

اصول آهنگ سازی

آرنولد شونبرگ

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.

فروشت : انتشارات دانشگاه هنر؛ ۲۲.

شابک : ۰-۱۸-۶۲۱۸-۹۶۴

یادداشت : عنوان اصلی: Fundamentals of musical composition, 1967.

موضوع : آهنگسازی

شناسه افزوده : عبداللهزاده اسماعیلی، نسرین، ۱۳۳۴ -

شناسه افزوده : دانشگاه هنر

ردی بندی کنگره : ۱۳۷۸ عalfش/MT۴۰

ردی بندی دیوبی : ۷۸۱/۶۱

شماره کتابشناسی ملی : ۷۸-۱۶۷۹۹ م

کلیه حقوق این اثر برای دانشگاه هنر محفوظ است.

نشانی: تهران، خیابان حافظ، خیابان سرهنگ سخاپی، 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	پیشگفتار ویراستار
هدف	نوزده
نحو و سوسي	توضيحات
فصل اول	
ساختمان تمها	
۱	مفهوم فرم
۳	عبارت (نیم جمله)
۵	تفسير مثالها
۶	مثالهاي ۱۱-۱
۹	موتيف
۱۰	موتيف از چه ساخته شده است؟
۱۱	عملکرد و موارد استفاده از موتيف
۱۲	تفسير مثالها
۱۴	مثالهاي ۱۲-۲۹
۱۹	وصل فرمهاي موتيف
۲۰	ساختن عبارت (نیم جمله)
۲۲	مثالهاي ۳۰-۳۴
۲۴	ساختمان تمهاي ساده (۱)
۲۴	۱- شروع جمله
۲۵	پريود و جمله
۲۶	شروع جمله

نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی ۲۶		
فرم نمایان(دومینانت): تکرار مکمل ۲۷		
نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی ۲۸		
تفسیر مثالها ۲۸		
مثال‌های ۱-۳۵ ..... ۳۰		
ساختمان تم‌های ساده (۲)		VI
۲- مبتدا (پیشرو) پریود ۳۲		
تحلیل پریودهایی از سونات‌های پیانوی بتهوون ۳۳		
تحلیل نمونه‌های دیگری از آثار برگزیده موسیقی ۳۴		
ساختمان قسمت پیشرو ۳۶		
ساختمان تم‌های ساده (۳)		VII
۲- قسمت دنباله‌رو در پریود ۴۰		
رعایت نکاتی در ملودی: روند فرود ۴۱		
رعایت نکاتی در ریتم ۴۲		
تفسیر پریودهای آهنگسازان رمانیک ۴۲		
مثال‌های ۱-۴۲ ..... ۴۵		
ساختمان تم‌های ساده (۴)		VIII
۴- تکامل جمله ۷۱		
تفسیر مثالها ۷۳		
نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی ۷۴		
مثال‌های ۱۱-۵۲ ..... ۸۰		
همراهی		IX
حذف همراهی ۹۹		
موتیف همراهی ۱۰۰		
أنواع همراهی ۱۰۱		
نوشتن خط آوازی ملودی ۱۰۳		

۱۰۷	عملکرد خط باس	
۱۰۷	عملکرد موتیف همراهی	
۱۰۸	نیازهای سازها	
۱۱۰	مثالهای ۶۲-۶۷	
۱۱۵	صفات ممتاز و حال	X
۱۱۹	مثالهای ۶۸	
۱۲۱	ملودی و قم	XI
۱۲۱	ملودی آوازی	
۱۲۲	نمونههایی از آثار برگزیده موسیقی	
۱۲۶	ملودی‌سازی	
۱۲۸	تم مقابله ملودی	
۱۳۳	مثالهای ۶۹-۱۰۰	
۱۴۴	پیشنهادهایی برای انتقاد از خود	XII
۱۴۶	مثالهایی برای انتقاد از خود	
فصل دوم		
فرم‌های کوچک		
۱۴۹	فرم کوچک، سه قسمتی (A-B-A ¹)	XIII
۱۵۰	فرم کوچک سه قسمتی	
۱۵۰	قسمت مقابل میانی	
۱۵۱	نمونههایی از آثار برگزیده موسیقی	
۱۵۶	تفسیر مثال‌ها	
۱۵۷	آکورد ضرب بالا	
۱۵۷	قسمت نمایش مجدد (A ¹)	
۱۵۹	نمونههایی از آثار برگزیده موسیقی	
۱۶۲	مثالهای ۱۰۱-۱۰۷	
۱۷۳	ساختمان نامساوی، نامنظم و نامتقارن	XIV

۱۷۶	مثال‌های ۱۰۸-۱۱۲	XV
۱۷۸	منوئه	
۱۷۹	فرم	
۱۷۹	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی	
۱۸۲	تریو	
۱۸۴	مثال‌های ۱۱۲-۱۱۹	
۱۹۰	اسکرتو	XVI
۱۹۲	قسمت A	
۱۹۲	قسمت میانی متقابل و تغییر یافته	
۱۹۳	فرم تمرینی	
۱۹۵	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی	
۱۹۸	تکرار سوژه	
۱۹۹	تمدیدها، اپیزودها و کدتاتها	
۲۰۰	نمونه‌های دیگر از آثار برگزیده موسیقی	
۲۰۳	کودا	
۲۰۳	تریو	
۲۰۵	مثال‌های ۱۲۰-۱۲۳	
۲۱۴	تم و واریاسیون	XVII
۲۱۵	قوانين مربوط به ساختار تم	
۲۱۷	ارتباط بین تم و واریاسیون	
۲۱۷	موتیف واریاسیون	
۲۱۸	ایجاد موتیف واریاسیون	
۲۱۹	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی	
۲۱۹	چگونگی به کارگیری و تزیین موتیف واریاسیون	
۲۲۰	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی	
۲۲۳	کنtrapون در واریاسیون	
۲۲۴	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی	

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

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 تعزیزی
۲۴۷	بنباله (کودا)
۲۴۸	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی
۲۵۴	XIX فرم‌های روندو
۲۵۵	فرم‌های آنداخته (ABA و ABAB)
۲۵۷	دیگر روندوهای ساده
۲۵۹	واریاسیون‌ها و تغییرات در ارائه مجدد (تم عمد)
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	۲۶۶
۲۶۸	سونات - روندو	۲۶۸
۲۶۸	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی	۲۶۸
۲۷۱	سونات - الگرو (فرم اولین موومان)	۲۷۱
۲۷۲	فرم‌های بلند (سونات - الگرو)	۲۷۲
۲۷۳	ارتباط موومان‌ها - سونات‌ها و چهارنوازی‌های ذهنی بتهوون	۲۷۳
۲۷۴	ارتباطات ساختاری - سونات - الگرو	۲۷۴
۲۷۵	اکسپوزیون (نمایش تمها)	۲۷۵
۲۷۶	تم اصلی (یا گروه تم‌های اصلی)	۲۷۶
۲۷۷	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی	۲۷۷
۲۷۹	مدگردی موقت	۲۷۹
۲۸۰	گروه تم‌های فرعی	۲۸۰
۲۸۱	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی	۲۸۱
۲۸۳	گسترش	۲۸۳
۲۸۶	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی	۲۸۶
۲۸۹	مدگردی موقت دوباره	۲۸۹
۲۹۰	نمایش مجدد	۲۹۰
۲۹۱	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی	۲۹۱
۲۹۵	دنباله (کودا)	۲۹۵
۲۹۵	نمونه‌هایی از آثار برگزیده موسیقی	۲۹۵
۲۹۷	خاتمه	۲۹۷
۲۹۸	ضمیمه	۲۹۸
۲۹۸	اصول آهنگسازی (سخنان نویسنده)	۲۹۸

عبارت

٦

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

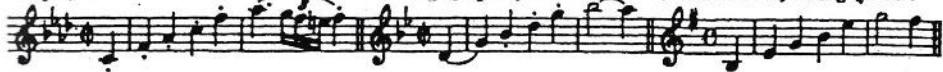

f) Op. 31/1 Rondo

Ex. 2

a) Op. 2/1-I

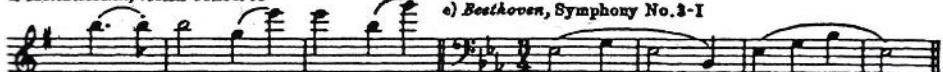

b) Mozart, Symphony No. 40-IV

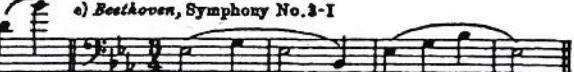

c) Mendelssohn, String Quartet

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)

I V I

ساختمان تمها

٧

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

Ex. 4

a) Op. 213-II

Adagio

b) Op. 213-III

Allegro

c) Beethoven, Symphony No. 3-Scherzo

Allegro vivace

d) Mozart, Symphony No. 40-III

Menzetto

Ex. 5

Melodic units derived from broken chords

Ex. 6

Smaller note values

Ex. 7

Added upbeats and various note values

مرکز موسیقی بتهوون شیراز

مرکز موسیقی بتهوون شیراز

عبارت

人

Ex. 8

Varying Ex.5 by adding passing notes

b) Beethoven, Violin Concerto

The image shows a musical score for Beethoven's Violin Concerto. The top staff (measures 1-4) is for the Violin, and the bottom staff (measures 5-8) is for the Piano. The score includes dynamic markings such as f (fortissimo), mf (mezzo-forte), p (pianissimo), and ff (fortississimo). Measure 1 starts with a forte dynamic. Measures 2 and 3 show eighth-note patterns. Measure 4 ends with a piano dynamic. Measures 5-8 continue the melodic line, with measure 8 concluding with a forte dynamic.

Ex. 9

Varying Ex.7 by adding passing notes and note repetitions

Ex.10

Embellishing Ex.8

The musical score consists of seven staves of music, each with a different label:

- a)**: A staff in common time with a treble clef. It features a continuous eighth-note pattern.
- b)**: A staff in common time with a treble clef. It shows a bass note followed by a sixteenth-note pattern.
- c)**: A staff in common time with a treble clef. It contains a mix of eighth and sixteenth notes.
- d)**: A staff in common time with a treble clef. It features a sixteenth-note pattern.
- e)**: A staff in common time with a treble clef. It shows a bass note followed by a sixteenth-note pattern.
- f)**: A staff in common time with a treble clef. It features a continuous eighth-note pattern.
- g)**: A staff in common time with a treble clef. It shows a bass note followed by a sixteenth-note pattern.

Ex. 11

Ex.11 Varying Ex.7 by using appoggiaturas and changing notes

This section contains two staves of musical notation. The top staff shows a sequence of eighth-note patterns labeled 'a)', 'b)', and 'c)'. Pattern 'a)' consists of a single eighth note followed by a sixteenth-note pair. Pattern 'b)' consists of a sixteenth note followed by a single eighth note. Pattern 'c)' consists of a single eighth note followed by a sixteenth-note pair. The bottom staff shows two more patterns labeled 'd)' and 'e)'. Pattern 'd)' consists of a sixteenth-note pair followed by a single eighth note. Pattern 'e)' consists of a single eighth note followed by a sixteenth-note pair.

Fundamentals
of Musical
Composition
Arnold Schoenberg

ISBN: 978-964-6218-75-8

A standard linear barcode representing the ISBN 978-964-6218-75-8.

9 789646 218758