

تئوری موسیقی

نویسندگان: مایکل پیلوفر، هالی دی

مترجم: گلناز 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

سرشناسه	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.
فروست	For Dummies
شابک	۹۷۸-۶۲۲-۲۶۲-۰۹۴-۳
وضعیت 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
شناسای افزوده	دی، هالی
شناسای افزوده	Day, Holly
شناسای افزوده	نویدان، گلناز، ۱۳۵۹ - مترجم
رده‌بندی کنگره	MTV
رده‌بندی دیویی	۷۸۱
شماره‌ی کتاب‌شناسی ملی	۹۳۴۵۷۷۱

اطلاعات توصیفی

عنوان	تئوری موسیقی
نویسندگان	مایکل پیلوفر، هالی دی
مترجم	گلناز نویدان
ویراستار	طاهره صباغیان
نمونه‌خوان	لاله ملکی
صفحه‌آرا	فاطمه افشاری‌پور
طراحی گرافیک	استوديو آوند دانش
لیتوگرافی، چاپ و صحافی	چاپ محکم
تاریخ و نوبت چاپ	سال ۱۴۰۳. چاپ دوم
شابک	۹۷۸-۶۲۲-۲۶۲-۰۹۴-۳
شمارگان	۵۰۰ نسخه
قیمت	۳۷۵،۰۰۰ تومان (معاف از ارزش افزوده)

اطلاعات هم‌رسانی

رزمینه‌ی مجاور، متصل به نسخه‌ی پی‌دی‌آی چکیده‌ی کتاب، مشتمل بر کلیه‌ی فهرست‌ها و نمایه‌هاست که هم‌رسانی و معرفی کتاب را بسیار ساده می‌کند. به‌علاوه، این رزمینه‌ی 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 مرکز پخش: میدان انقلاب، جمالزاده شمالی، کوچه دعوتی، پلاک ۱۲. تلفن: ۶۶۹۰۹۵۰۳
تارنما: www.fordummies.ir, www.avandbook.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 بمنظور ارائه‌ی خدمات حقوقی، مالی یا هرگونه خدمات حرفه‌ای دیگری نمی‌فروشد. اگر نیاز به معاضدت حرفه‌ای باشد، باید از خدمات افراد ذی‌صلاح کمک گرفت. ناشر و نویسنده مسئولیتی در قبال هرگونه زیان منبعت از محتوای کتاب ندارند. اگر کتاب، سازمان یا تارنمایی را به‌منابهای 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 حداقل زمان تحریر و قرائت کتاب تغییر کند یا به‌طور کلی از بین برود.

قلم حروف‌چینی: آوند دانش (فور دامیز) لایسنس کاربری قلم ایران‌سنس حرفه‌ای، ویژه‌ی پروژه‌های بزرگ را از تارنمای فونت‌ایران اخذ کرده است. © کلیه‌ی حقوق این کتاب نزد ناشر محفوظ است.

آوند دانش

فهرست مطالب در یک نگاه

مقدمه

۱.....	تئوری موسیقی چیست؟	فصل ۱:
۷.....	تعیین ارزش نت‌ها	فصل ۲:
۱۳.....	سکوت!	فصل ۳:
۲۵.....	آشنایی با کسر میزان	فصل ۴:
۳۱.....	بازی با ضرب‌ها	فصل ۵:

بخش ۲: مجموعه‌ی نت‌ها

۵۱.....	نت‌های موسیقی و جای آن‌ها روی خطوط حامل	فصل ۶:
۵۳.....	یادگیری گام‌های مازور و مینور	فصل ۷:
۶۷.....	علامت‌های سرکلید و چرخه‌ی پنجم‌ها	فصل ۸:
۸۱.....	فواصل: فاصله‌ی بین نت‌ها	فصل ۹:
۹۳.....	ساختن آکورد	فصل ۱۰:
۱۱۷.....	توالی آکوردها	فصل ۱۱:

بخش ۳: بیان حالت موسیقایی از طریق تمپو و نوآنس

۱۶۳.....	خلق صداهای گوناگون از طریق تمپو و نوآنس	فصل ۱۲:
۱۶۵.....	رنگ صدا و صداشناسی	فصل ۱۳:

بخش ۴: بیان حالت موسیقایی از طریق فرم

۱۸۳.....	سنگ‌بناهای اصلی موسیقی: ریتم، ملودی، هارمونی و فرم قطعه‌ی موسیقی	فصل ۱۴:
۱۸۵.....	آشنایی با فرم‌های موسیقی کلاسیک	فصل ۱۵:
۱۹۷.....	پرداختن به فرم‌ها و ژانرهای موسیقی پاپ	فصل ۱۶:

بخش ۵: ده‌گانه‌ها

۲۱۵.....	ده سؤال متداول درباره‌ی تئوری موسیقی	فصل ۱۷:
۲۱۷.....	ده نکته‌ی کلیدی برای خواندن نت یک قطعه‌ی موسیقی	فصل ۱۸:
۲۲۳.....	ده نظریه‌پرداز موسیقی که باید بشناسید	فصل ۱۹:
۲۲۷.....	ده جنبش موسیقایی که تاریخ را تغییر داد	فصل ۲۰:

۲۴۵	بخش ۶: پیوست
۲۴۷	پیوست الف: نمونه‌های صوتی
۲۵۱	پیوست ب: جدول آکوردها
۲۸۹	پیوست ج: واژگان

www.ketab.ir

با شنیدن عبارت «تئوری موسیقی» چه چیزی به ذهنتان می‌آید؟ تصویر معلم موسیقی‌تان که از پشت پیانو به شما چشم‌غُرّه می‌رفت یا هم‌کلاسی‌های دانشکده که در کلاس تئوری با جدیت تلاش می‌کردند برای ساز ترمین، نت بنویسند؟ اگر هرکدام از این‌ها به تصور شما از تئوری موسیقی نزدیک است، می‌توان امیدوار بود که این کتاب حسابی شگفت‌زده‌تان کند.

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

حتی ابتدایی‌ترین تمرین‌های تئوری موسیقی هم اطلاعاتی در اختیارتان می‌گذارد که برای گسترش دامنه‌ی توانایی‌تان به‌عنوان موسیقی‌دان به آن‌ها نیاز دارید. مقدار معقولی مهارت در نت‌خوانی به شما امکان می‌دهد که انواع موسیقی را بنوازید و اطلاعات ابتدایی درباره‌ی توالی آکوردها کمک می‌کند خودتان آهنگ‌سازی کنید.

درباره‌ی کتاب

تئوری موسیقی *For Dummies* طراحی شده است تا اطلاعات لازم در زمینه‌های مختلف موسیقی را در اختیارتان بگذارد؛ مثل مهارت در نگاه‌داشتن 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، پشت‌سرهم 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 مبانی ارزش زمانی نت‌ها و کسر میزان تا تحلیل موسیقی و اضافه‌کردن 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. موقع خواندن، پشت پیانو بنشینید یا گیتارتان را بردارید یا هر ساز دیگری که می‌زنید، 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 همه‌چیز را ظرف یکی‌دو ماه یاد نگرفتید، خودتان را سرزنش نکنید.

تصورات خنده‌دار

فرض را بر این می‌گذاریم که شما عاشق موسیقی هستید و به‌شدت مشتاقید که موسیقی و همه‌ی مسائل مرتبط به آن را یاد بگیرید و شیفته‌ی زمان‌بندی عالی و هارمونی‌نت‌ها هستید. در بدترین حالت هم فرض می‌کنیم که چندتایی کتاب نت دم‌دستان 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 صفرکیلومتر:** 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 بخوانند. این کتاب طبق برنامه‌ی درسی دانشکده‌های موسیقی، طراحی و تنظیم شده است.»

«**هنرجویان موسیقی که مدتی کار نکرده‌اند:** کتاب تئوری موسیقی *For Dummies* همچنین به هنرجویان کمک می‌کند که زمانی کلاس موسیقی رفته و سازی یاد گرفته‌اند و بعداً 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 نت‌چنگ 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.»