

تجزیه و
تحلیل
موسیقی
برای جوانان
لئونارد برنستاین

ترجمه، بازنویسی و توضیح
مصطفی کمال پورتراب
متن کامل (بخش ۱ و ۲)

فهرست

صفحه		
۷		یادداشت متوجه
۹		یشکفتار مؤلف
۱۱	ملودی چیست؟	فصل نخست
۳۷	کوچک‌ترین اجزای سازنده موسیقی: بررسی فاصله‌های موسیقی	فصل دوم
۶۷	معنای موسیقی چیست؟	فصل سوم
۹۷	موسیقی کلاسیک چیست؟	فصل چهارم
۱۲۷	بندله‌گویی و خوشمزگی در موسیقی	فصل پنجم
۱۴۳	چه عاملی موسیقی را امریکایی می‌کند؟	فصل ششم
۱۵۹	موسیقی محلی در سالن کنسرت	فصل هفتم
۱۷۳	امپرسیونیسم چیست؟	فصل هشتم
۱۹۳	ارکستراسیون چیست؟	فصل نهم
۲۱۹	چه چیز موسیقی را سمفونیک می‌سازد؟	فصل دهم
۲۴۷	کنسرتو چیست؟	فصل یازدهم
۲۵۷	فرم سنات چیست؟	فصل دوازدهم
۲۷۴	تجلیلی از سیلیوس	فصل سیزدهم
۲۸۲	مقام چیست؟	فصل چهاردهم
۳۰۷	برلیوز به سفر می‌رود	فصل پانزدهم

ملودی چیست؟

بیشتر مردم، وقتی که به موسیقی می‌اندیشند، بی‌درنگ مفهوم ملودی^۱ به ذهنشان راه می‌یابد. برای بسیاری از مردم موسیقی همان ملودی است. البته این تصور تا حدودی صحیح است، زیرا موسیقی چیزی نیست، مگر نغمه‌هایی که دگرگونی می‌یابند و در طول زمان حرکت می‌کنند. این تعریف: گروهی از نغمه‌ها یا نُت‌ها که هر یک به نوبت پس از دیگری می‌آیند»، نیز برای ملودی به کار می‌رود. اگر این تعریف را بپذیریم، می‌بینیم که سرودن یک قطعه موسیقی بدون وجود ملودی در آن امکان ندارد. به عبارت دیگر، اگر ملودی را نغمه‌هایی بدانیم که یکی پس از دیگری می‌آیند، یک آهنگساز حتی آن زمان که او نُت‌هایی را به شکل پراکنده می‌نویسد چگونه می‌تواند از به وجود آمدن ملودی در اثر خود پرهیز کند؟ بنابراین، می‌توان گفت که یک آهنگساز همواره ملودی می‌سراید. **توجه کنید! او ابتدا نُتی را می‌نویسد:**

پس نُت دیگری به آن اضافه می‌کند:

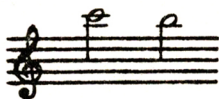

1. melody

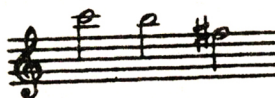
tone: صداهای موسیقایی که به وسیله گوش احساس می‌شود.

note: علامتی که صداهای موسیقایی به وسیله آن بر روی کاغذ نوشته می‌شود. لازم به یادآوری است که نُت‌نویسی (notation) شامل تمام صدایی است که در نوشتن و اجرای موسیقی کاربرد دارند و به وسیله چشم خوانده می‌شوند.

و به این ترتیب او یک ملودی کوتاه متشکل از دو نغمه را به وجود می آورد.

البته این دو نغمه، ملودی کامل نیست، بلکه چیزی شبیه به آن است، اما اگر او نغمه سوم می به آن اضافه کند:

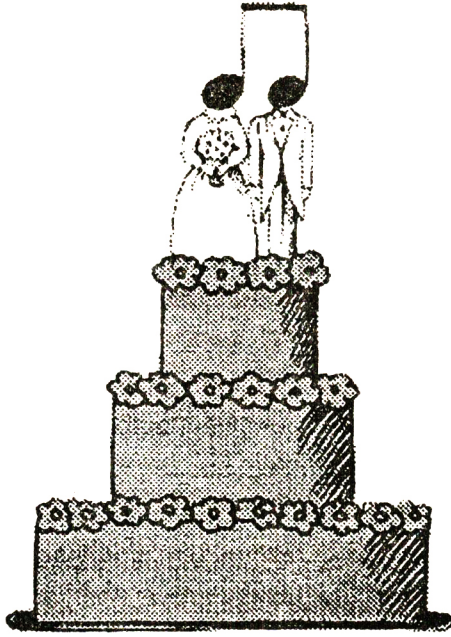
نتیجه بدست آمده شکلی ملودی وار^۱ پیدا می کند:

و اگر چند نغمه دیگر به آن اضافه شود، قسمتی از «مارش عروسی»^۲ اثر مندلسون^۳ خواهد شد.

Allegro Vivace

ff *etc.*

حساً متوجه شدید که به وجود آوردن ملودی در موسیقی تا چه اندازه آسان است! هر جا که موسیقی باشد، در آنجا ملودی هم وجود دارد. شما نمی‌توانید یکی از این دو را بدون دیگری داشته باشید. در اینجا ممکن است سؤال کنید که: پس چگونه بعضی از مردم از نبودن ملودی در یک قطعه موسیقی گله دارند؟ مثلاً گروهی از مردم فوگ^۱ های باخ^۲ را دوست ندارند، زیرا فکر می‌کنند که در آنها ملودی وجود ندارد.

گروهی دیگر، این عقیده را دربارهٔ اپرا^۳ های واگنر^۴ یا موسیقی مدرن^۵ و یا موسیقی جاز^۶ دارند. عیب: شما چرا آنان چنین تصویری را دربارهٔ یک قطعه موسیقی پیدا می‌کنند؟ مگر نه این که هر قطعه مستندی از نغمه‌ها یک ملودی را به وجود می‌آورد؟ دلیل چنین تصویری این است که ملودی به

۱. فوگ: قطعه موسیقی سازی یا آوازی دارای بافت پولیفونیک (polyphonic) که با استفاده از فن کنتربان تصنیف می‌شود.

۲. J.S. Bach: (۱۶۸۵-۱۷۵۰)، آهنگساز و ارگانیست بزرگ آلمانی.

3. opera

۴. Richard Wagner: (۱۸۱۳-۱۸۸۳)، آهنگساز و رهبر آلمانی.

5. modern music

6. jazz music