

تئوری میخ

نویسندگان: مایکل پیلوفر، هالی دی
مترجم: گلناز نویدان

for
dummies[®]

A Wiley Brand

دامپیز مجموعه کتابهای آسان فهمی است که انتشارات آوند دانش،
تحت امتیاز انحصاری انتشارات وایلی در ایران منتشر می‌کند.

آوند دانش

تئوری موسیقی

نویسنده: مایکل پیلوفر، هالی دی

مترجم: علنا نویدان

www.ketab.ir

for
dummies®

A Wiley Brand

دامیز مجموعه کتاب‌های آسان‌فهمی است که انتشارات آوند دانش
تحت امتیاز انحصاری انتشارات وایلی در ایران منتشر می‌کند.

آوند دانش

اطلاعات فیا

سرشتاسه	پیلوفر، مایکل. Pilhofer, Michael
عنوان و نام پدیدآور	تئوری موسیقی For Dummies / نویسندگان: مایکل پیلوفر، هالی دی؛ مترجم: گلناز نویدان؛ ویراستار طاهره صباغیان.
مشخصات نشر	تهران: آوند دانش، ۱۴۰۲.
مشخصات ظاهری	پانزده، ۲۹۲ص: مصور، جدول، پارتسیون.
خروست	For Dummies
شابک	۹۷۸-۶۲۲-۲۶۲-۰۹۴-۳
وصفیت فهرست‌نویسی	فیا
یادداشت	عنوان اصلی: usic theory for dummies, 4nd ed, 2019.
یادداشت	ویراست‌های مختلف کتاب در سال‌های متفاوت توسط همین مترجم و ناشر منتشر شده است.
موضوع	موسیقی -- نظریه -- آموزش
موضوع	Music theory -- Instruction and study
شناسه‌ی افزوده	دی، هالی
شناسه‌ی افزوده	Day, Holly
شناسه‌ی افزوده	نویدان، گلناز، ۱۳۵۹ - مترجم
رده‌بندی کنگره	MTV
رده‌بندی دیوچی	۷۸۱
شماره‌ی کتاب‌شناسی ملی	۹۳۴۵۷۷۱

اطلاعات توصیفی

عنوان	تئوری موسیقی
نویسندگان	مایکل پیلوفر، هالی دی
مترجم	گلناز نویدان
ویراستار	طاهره صباغیان
نمونه‌خوان	لیلا ملکی
محققان	فاطمه افشاری‌پور
طراحی گرافیک	استودیو آوند دانش
لینوگرافی، چاپ و صحافی	چاپ و صحف
تاریخ و نوبت چاپ	سال ۱۴۰۲، چاپ اول
شابک	۹۷۸-۶۲۲-۲۶۲-۰۹۴-۳
شمارگان	۵۰۰ نسخه
قیمت	۲۹۵،۰۰۰ تومان (معاف از ارزش افزوده)

اطلاعات هم‌رسانی

مرزبندی مجاور، متصل به نسخه‌ی پی‌دی‌اف چکیده‌ی کتاب، مستعمل بر کلیه‌ی فهرست‌ها و نمایه‌هاست که هم‌رسانی و معرفی کتاب را بسیار ساده می‌کند. به‌علاوه، این هم‌رسانی پویا، همواره به آخرین ویراست کتاب متصل است. بنابراین، همواره از آخرین تغییرات کتاب نیز خبر می‌دهد، مثل تغییرات شکلی و محتوایی، نوبت‌های جدید چاپ، نوسان احتمالی قیمت، اطلاعات به‌روز ناشر و نحوه‌ی خرید کتاب.

اطلاعات ناشر

نشانی فروشگاه: ضلع جنوبی پارک قیطریه، خیابان شهاب، تقاطع روشن‌دان، پلاک ۲۵، کتاب‌فروشی آوند.
تلفن: ۲۲۳۹۵۲۹۳

تارنما: www.avandbook.ir
اینستاگرام: @avandbookstore

نشانی مرکز پخش: میدان انقلاب، جمالزاده شمالی، کوچه دعوتی، پلاک ۱۲.
تلفن: ۶۶۹۰۹۵۰۳

تارنما: www.fordummies.ir
اینستاگرام: @fordummies

اطلاعات حقوقی

سلب مسئولیت و نفی تضمین: ناشر و نویسنده هرگز ادعا و تضمین نکرده‌اند که محتوای این اثر دقیق و کامل است و صراحتاً هرگونه تعهد، ازجمله تضمین بی‌قیدوشرط کارآمدی این کتاب برای هدفی معین را از خود سلب و ساقط کرده‌اند. تبلیغ و فروش این کتاب نیز مستوجب ایجاد یا بسط تعهدات نیست. توصیه‌ها و ترفندهای این کتاب شاید برای هر موقعیتی مناسب نباشند. بدیهی است که ناشر، این کتاب را به‌منظور ارائه‌ی خدمات حقوقی، مالی یا هرگونه خدمات حرفه‌ای دیگری نمی‌فروشد. اگر نیاز به معاضدت حرفه‌ای باشد، باید از خدمات افراد دی‌صلاح کمک گرفت. ناشر و نویسنده مسئولیتی در قبال هرگونه زیان منبعت از محتوای کتاب ندارند. اگر کتاب، سازمان یا تارنمایی را به‌منابهی مرجع یا منبع اطلاعات بیشتر معرفی می‌کند، به‌معنای تصدیق محتویات و توصیه‌های احتمالی آن تارنما و سازمان نیست. به‌علاوه، خواننده می‌داند که محتوای تارنماهای مذکور در کتاب، شاید حداقل‌های زمان تحریر و قرائت کتاب تغییر کند یا به‌طورکلی از بین برود.

قلم حروف‌چینی: آوند دانش (فور دامین) لایسنس‌کننده‌ی قلم ایران‌سنس حرفه‌ای، ویژه‌ی پروژه‌های بزرگ را از تارنمای فونته‌ایران اخذ کرده است.

© کلیه‌ی حقوق این کتاب نزد ناشر محفوظ است.

فهرست مطالب در یک نگاه

۱	مقدمه
۷	فصل ۱: تئوری موسیقی چیست؟
۱۳	فصل ۲: تعیین ارزش نت‌ها
۲۵	فصل ۳: سکوت!
۳۱	فصل ۴: آشنایی با کسر میزان
۴۵	فصل ۵: بازی با ضرب‌ها
۵۱	بخش ۲: مجموعه‌ی نت‌ها
۵۳	فصل ۶: نت‌های موسیقی و جای آن‌ها روی خطوط حامل
۶۷	فصل ۷: یادگیری گام‌های ماژور و مینور
۸۱	فصل ۸: علامت‌های سرکلید و چرخه‌ی پنجم‌ها
۹۳	فصل ۹: فواصل: فاصله‌ی بین نت‌ها
۱۱۷	فصل ۱۰: ساختن آکورد
۱۴۵	فصل ۱۱: توالی آکوردها
۱۶۳	بخش ۳: بیان حالت موسیقایی از طریق تمپو و نوآنس
۱۶۵	فصل ۱۲: خلق صداهای گوناگون از طریق تمپو و نوآنس
۱۷۷	فصل ۱۳: رنگ صدا و صداشناسی
۱۸۳	بخش ۴: بیان حالت موسیقایی از طریق فرم
۱۸۵	فصل ۱۴: سنگ‌پناهای اصلی موسیقی: ریتم، ملودی، هارمونی و فرم قطعه‌ی موسیقی
۱۹۷	فصل ۱۵: آشنایی با فرم‌های موسیقی کلاسیک
۲۰۵	فصل ۱۶: پرداختن به فرم‌ها و ژانرهای موسیقی پاپ
۲۱۵	بخش ۵: ده‌گانه‌ها
۲۱۷	فصل ۱۷: ده سؤال متداول درباره‌ی تئوری موسیقی
۲۲۳	فصل ۱۸: ده نکته‌ی کلیدی برای خواندن نت یک قطعه‌ی موسیقی
۲۲۷	فصل ۱۹: ده نظریه‌پرداز موسیقی که باید بشناسید
۲۳۵	فصل ۲۰: ده جنبش موسیقایی که تاریخ را تغییر داد

مقدمه

با شنیدن عبارت «تئوری موسیقی» چه چیزی به ذهنتان می‌آید؟ تصویر معلم موسیقی‌تان که از پشت پیانو به شما چشم‌غره می‌ریخت یا هم‌انسانی‌های دانشکده که در کلاس تئوری با جدیت تلاش می‌کردند برای سرگرمی، شب بنویسند؟ اگر هر کدام از این‌ها به تصور شما از تئوری موسیقی نزدیک است، می‌توان امیدوار بود که این کتاب حساسی شکفت زده‌تان کند.

برای خیلی از نوازنده‌هایی که خودشان موسیقی را یاد گرفته‌اند، مفهیم «تئوری موسیقی» دلهره‌آور و حتی کمی از رده‌دهنده است. اصلاً چرا کسی که می‌تواند از روی تبلیر گیتار بزند و بعضی از کام‌ها را هم بلد است، باید وقتش را صرف یادگرفتن تئوری پیچیده و گیج‌کننده کند؟

حتی ابتدایی‌ترین تمرین‌های تئوری موسیقی هم اطلاعاتی در اختیار می‌گذارد که برای گسترش دهنه‌ی توانایی‌تان به عنوان موسیقی‌دان به آن نیاز دارید. مقدار معقولی مهارت در نت‌خوانی به شما امکان می‌دهد که نت‌های موسیقی را بتوانید و بتوانید دوباره‌ی توانی آن‌ها را تکرار کنید. می‌توانید خودتان آهنگ‌سازی کنید.

درباره‌ی کتاب

تئوری موسیقی *For Dummies* از طریق ساده‌ای است تا اطلاعات لازم در زمینه‌ی مختلف موسیقی را در اختیار شما بگذارد. این مهارت در نگه داشتن ریتم موسیقی و خواندن نت و ساختن آهنگ.

هر فصل این کتاب تا حدودی مستقل است؛ یعنی لازم نیست فصل‌های قبلی را خوانده باشید تا فصل بعد را بفهمید. با این حال، پشت سر هم خواندن فصل‌ها مفید است؛ چون دانش موسیقی از فهم مفاهیم ساده شروع می‌شود تا به مباحث سخت‌تر برسد.

ما در این کتاب حیطه‌های متعددی را پوشش می‌دهیم: از کشف سانی آهنگ زمانی نت‌ها و کسر میزان تا تحلیل موسیقی و اضافه کردن هارمونی به یک ملودی و بررسی فرم‌های استاندارد موسیقی که در بیشتر قطعه‌های موسیقی پاپ و کلاسیک از آن‌ها پیروی می‌شود. پس اگر تازه به دنیای تئوری موسیقی وارد شده‌اید، برای خواندن این کتاب وقت بگذارید و عجله نکنید. هر چه خواندن، پشت پیانو بنشینید یا گیتارتان را بردارید یا هر ساز دیگری که می‌پسندید، دم‌دستان باشد و هر چند صفحه یک بار اطلاعاتی را که از کتاب یاد گرفته‌اید.

روی سازتان تمرین کنید. اگر در گذشته، کلاس موسیقی رفته‌اید، باید بدانید که این کتاب شامل اطلاعات صدها ساعت کلاس موسیقی است. بنابراین اگر همه چیز را ظرف یکی دو ماه یاد نگرفتید، خودتان را سرزنش نکنید.

تصورات خنده‌دار

فرض را بر این می‌گذاریم که شما عاشق موسیقی هستید و به شدت مشتاقید که موسیقی و همه‌ی مسائل مرتبط به آن را یاد بگیرید و شیفته‌ی زمان‌بندی عالی و هارمونی نت‌ها هستید. در بدترین حالت هم فرض می‌کنیم که چندتایی کتاب نت دم دستتان هست که از آن‌ها سر در نمی‌آورید، یا پیانوی کهنه‌ای گوشه‌ی خانه‌تان دارید که بدتان نمی‌آید بتوانید با آن چیزی بزنید.

کتاب پیش رو برای این موسیقی‌دان‌ها نوشته شده است که شاید همه را در بر بگیرد:

«**مبتدی صفر کیلو متر:** این کتاب را با این قصد نوشته‌ایم که از اولین قدم‌ها

با موسیقی‌دان تازه‌کار همراهی کند؛ یعنی از شروع نت‌خوانی و ریتم زدن و اولین تلاش‌ها برای آهنگ‌سازی با استفاده از قواعد تئوری موسیقی. موسیقی‌دان‌های تازه‌کار باید از بخش اول کتاب شروع کنند و تا آخر بخش دوم این کتاب طبق برنامه‌ی درسی دانشکده‌های موسیقی، طراحی و تنظیم کرده باشند.

«**هنرجویان موسیقی که مدتی کار نکرده‌اند:** کتاب تئوری موسیقی

For Dummies همچنین به هنرجویانی کمک می‌کند که زمانی کلاس موسیقی رفته و سازی یاد گرفته‌اند، بلند از روی نت بخوانند؛ ولی با قواعد ساختن گام و همراهی و بداهه‌نوازی یا گروه‌نوازی با نوازنده‌های دیگر آشنا نیستند. خیلی از افراد جزو این دسته هستند و اگر همت کنند، این کتاب کمک می‌کند بار دیگر به دنیای شگفت‌انگیز موسیقی برگردند. کتاب کمک می‌کند که از چارچوب فقط از روی نت‌نواختن خارج شوید و بتوانید شروع به بداهه‌نوازی کنید یا حتی خودتان آهنگ بسازید.

«**نوازنده‌های باتجربه:** این کتاب همچنین برای آن دسته از نوازندگان ماهری

است که می‌توانند به‌خوبی یک ساز را بنوازند؛ اما به‌جز نت‌های خیلی ساده‌شده نمی‌توانند نت دیگری را بخوانند. اگر این ویژگی‌ها را دارید، از بخش ۱ شروع کنید؛ چون به‌طور خاص به ارزش زمانی نت‌ها در موسیقی می‌پردازد. اگر با مفاهیم نت چنگ و سیاه و غیره آشنایی دارید، شاید بهتر باشد از بخش ۲ شروع کنید. در آن بخش درباره‌ی خطوط حامل حرف می‌زنیم و با صفحه‌کلید پیانو و دسته‌ی گیتار تطبیقش می‌دهیم.

نمادهای کتاب

این نمادها تصویرهای گرافیکی ساده‌ای است که توجهتان را به نوع خاصی از اطلاعات جلب می‌کند. در سرتاسر کتاب این نمادها را خواهید دید:

این نماد دربردارنده‌ی توصیه‌ها و اطلاعات موجزی است که کمک می‌کند مفهوم اصلی را به سرعت درک کنید.

راهنمایی

وقتی درمورد مطلبی حرف می‌زنیم که ممکن است مشکل‌ساز یا گیج‌کننده باشد، از این نماد استفاده می‌کنیم.

هشدار

این نماد برای مطالب فنی و تکنیکی است. می‌توانید از خواندن آن‌ها صرف‌نظر کنید.

نکات فنی

وقتی به نکته‌ای اشاره می‌کنیم یا اطلاعاتی می‌دهیم که به نظرمان باید همیشه به ذهن بسپارید، از این نماد استفاده می‌کنیم.

به خاطر بسپارید

می‌توانید با رجوع به وبگاه fordummies.ir/go/musict02 نمونه‌های صوتی مرتبط با هر موضوع را بشنوید.

گوش دهید

فراسوی کتاب

علاوه بر اطلاعات و راهنمایی‌هایی کتاب، در وبگاه Dummies.com، منابع آنلاین بیشتری، شامل اطلاعات کاربردی مربوط به کسر میزان‌ها، توالی آکوردها و موارد دیگر در دسترس است. فقط باید در www.dummies.com، عبارت «Music Theory For Dummies Cheat Sheet» را جست‌وجو کنید.

مقصد بعدی

اگر تازه هنرجوی موسیقی شده‌اید یا می‌خواهید از اول شروع کنید، از بخش ۱ شروع کنید. اگر با مبانی ریتم آشنایی دارید و می‌خواهید نت‌خوانی یاد بگیرید، از بخش ۲ شروع کنید. اگر موسیقی‌دان یا نوازنده‌ی آموزش‌دیده هستید، بخش ۳ مبانی توالی آکوردها و گام‌ها و کادانس‌ها را پوشش می‌دهد. همچنین با مطالعه‌ی بخش ۴ که انواع فرم‌های موسیقی را توضیح می‌دهد، می‌توانید ایده‌های موسیقایی‌تان را در قالب آن‌ها به اجرا درآورید.