

راہنمائی موسیقیدان

درستوری و آنالیز

(کتاب اول: عناصر موسیقی)

جين پاپر کلمنینگ و الیزابت وست ماروین

ترجمه: سراب فلک انگلیز

سرشناسه	: کلندینینگ، جین پایپر - Jane piper Clendinnig
عنوان و نام پدیدآور	: راهنمای موسیقیدان‌ها در تئوری و آنالیز - کتاب اول: عناصر موسیقی) / جین پایپر کلندینینگ و الیزابت وست ماروین مترجم سهراب فلک انگیز
مشخصات نشر	: تهران، آرون، ۱۴۰۱
مشخصات ظاهری	: ۲۰۰ ص.
شابک	: ۹۷۸-۶۲۲-۳۱۷-۰۳۲-۴
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیبا
عنوان اصلی	: The Musician's Guide to Theory and Analysis
موضوع	: موسیقی - نظریه - تجزیه و تحلیل
موضوع	: Music theory - Musical analysis
شناسه افزوده	: وست ماروین، الیزابت، ۱۹۵۵م
شناسه افزوده	: فلک انگیز، سهراب، ۱۳۳۸، مترجم
ردیبندی کنگره	: MT ۶
ردیبندی دیوبی	: ۷۸۱
شماره کتابخانه ملی	: ۸۹۱۸۳۵۶

راهنمای موسیقیدان‌ها در تئوری و آنالیز

(کتاب اول: عناصر موسیقی)

جين پایپر کلندینینگ و الیزابت وست ماروین

ترجمه: سهراب فلک انگیز

ناشر: انتشارات آرون

چاپ اول: ۱۴۰۱

چاپ صد: ۲۰ نسخه (بیست نسخه)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

نشانی: میدان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان وحید نظری،

نرسیده به خیابان منیری جاوید، پلاک ۱۰۵، واحد ۳ - تلفن: ۰۵۱ - ۶۶۹۶۲۸۵۰

ایمیل: www.Arvnashr.ir Arvnashr@yahoo.com

۹۷۸-۶۲۲-۳۱۷-۰۳۲-۴

مقدمه

مجموعه راهنمای موسیقی دان جامع‌ترین و انعطاف‌پذیرترین مجموعه مواد موجود برای یادگیری تئوری موسیقی است. برای کلاس‌های تئوری، این کتاب درسی و کتاب تمرین همراه آن طیف گسترده‌ای از موضوعات را پوشش می‌دهد - از مبانی تا هارمونی، فرم و تحلیل، موسیقی عامه پسند و آثار قرن بیستم و بیست و یکم.

در کتاب حاضر که تالیف جین پایپر کلندینینگ (کالج موسیقی دانشگاه ایالتی فلوریدا) و الیزابت وست ماروین (مدرسه موسیقی ایستمن) است، به رویکردهای آموزشی کلیدی توجه شده که مجموعه راهنمای موسیقیدان را مشخص می‌کند و عبارتند از:

آموزش دانش آموز محور که دارای نظر ساده، نمونه‌های موسیقی، و فرصت‌های متعدد برای تکرار بررسی به جندین روش در متن است. معرفی هر موضوع جدید از طریق رپرتوار موسیقی، با استفاده از رویکرد یادگیری مارپیچی که ضمن افزودن لایه‌های جدید، آثار آشنای را مجدداً مشاهده می‌کند.

در نظر گرفتن اینکه چگونه آنالیز می‌تواند بر تصمیمات اجرا تأثیر بگذارد، ادغام فصول کنترپوان و فرم به منظور مطالعه کامل آثار، تکیه بر مدل عبارت بنیادی برای آموزش اصول توالی هارمونیک و پوشش جامعی که از طریق موسیقی قرن بیستم و بیست و یکم گسترش می‌یابد.

هر فصل کتاب کار به گونه‌ای سازماندهی شده است که ایده‌ها به همان ترتیبی که در فصول کتاب تئوری و آنالیز ارائه شده است، تقویت شوند. هر تکلیف شامل یک کاربرگ مستقل است. کتاب کار شامل موارد زیر است: تمرین‌های کوتاه مانند املای آکورد و وصل دو یا سه آکورد، فرصت‌هایی برای نوشتن موسیقی - از طریق هارمونی گذاری ملودی‌ها، اجراهای باس مرقوم، یا سایر پروژه‌های آهنگسازی کوتاه - بیشتر بر اساس بخش‌هایی از ادبیات موسیقی است تا تمرین‌های ساختگی. این نسخه حتی فرصت‌های بیشتری برای آهنگسازی دارد.

تحلیل‌ها، از قسمت‌های کوتاه تا عبارات، از دوره‌ها و کل آثار گرفته شده، تحلیل‌های طولانی‌تر اغلب از آثار موجود در نمونه‌ها گرفته می‌شود و به شما این امکان را می‌دهد که دوباره به کتاب اصلی نگاه کنید و دوباره این آثار را بشنوید.

در عین حال، راهنمای Musician's Guide to Aural Skills هماهنگی کاملی بین دوره‌های تئوری و مهارت‌های شنیداری ارائه می‌دهد، به طوری که این دو متقابلاً تقویت می‌شوند (که امیدوارم که همزمان با چاپ جلدی دوم، سوم و چهارم این کتاب ترجمه کتاب راهنمای تربیت شنوازی نیز آماده چاپ بشود). مربیان می‌توانند اجزایی را که برای کلاس درسیان ایده آل است ترکیب و با هم تطبیق دهند.

سهراب فلک انگیز

بهار ۱۴۰۱

فهرست

کتاب اول عناصر موسیقی

فصل ۱. صدای های موسیقی و طبقه بندی آن ها

فصل ۲. میزان های ساده

فصل ۳. مجموعه های صدا، گام ها و گام های ماژور

فصل ۴. میزان های ترکیبی

فصل ۵. گام های مینور و مدهای دیاتونیک

فصل ۶. فواصل

فصل ۷. تریادها

فصل ۸. آکوردهای هفتم

فصل ۹. وصل فواصل در کنترپوان نت در مقابل نت

فصل ۱۰. تزئینات ملودیک و ریتمیک در آهنگسازی دو صدایی

کتاب دوم هارمونی دیاتونیک و تئیک سازی

فصل ۱۱. از گونه ها تا سبک کرال: خط های سوپرانو و باس

فصل ۱۲. عبارت پایه در سبک SATB

فصل ۱۳. هفت های دومینانت، ناحیه پیش دومینانت و هارمونی گذاری کرال

فصل ۱۴. بسط عبارت پایه

فصل ۱۵. انواع کادنس های جدید و توالی پایگی دیاتونیک

فصل ۱۶. ترنین تن ها

فصل ۱۷. صدانویسی آکوردهای: vii^{06} , vii^{07} , vii^{07} و غیره

فصل ۱۸. ساختار عبارت و آنالیز های موتیویک

فصل ۱۹. سکوئنس های دیاتونیک

فصل ۲۰. دومینانت های ثانوی و توالی آکوردهای محسوس به V

فصل ۲۱. توئینک سازی در درجات گام به جز V

کتاب سوم هارمونی کروماتیک و فرم

فصل ۲۲. مدولاسیون به گام های نسبی نزدیک

فصل ۲۳. فرم های باینری و ترنری

فصل ۲۴. انوانسیون، فوگ و کنترپوان باروک

فصل ۲۵. واریاسیون

فصل ۲۶. ترکیب مдал

فصل ۲۷. ششم ناپلی و آکوردهای ششم افزوده