: Fundamentals of musical composition, 1967.
موضوع : آهنگسازی
شناسه افزوده : عبداللهزاده اسماعیلی، نسرین، ۱۳۳۴ -
شناسه افزوده : دانشگاه هنر
رده بندی کنگره : ۱۳۷۸ ۶الف ۹ش / MT۴۰
رده بندی دیویی : ۷۸۱/۶۱
شماره کتابشناسی ملی : ۱۶۷۹۹-۷۸ م

کلیه حقوق این اثر برای دانشگاه هنر محفوظ است.
نشانی: تهران، خیابان حافظ، خیابان سرهنگ سخایی، بین تقاطع سی تیر و فردوسی، شماره ۵۸،
دانشگاه هنر، تلفن: ۶۶۷۲۵۶۸۲
artpub@art.ac.ir

اصول آهنگسازی

آرنولد شونبرگ

مترجم: نسرین عبداللهزاده اسماعیلی

چاپ و صحافی: دانشگاه هنر

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷

فهرست مطالب

مقدمه.....	صفحه.....
پیش‌گفتار ویراستار.....	نورده.....
توضیحات.....	یست‌وسه.....

فصل اول ساختمان تمها

I	مفهوم فرم.....	۱.....
II	عبارت (نیم‌جمله).....	۳.....
	تفسیر مثال‌ها.....	۵.....
	مثال‌های ۱-۱۱.....	۶.....
III	موتیف.....	۹.....
	موتیف از چه ساخته شده‌است؟.....	۱۰.....
	عملکرد و موارد استفاده از موتیف.....	۱۱.....
	تفسیر مثال‌ها.....	۱۲.....
	مثال‌های ۱۲-۲۹.....	۱۴.....
IV	وصل فرم‌های موتیف.....	۱۹.....
	ساختن عبارت (نیم‌جمله).....	۲۰.....
	مثال‌های ۳۰-۳۴.....	۲۲.....
V	ساختمان تم‌های ساده (۱).....	۲۴.....
	۱- شروع جمله.....	۲۴.....
	پریود و جمله.....	۲۵.....
	شروع جمله.....	۲۶.....

۲۶.....	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی	
۲۷.....	فرم نمایان(دومینانت): تکرار مکمل	
۲۸.....	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی	
۲۸.....	تفسیر مثال‌ها.....	
۳۰.....	مثال‌های ۴۱-۳۵.....	
۳۲.....	ساختمان تم‌های ساده (۲)	VI
۳۲.....	۲- مبتدا (پیشرو) پرپود.....	
۳۳.....	تحلیل پرپودهایی از سونات‌های پیانوی پتهوون.....	
۳۴.....	تحلیل نمونه‌های دیگری از آثار برگزیده موسیقی.....	
۳۶.....	ساختمان قسمت پیشرو.....	
۴۰.....	ساختمان تم‌های ساده (۳)	VII
۴۰.....	۳- قسمت دنباله‌رو در پرپود.....	
۴۱.....	رعایت نکاتی در ملودی: روند فرود.....	
۴۲.....	رعایت نکاتی در ریتم.....	
۴۲.....	تفسیر پرپودهای آهنگ‌سازان رمانتیک.....	
۴۵.....	مثال‌های ۵۱-۴۲.....	
۷۱.....	ساختمان تم‌های ساده (۴)	VIII
۷۱.....	۴- تکامل جمله.....	
۷۳.....	تفسیر مثال‌ها.....	
۷۴.....	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی.....	
۸۰.....	مثال‌های ۶۱-۵۲.....	
۹۹.....	همراهی.....	IX
۹۹.....	حذف همراهی.....	
۱۰۰.....	موتیف همراهی.....	
۱۰۱.....	انواع همراهی.....	
۱۰۳.....	نوشتن خط آوازی ملودی.....	

- ۱۰۷..... عملکرد خط باس.....
- ۱۰۷..... عملکرد موتیف همراهی.....
- ۱۰۸..... نیازهای سازها.....
- ۱۱۰..... مثال‌های ۶۷-۶۲.....
- X صفات ممتاز و حال..... ۱۱۵.....
- مثال‌های ۶۸..... ۱۱۹.....
- XI ملودی و تم..... ۱۲۱.....
- ملودی آوازی..... ۱۲۱.....
- نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی..... ۱۲۲.....
- ملودی‌سازی..... ۱۲۶.....
- تم مقابل ملودی..... ۱۲۸.....
- مثال‌های ۱۰۰-۶۹..... ۱۳۳.....
- XII پیشنهادهایی برای انتقاد از خود..... ۱۴۴.....
- مثال‌هایی برای انتقاد از خود..... ۱۴۶.....

فصل دوم

فرم‌های کوچک

- XIII فرم کوچک، سه قسمتی (A-B-A')..... ۱۴۹.....
- فرم کوچک سه قسمتی..... ۱۵۰.....
- قسمت متقابل میانی..... ۱۵۰.....
- نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی..... ۱۵۱.....
- تفسیر مثال‌ها..... ۱۵۶.....
- آکورد ضرب بالا..... ۱۵۷.....
- قسمت نمایش مجدد (A')..... ۱۵۷.....
- نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی..... ۱۵۹.....
- مثال‌های ۱۰۷-۱۰۱..... ۱۶۲.....
- XIV ساختمان نامساوی، نامنظم و نامتقارن..... ۱۷۳.....

مثال‌های ۱۰۸-۱۱۲..... ۱۷۶

XV منوئه..... ۱۷۸

فرم..... ۱۷۹

نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی..... ۱۷۹

تریو..... ۱۸۲

مثال‌های ۱۱۳-۱۱۹..... ۱۸۴

XVI اسکرتزو..... ۱۹۰

قسمت A..... ۱۹۲

قسمت میانی متقابل و تغییر یافته..... ۱۹۲

فرم تمرینی..... ۱۹۳

نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی..... ۱۹۵

تکرار سوژه..... ۱۹۸

تمدیدها، اپیزودها و کدنتاها..... ۱۹۹

نمونه‌های دیگر از آثار برگزیده موسیقی..... ۲۰۰

کودا..... ۲۰۳

تریو..... ۲۰۳

مثال‌های ۱۲۰-۱۲۳..... ۲۰۵

XVII تم و واریاسیون..... ۲۱۴

قوانین مربوط به ساختار تم..... ۲۱۵

ارتباط بین تم و واریاسیون..... ۲۱۷

موتیف واریاسیون..... ۲۱۷

ایجاد موتیف واریاسیون..... ۲۱۸

نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی..... ۲۱۹

چگونگی به‌کارگیری و تزئین موتیف واریاسیون..... ۲۱۹

نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی..... ۲۲۰

کنترپوان در واریاسیون..... ۲۲۳

نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی..... ۲۲۴

۲۲۵	طراحی واریاسیون
۲۲۵	تفسیر مثال‌های ۱۲۶
۲۲۶	سازمان‌دهی مجموعه (واریاسیون)
۲۲۹	مثال‌های ۱۲۴-۱۲۷

فصل سوم فرم‌های بلند

۲۳۳	XVIII بخش‌های فرم‌های بلندتر (فرمول‌های کمکی)
۲۳۴	مدگردی موقت
۲۳۴	مدگردی موقت با یک تم مستقل
۲۳۵	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی
۲۳۷	مدگردی‌های موقت حاصل از تم ماقبل
۲۳۷	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی
۲۳۹	مدگردی موقت دوباره
۲۳۹	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی
۲۴۲	بخش‌های فرم‌های بلندتر (گروه تم‌های فرعی)
۲۴۲	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی
۲۴۴	تم تغزلی
۲۴۷	دنباله (کودا)
۲۴۸	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی
۲۵۴	XIX فرم‌های روندو
۲۵۵	فرم‌های آندانتته (ABA و ABAB)
۲۵۷	دیگر روندوهای ساده
۲۵۹	واریاسیون‌ها و تغییرات در ارائه مجدد (تم عمده)
۲۶۰	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی
۲۶۲	تغییر و انطباق در قسمت نمایش مجدد (گروه تم‌های فرعی)
۲۶۲	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی
۲۶۴	فرم‌های روندوی بلند (ABA-C-ABA)

۲۶۶	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی	
۲۶۸	سونات - روندو	
۲۶۸	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی	
۲۷۱	سونات - الگرو (فرم اولین موومان)	XX
۲۷۲	فرم‌های بلند (سونات - الگرو)	
۲۷۳	ارتباط موومان‌ها - سونات‌ها و چهارنوازی‌های زهی پتهوون	
۲۷۴	ارتباطات ساختاری - سونات - الگرو	
۲۷۵	اکسپوزسیون (نمایش تم‌ها)	
۲۷۶	تم اصلی (یا گروه تم‌های اصلی)	
۲۷۷	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی	
۲۷۹	مدگردی موقت	
۲۸۰	گروه تم‌های فرعی	
۲۸۱	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی	
۲۸۳	گسترش	
۲۸۶	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی	
۲۸۹	مدگردی موقت دوباره	
۲۹۰	نمایش مجدد	
۲۹۱	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی	
۲۹۵	دنباله (کودا)	
۲۹۵	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی	
۲۹۷	خاتمه	
۲۹۸	ضمیمه	
۲۹۸	اصول آهنگ‌سازی (سخنان نویسنده)	

عبارت

۶

Ex. 1

a) Op. 27/2-II   b) Op. 28-II   c) String Quartet, Op. 18/1-I

d) String Quartet, Op. 18/4-I   e) Op. 26-II   f) Op. 31/1 Rondo

Ex. 2

a) Op. 2/1-I   b) Mozart, Symphony No. 40-IV   c) Mendelssohn, String Quartet

d) Mendelssohn, Violin Concerto   e) Beethoven, Symphony No. 3-I

f) Brahms, Piano Quintet   g) Beethoven, Symphony No. 9-I

h) Bruckner, Symphony No. 7-I   i) Wagner, Wotan's Motive

Ex. 3

a) Op. 2/3-I   b) Op. 2/1-II

c) Op. 31/1, Rondo   d)

String Quartet, Op.95-I e) Brahms, Symphony No.2-I

Ex. 4

a) Op. 2/3-II

Adagio

b) Op. 2/3-III

Allegro

c) Beethoven, Symphony No.3-Scherzo

Allegro vivace

d) Mozart, Symphony No.40-III

Menuetto

Ex. 5

Melodic units derived from broken chords

Ex. 6

Smaller note values

Ex. 7

Added upbeats and various note values

k) Schubert-Die Post

Ex. 8

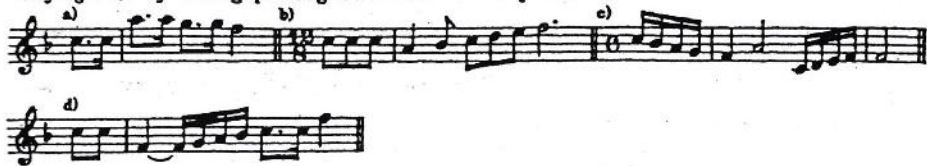
Varying Ex. 5 by adding passing notes

b) *Beethoven, Violin Concerto*

Ex. 9

Varying Ex. 7 by adding passing notes and note repetitions

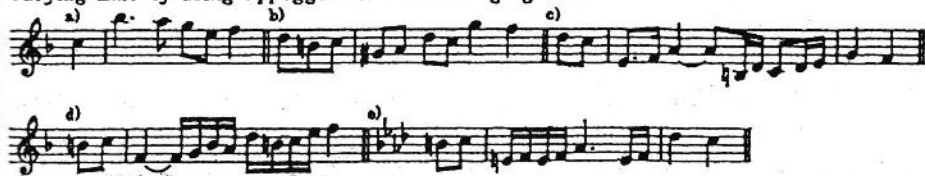
Ex. 10

Embellishing Ex. 8

Ex. 11

Varying Ex. 7 by using appoggiaturas and changing notes

Fundamentals
of Musical
Composition
Arnold Schoenberg

ISBN: 978-964-6218-75-8

9 789646 218758