

ترجمه و چاپ در ایران، تحت امتیاز
انتشارات وایلی توسط انتشارات آوند دانش

WILEY

تئوری موسیقی

FOR
DUMMIES®

نویسندگان:
مایکل پیلوفر، هالی دی

برگردان
گلناز نویدان

آوند دانش

فهرست مطالب در یک نگاه

.....	مقدمه.....	۱
.....	بخش ۱: مقدمه‌ی تئوری موسیقی.....	۷
.....	فصل ۱: اصلاً تئوری موسیقی چیست؟.....	۹
.....	فصل ۲: تعیین اینکه نت‌ها چه ارزشی دارند.....	۱۵
.....	فصل ۳: سکوت!.....	۳۷
.....	فصل ۴: آشنایی با کسر میزان.....	۳۵
.....	فصل ۵: بازی با ضرب‌ها (متنوع کردن ریتم یک قطعه موسیقی).....	۴۷
.....	بخش ۲: مجموعه نت‌ها.....	۵۵
.....	فصل ۶: نت‌های موسیقی (و جای آن‌ها روی خطوط حامل).....	۵۷
.....	فصل ۷: یادگیری گام‌های ماژور و مینور.....	۷۳
.....	فصل ۸: علامت‌های سرکلید و چرخه‌ی پنجم‌ها.....	۸۷
.....	فصل ۹: فواصل: فاصله‌ی بین نت‌ها.....	۹۹
.....	فصل ۱۰: ساختن آکورد.....	۱۱۷
.....	فصل ۱۱: توالی آکوردها.....	۱۳۹
.....	بخش ۳: بیان حالت موسیقایی از طریق فرم، تمپو، نوانس و غیره.....	۱۵۷
.....	فصل ۱۲: سنگ بناهای اصلی موسیقی: ریتم، ملودی، هارمونی و فرم قطعه‌ی موسیقی.....	۱۵۹
.....	فصل ۱۳: آشنایی با فرم‌های موسیقی کلاسیک.....	۱۷۱
.....	فصل ۱۴: پرداختن به فرم‌ها و ژانرهای موسیقی پاپ و غیره.....	۱۷۹
.....	فصل ۱۵: خلق صداهای گوناگون از طریق تمپو و نوانس.....	۱۸۷
.....	فصل ۱۶: رنگ صدا و صداشناسی.....	۱۹۹
.....	بخش ۴: بخش ده‌تایی‌ها.....	۲۰۵
.....	فصل ۱۷: ده سؤال متداول درباره‌ی تئوری موسیقی.....	۲۰۷
.....	فصل ۱۸: ده منبع ارزشمند موسیقی.....	۲۱۳
.....	فصل ۱۹: ده نظریه‌پرداز موسیقی که باید بشناسید.....	۲۱۹
.....	بخش ۵: ضمیمه‌ها.....	۲۲۷
.....	ضمیمه‌ی ۱: سی‌دی.....	۲۲۹
.....	ضمیمه‌ی ۲: جدول آکوردها.....	۲۳۵
.....	ضمیمه‌ی ۳: واژگان.....	۲۷۳

فصل ۱

اصلاً تئوری موسیقی چیست؟

در این فصل

- ◀ بررسی تاریخ موسیقی
- ◀ آشنایی با مبانی تئوری موسیقی
- ◀ درک اینکه تئوری موسیقی چطور می‌تواند بر ساز زدن مان تأثیر بگذارد

یکی از مهم‌ترین چیزهایی که باید در مورد تئوری موسیقی به یاد داشته باشیم، این است که موسیقی قبل از تئوری وجود داشته است. موسیقی هزاران سال قبل از اینکه تئوری به وجود بیاید و بگوید منظور آدم‌ها از کوبیدن روی طبل چیست وجود داشته است. بنابراین هرگز فکر نکنید که چون تا به حال کلاس تئوری موسیقی نگذرانده‌اید نمی‌توانید نوازنده‌ی خوبی باشید. اگر نوازنده‌ی خوبی هستید، احتمالاً ناخودآگاه خیلی از مطالب تئوری موسیقی را می‌دانید. شاید فقط اصطلاحات و مسائل فنی موسیقی را ندانید.

مفاهیم و قوانینی که تئوری موسیقی را تشکیل می‌دهند شباهت زیادی به قوانین دستور زبان دارند که در نوشتن به کار می‌روند (آن قوانین هم خیلی بعد از اینکه مردم موفق شدند به خوبی با هم حرف بزنند ابداع شدند). اینکه انسان‌ها توانستند زبان‌شان را مکتوب کنند و بنویسند باعث شد افرادی که از آن‌ها دور بودند بتوانند مکالمات و داستان‌هایشان را درست همان‌طور که نویسنده می‌خواسته بشنوند. توانایی خواندن و نوشتن موسیقی هم به موسیقی‌دان‌ها امکان می‌دهد که بتوانند قطعه‌های موسیقی را دقیقاً همان‌طور که مورد نظر آهنگسازش بوده بشنوند و بنوازند. یاد گرفتن خواندن نت موسیقی خیلی شبیه به یاد گرفتن یک زبان جدید است؛ تا آنجا که فردی که مهارت زیادی در این زمینه دارد می‌تواند با دیدن نت قطعه‌ی موسیقی، آن را در ذهنش بشنود.

خیلی از مردم دنیا خواندن و نوشتن بلد نیستند اما باز هم می‌توانند به خوبی و به صورت کلامی و شفاهی افکار و احساسات‌شان را بیان کنند. به همین صورت، خیلی از موسیقی‌دان‌های آموزش ندیده هم هرگز خواندن و نوشتن موسیقی را یاد نگرفته‌اند و اصلاً یادگیری تئوری موسیقی را نفرت‌انگیز و غیرضروری می‌دانند. هرچند، درست مثل جهشی که بلد بودن خواندن و نوشتن در یادگیری ایجاد می‌کند، تئوری موسیقی هم می‌تواند به موسیقی‌دان‌ها کمک کند که تکنیک‌های جدیدی یاد بگیرند و قطعه‌های

کتاب درباره‌ی تئوری موسیقی نوشته است. او گونه‌ای از نت‌نویسی ابتدایی را ابداع کرد که تا هزار سال بعد از مرگش نیز همچنان در یونان و تمدن‌های بعدی استفاده می‌شد.

در واقع در یونان آن‌قدر زمینه و پایه‌ی تئوری موسیقی قوی‌ای وجود داشت که تا سالیان زیادی نیاز به تغییر چشمگیری احساس نمی‌شد، تا رنسانس اروپا که تقریباً ۲۰۰۰ سال بعد رخ داد. همسایه‌ها و فاتحان یونان خیلی مایل بودند که ریاضیات، علم، فلسفه‌ی هنر، ادبیات و موسیقی یونان را با فرهنگ خودشان ترکیب کنند.

نگاهی دقیق به مبانی تئوری موسیقی

خیلی خوب می‌شد اگر هر کس که می‌خواست، می‌توانست هر سازی را دست بگیرد و بدون هیچ‌گونه آموزشی با آن موسیقی زیبایی بنوازد؛ اما واقعیت این است که اکثر افراد به آموزش ساختار یافته‌ای برای این کار احتیاج دارند. این آموزش می‌تواند از طریق معلم یا کتاب‌های آموزشی باشد. در این قسمت می‌خواهیم به اطلاعات اولیه‌ای بپردازیم که برای یادگرفتن نت‌خوانی، نواختن گام، شناخت علامت سرکلید و ساختن آکورد لازم است.

یادگیری اصول: نت، سکوت و ضرب

بلد بودن نت‌خوانی برای یک موسیقی‌دان ضروری است. مخصوصاً برای کسی که می‌خواهد اثرش را برای اجرا در اختیار موسیقی‌دان‌های دیگر هم بگذارد یا ببیند موسیقی‌دان‌های دیگر چه می‌نوازند. با فهمیدن عناصر اولیه‌ی موسیقی مثل ارزش زمانی، اولین قدم را در راه رسیدن به مهارت و استادی در موسیقی برمی‌دارید. همه‌ی این عناصر در کنار هم اصولی را می‌سازند که به کمک آن‌ها می‌توانید موسیقی را بخوانید، بنوازید و مطالعه کنید.

استفاده از نت‌ها و ترکیب کردن‌شان با هم

خواندن نت‌های موسیقی در هر دو کلید سل و فا و پیدا کردن نت‌ها روی پیانو و گیتار (دو تا از معمول‌ترین سازهایی که افراد برای شروع موسیقی انتخاب می‌کنند) برای آهنگ‌سازی و یادگیری موسیقی ضروری است.

وقتی بتوانید نت‌ها را روی خطوط حامل بخوانید، می‌توانید علامت سرکلید یک قطعه‌ی موسیقی را تشخیص بدهید. علامت سرکلید مجموعه‌ای از نمادهاست که به شما نشان می‌دهد که موسیقی در چه گامی نوشته شده است. می‌توانید از چرخه‌ی پنجم‌ها برای تمرین استفاده کنید تا بتوانید با دیدن علامت سرکلید و شمردن تعداد دیز و بمل‌ها، گام آن قطعه‌ی موسیقی را تشخیص دهید. در فصل هشت به‌طور مفصل درباره‌ی علامت