

فهرست

رسانس و رفرماسیون

۴۸	۱۰ تا ۱۶۰۰ م.	۱۰
۵۰	گاهشمار	۱۲
۵۲	آوازهای عاشقانه	۱۴
۵۴	موسیقی و چاپ	۱۶
۵۶	پیدایش موسیقی بی کلام	۱۸
۵۸	موسیقی و مراسم مذهبی کلیسا	۲۰
۶۰	جووانی بی. پ. لونیچی: دالسترینا	۲۲
۶۲	عصر طلایی لوت	۲۴
۶۴	لوت	
۶۶	ماریگال	
۶۸	سازهای ارکستر	
۷۰	عصر رونق موسیقی ایریایی	
۷۲	افتخارات ونیزی‌ها	

سال‌های نخستین

۶۰،۰۰۰ ق. م. تا ۵۰۰ م.	گاهشمار
انسان، خالق موسیقی	
مهد موسیقی	
یک نگرش فلسفی	
اسطوره و تراژدی	
سازهای عهد باستان	
در شیور بدم!	

موسیقی در قرون وسطا

۵۰۰ تا ۱۴۰۰ م.	گاهشمار
سرودهای مذهبی	
نقال‌ها و خنیاگران دوره گرد	
سازهای قرون وسطا	
ملودی‌نگاری	
زیترو و چنگ، سکبات و شام	
موسیقی اسلامی	
سازهای مناطق اسلامی	
موسیقی در چین باستان	
موسیقی پلی فونیک	

عصر باروک

۱۶۰۰ تا ۱۷۵۰ م.	گاهشمار
سبک باروک	
پیدایش اپرا	
اوراتوریو و کانتات	
آهنگسازان و حامیان هنر	
ویولون	
آنتونیو استرادیواری	
سازهای زهی	
آنتونیو ویوالدی	
احیای انگلیسی	
هنری پرسل	
ارگ	
کنتربان و فوگ	
یوهان سباستیان باخ	

«دایرةالمعارف مصور تاریخ موسیقی»

مولف: گروه مولفین انتشارات دورلینگ کیندرزلی
 مترجم: داریوش دل آرا
 ویراستار علمی: علی شادکام
 نمونه خوان: فاطمه میرزایی
 مدیر هنری: سلمان رئیس عبداللهی
 صفحه‌آرایی: سمانه سادات سیدبرقی
 اسکن و پردازش تصاویر: محمود رسایی
 ناشر: سایان
 لیتوگرافی: اطلس چاپ
 نوبت چاپ دوم، ویرایش جدید، ۱۴۰۲
 شمارگان: ۱۱۰۰

عنوان و نام پدیدآور: دایرةالمعارف مصور تاریخ موسیقی/مولف: گروه مولفین انتشارات دورلینگ کیندرزلی؛ [سرویراستار رابرت زیگلر]؛ مترجم: داریوش دل آرا؛ ویراستار علمی: علی شادکام.

مشخصات نشر: تهران: نشر سایان، ۱۳۹۹.

مشخصات ظاهری: ۵۱۲ ص. مصور (رنگی).

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۱۶۹-۷۵-۵

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: عنوان اصلی: Music: the definitive visual history

موضوع: موسیقی - تاریخ و نقد

موضوع: Music - History and criticism

موضوع: موسیقی- دایرةالمعارف‌ها

موضوع: Music - Encyclopedias

شناسه افزوده: زیگلر، رابرت، ویراستار

شناسه افزوده: Ziegler, Robert

شناسه افزوده: دل آرا، داریوش، مترجم

شناسه افزوده: شادکام، علی

رده بندی کنگره: ML۱۶۰۰

رده بندی دیویی: ۷۸۰/۹

شماره کتابشناسی ملی: ۷۴۳۰۷۰۲

راهنمای خرید کتاب

دایرةالمعارف مصور تاریخ موسیقی

تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، بن بست فاتحی داریان، پلاک شش، واحد دو
 تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۷۷۸۲۵ - ۰۲۱-۶۶۹۷۷۸۲۵

فروش اینترنتی: www.Cyanpub.ir

ارسال تهران: ۰۲۱-۶۶۹۷۷۸۲۵ • شهرستان‌ها: ۰۲۱-۶۶۹۷۷۸۲۵

آدرس مراکز فروش این کتاب در شهرستان‌ها را از این شماره تلفن بخواهید:
 ۰۲۱-۶۶۹۷۷۸۲۵

© حق چاپ برای انتشارات سایان محفوظ است.

• هرگونه اقتباس و استفاده از تصاویر و محتوای این اثر منوط به کسب اجازه‌ی کتبی از ناشر است.

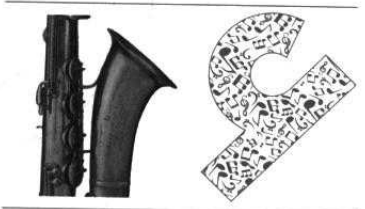
سونات، سوئیت و اوورتور
سازهای کلاویهای (نئستی دار)
استادان سازهای کلاویهای
گئورگ فریدریش هندل
نمایش ژاپنی

عصر کلاسیک

۱۷۵۰ تا ۱۸۲۰ م.

گاهشمار
شفافیت نوین
ارکستر
سونات
سازهای بادی چوبی ارکسترال
سمفونی
یوزف هاینن
نوازندگی در حلقه‌ی دوستان
عصر روشنگری
اپرا جان می‌گیرد
موسیقی کرال
ولفگانگ آمادئوس موتسارت
کنسرتو
پیانو
لودویگ فن بتهوون
رایسودی بوهمی

ملی‌گرایی و زمانس

۱۸۲۰ تا ۱۹۱۰ م.

گاهشمار
واپسین آثار بتهوون
عصر آواز

فرانتس شوپرت
پیوندهای ادبی
پیانو در خدمت بیان احساسات
هنرمندان ویرتوئوز
کُرهای مذهبی
اپرای رمانتیک
زنان آهنگساز و نوازنده
موسیقی در خانه‌ها
یوهانس برامس
والس وینی
جنبش‌های ملی‌گرایانه
فلاهنکو
پنج بزرگ روس
پیوتر ایلیچ چایکوفسکی
فانوس‌های شمال
موسیقی باله
استعدادها و نغمه‌های تازه
ساکسوفون
استیلای سمفونی
اپرت: مهارتی کهزحمت‌تر
اپرای ایتالیایی واقع‌گرا می‌شود
اپرای سنتی چین
طبل بزرگ زیر پای چپ
سازهای بادی برنجی
امپرسیونیسم

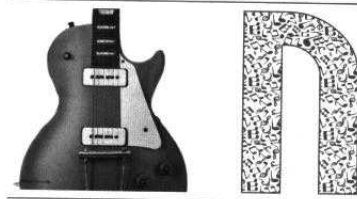

موسیقی در عصر مدرن

۱۹۱۰ تا ۱۹۴۵ م.

گاهشمار
غافل‌گیری موسیقی جدید
ایگور استراوینسکی
حال‌وهوای ملی‌گرایی
فلوت
موسیقی کلاسیک اسپانیا
موسیقی مکزیک
رمانتیک‌های متأخر
سرگی پروکوفیف

رگتایم
خاستگاه‌های کانتری
تین پان آلی
جورج گرشون
سال‌های اولیه‌ی جَز
بیلی هالییدی
کلارینت
پیدایش بلوز
موسیقی سوئینگ
ترومپت
انشقاق بی‌پاپ از جَز
لویی آرمسترانگ
ریتیم‌های لاتین
سازهای کوبه‌ای آمریکای لاتین
تانگو
موسیقی کابارهای
صفحه‌پرکنی و موسیقی گوش‌دادن
عصر طلایی رادیو

موسیقی جهان

۱۹۴۵ تا عصر حاضر

گاهشمار
تجرب‌ی‌گرایی در موسیقی
شانسن‌های مدرن
احیای موسیقی آلمانی
موسیقی جیبسی
ریتیم‌های برزیلی
جَز آمریکای لاتین
سلیا کروز
تجدید حیات اپرا
نمایش موزیکال اولیه
ماریا کالاس
گیتار اکوستیک
خوانندگی نرم و روان
موسیقی برای پرده‌ی سینما
موزیکال‌های هالیوودی
موسیقی اندونزی
گاملان

۲۲۶ موسیقی جزیره
۲۲۸ موسیقی سلنیک
۲۳۰ فادو: آواز محزون پرتغال
۲۳۲ روشنائی‌های تابناک، بلوز شهری
۲۳۴ سازدهنی
۲۳۶ ریتیم اند بلوز
۲۳۸ برای موسیقی دوشاخه را به برق بزنید
۲۴۰ الگوهای راک‌اند‌رول
۲۴۲ الویس پریسلی
۲۴۴ رهبران پیششار
۲۴۶ نوای سول
۲۴۸ موسیقی اعتراض
۲۵۰ تب بیتلز
۲۵۲ جان لنون
۲۵۴ بلوز راک
۲۵۶ هوی راک
۲۵۸ گیتار برقی
۲۶۰ جَز فیوژن
راک الکترونیک
دیوید بوئی
راگا و تالا
سازهای هندی
جشنواره‌های موسیقی
آوای نشویل
رگه
ظهور پاپ و تحول موسیقی
دیسکو
انفجار بانک
آلترتیو راک
تجدید حیات موزیکال‌ها
موسیقی مردم‌پسند ژاپن
موسیقی آفریقایی
هیپ‌هاپ
فرهنگ کلاب‌ها
موج کرهای
صدای جدید در موسیقی کلاسیک
انقلاب دیجیتال

مراجع

۲۸۰ واژه‌نامه
۲۸۸ ژانرها
۴۰۸ زندگی‌نامه‌ها
۴۵۴ سازها
۴۶۶ نمایه

موسیقی زبانی باستانی و قدرتمند است؛ از تقلید صدای حیوانات توسط انسان برای جلب شکار در دوره‌ی ماقبل تاریخ و لالایی‌هایی که برای کودکانمان می‌خواندیم تا آنها را بخوابانیم، تا ضرب‌های تهییج‌کننده‌ای که قوای نظامی را در میدان جنگ سازماندهی می‌کند و نوای شیپورهای گوش‌خراشی که در دل دشمنان هراس می‌انداخت. موسیقی، از نوای سرودهای مقدس که به منظور تقدیس پروردگار از کلیساهای سترگ و شکوهمند برمی‌خاست، تا موسیقی پاپ که با هدایت ستاره‌های راک همچون تندر بر استادیوم‌ها طنین‌افکن می‌شود، فاصله‌ی کوتاهی را طی کرده است.

«دایرةالمعارف مصور تاریخ موسیقی» با پی‌جویی تاریخچه‌ی دراز و جذاب این هنر، نوری می‌تاباند بر ماجراهای دراماتیک آهنگسازان و نوازنده‌هایی که این نواها را شکل دادند، و به لطف عکس‌ها و تصویرسازی‌هایش، ما را با بی‌شمار ساز شگفت‌انگیز بادی، آرشه‌ای و کوبه‌ای آشنا می‌سازد. هر کدام از موضوعات این کتاب به‌نحوی موجز و سرگرم‌کننده در دو صفحه ارائه شده و از این رو، سفر میان عوالم موسیقی قاره‌ها و کشورهای سراسر کره‌ی زمین را - که در چند بخش ارائه شده - بسیار آسان می‌کند. این کتاب صرفاً به نت‌ها و نواها و موسیقی‌ها نمی‌پردازد، بلکه داستان‌های جذاب و متقاعدکننده‌ی در پس آنها را نیز می‌کاود.

موسیقی عنصر مهم و سرنوشت‌سازی در اسطوره‌شناسی دوران باستان، شعر قرون وسطا و حیات مذهبی بوده است. بعدتر، در سده‌ی شانزدهم میلادی، رفرماسیون بنیان‌های کلیسای کاتولیک را به شدت به لرزه انداخت و بستر را برای ظهور آثار بزرگ یوهان سباستین باخ آماده کرد. از زمان اختراع دستگاه چاپ، فونوگراف و گیتار برقی، تا پیدایش اینترنت، تکنولوژی پیوسته شیوه‌ی موسیقی گوش کردن ما را دگرگون ساخته است. اغلب می‌گویند موسیقی زبانی جهانی است و این موضوع، در گستره‌ی جهانی در این کتاب بازتاب یافته است. شاید آسان‌تر بود که خودمان را صرفاً به دستاوردهای بزرگ موسیقی غربی منحصر می‌کردیم، اما کتاب حاضر خواننده را به سفری جهانی می‌برد تا شمه‌ای از موسیقی چین باستان، موسیقی عنان‌گسیخته‌ی پاپ ژاپن، موسیقی قبایل ساکن در دشت‌های آفریقا، و ریتم‌های پرشور و حال‌سالن‌های رقص آمریکای جنوبی را امتحان کند.

افلاطون، فیلسوف یونان باستان، نوشت که «موسیقی به کائنات روح، به ذهن بال پرواز، و به همه‌چیز حیات می‌بخشد و خیال را به پرواز درمی‌آورد.» چند سده بعد، دوک الینگتن، موسیقی‌دان و رهبر بزرگ دسته‌های هم‌نواز (که تصویرش را همراه گروهش می‌بینید)، افزود: «موسیقی کهن‌ترین هویت است. چهارچوب و گستره‌ی موسیقی فراخ و بی‌انتهاست. از نظر شما، موسیقی چیست؟ بدون موسیقی چه خواهید بود؟» «دایرةالمعارف مصور تاریخ موسیقی» به شما کمک خواهد کرد تا به این پرسش پاسخ دهید.

رابرت زیگلر