

تاریخِ موسیقیِ غرب

ویراستِ پنجم متن اصلی

هيو ايم. ميلر

(کالج ویلیام آند مری)

دبیل کانرل

(کالج ویلیام آند مری)

ترجمه بهرام روشن

ویراستار: علیرضا محمداحمدیان

مؤسسه‌ی فرهنگی - هنری ماهور

تهران ۱۳۹۳

مجله نوین پژوهش‌های فرهنگی

- سرشناسی : Miller, Hugh Milton. م. ۱۹۰۸ - هیو میلتن
- عنوان و نام پدیدآور : تاریخ موسیقی غرب ا.ه. ام. میلر، دیل کارل؛ ترجمه‌ی پ. روشن؛ ویراستار علیرضا سیداحمدیان
- مشخصات نشر : تهران : ماهی، ۱۳۹۱
- مشخصات ظاهری : ۳۰۰ ص. - ۳۰۰ ص. - ۳۰۰ ص. - ۳۰۰ ص.
- شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۷۲-۳۳-۳
- وضعیت فهرست‌نویسی : فیا
- یادداشت : عنوان اصلی: *History of Western music* - S. c 1991
- یادداشت : واژه‌نامه.
- یادداشت : نمایه.
- موضوع : موسیقی - تاریخ و نقد
- شناسه افزوده : کارل، دیل، ۱۹۴۷ - م.
- شناسه افزوده : Cockrell, Dale
- شناسه افزوده : روشن، پیام، ۱۳۵۲ - مترجم
- شناسه افزوده : سیداحمدیان، علیرضا، ۱۳۴۸ -، ویراستار
- رده‌بندی کنگره : ۱۳۹۱ ت ۱۶۰ / م ۹۶
- رده‌بندی دیویی : ۷۸۰/۹
- شماره‌ی کتاب‌شناسی ملی : ۳۰۲۵۹۷۹

مؤسسه‌ی فرهنگی - هنری ماهور

تهران، پل چوبی، خیابان حقوقی، شماره‌ی ۴۲، طبقه‌ی همکف
کدپستی ۱۶۱۱۹، صندوق پستی ۴۷۷-۱۹۵۷۵
تلفن: ۷۷۶۰۱۰۲۰ فکس: ۷۷۵۰۶۵۵۳

www.mahoor.com

info@mahoor.com

تاریخ موسیقی غرب

ویراست پنجم: اصلی (History of Western music)

هیو مک‌میلن (کالی ویلیام آند مری)

دینل کانن (جیمز ویلیام آند مری)

ترجمه‌ی پیام روشن

ویراستار: علیرضا سیداحمدی

تصویرسازی روی جلد: موریس وِلکر

صفحه‌آرا: افسانه امیری

نسخه‌پرداز: کاوه صادقی

چاپ اول: ۱۳۹۳

تعداد: ۲۲۰۰ جلد

لیتوگرافی: کارا

چاپ و صحافی: چاپ مهراب

© حق چاپ محفوظ است.

شابک: ۳-۳۳-۸۷۷۲-۹۶۴-۹۷۸-۹۷۸-۹۶۴-۸۷۷۲-۳۳-۳ ISMN: 978-964-8772-33-3

فهرست

۷	پیش‌گفتار	
۹	مقدمه	۱
۱۳	بخش اول: دوران باستان	
۱۵	دوران باستان	
۲۱	بخش دوم: ساسانی و ساسانی (۸۰۰-۱۴۰۰)	
۲۳	مقدمه‌ای بر قرون وسطا	۳
۲۶	سازهای گوری	۴
۳۱	آواز غم‌هی	۵
۳۵	آغاز پیانو	۶
۳۸	آرس آنجلس	۷
۴۴	قرن چهاردهم	۸
۴۸	سازها و رقص‌ها	۹
۵۱	بخش سوم: رنسانس (۱۴۰۰-۱۶۰۰)	
۵۳	مقدمه‌ای بر رنسانس	۱۰
۵۷	قرن پانزدهم	۱۱
۶۲	قرن شانزدهم	۱۲
۷۳	موسیقی سازی	۱۳
۷۹	نت‌نویسی موسیقی	۱۴
۹۱	بخش چهارم: باروک (۱۶۰۰-۱۷۵۰)	
۹۳	مقدمه‌ای بر باروک	۱۵
۹۷	آپرا و موسیقی آوازی مجلسی	۱۶
۱۰۵	موسیقی مذهبی	۱۷
۱۱۰	موسیقی سازی	۱۸
۱۲۳	بخش پنجم: دوره‌ی کلاسیک (۱۷۵۰-۱۸۲۰)	
۱۲۵	مقدمه‌ای بر دوره‌های پیش‌کلاسیک و کلاسیک	۱۹
۱۳۲	موسیقی سازی	۲۰
۱۳۹	آپرا و موسیقی مذهبی	۲۱
۱۴۵	بخش ششم: دوره‌ی رمانتیک (۱۸۲۰-۱۹۰۰)	

۱۴۷	مقدمه‌ای بر دوره‌ی رمانتیک	۲۲
۱۵۳	اپرا	۲۳
۱۶۰	موسیقی آوازی	۲۴
۱۶۶	موسیقی سازی	۲۵
۱۷۷	فهرست مختصری از آهنگ‌سازان عمده‌ی قرن نوزدهم	۲۶

۱۸۳	موسیقی قرن بیستم	بخش هفتم:
۱۸۵	مقدمه‌ای بر قرن بیستم	۲۷
۱۹۲	تحولات کلی در موسیقی قرن بیستم	۲۸
۱۹۷	سبک‌ها و تکنیک‌های خاص	۲۹
۲۱۱	مجموعه‌های موسیقی	۳۰
۲۲۰	فهرست مختصری از آهنگ‌سازان عمده‌ی قرن بیستم	۳۱

۲۳۷	موسیقی قرن بیستم: سبک‌ها و راک	بخش هشتم:
۲۳۹	مقدمه‌ای بر موسیقی پاپ، جَز، و راک	۳۲
۲۴۳	موسیقی مردم‌پسند	۳۳
۲۵۵	جَز	۳۴
۲۶۲	راک	۳۵
۲۷۳	گزیده‌ی کتاب‌شناسی	
۲۷۷	واژه‌نامه	
۲۸۹	نمایه	

پیش‌گفتار

کتاب تاریخ موسیقی (*History of Music*) نوشته‌ی پرفسور هیو میلر نخستین بار در سال ۱۹۴۷ به چاپ رسید و به سرعت به متن مرجع مهمی برای بسیاری از دانشجویان تاریخ موسیقی تبدیل شد. این اثر به‌رابطه صورت جزئی ویرایش شد، که آخرین آن‌ها در سال ۱۹۷۲ روانه‌ی بازار گردید. مجموعه‌ی حاضر حاصل بازنگری کاملی در این کتاب است و پژوهش‌های جدید در زمینه‌ی موسیقی پس از قرن بیستم، و بخش روزآمدشده‌ای درباره‌ی موسیقی هنری قرن بیستم در آن گنجانده شده است. در این نخستین بار اطلاعاتی درباره‌ی موسیقی‌های بومی را نیز شامل می‌شود. یکی از واضع‌ترین تغییرات در کتاب، عنوان آن است: تاریخ موسیقی غرب (*History of Western Music*). امروزه به‌جای کمتر از سال ۱۹۴۷ کلمه‌ی «موسیقی» به همان معنای موسیقی «غرب» (یعنی، اروپا و سرزمین‌هایی که فرهنگ اروپایی در آن‌ها ریشه دوانده) شمرده می‌شود. برای بسیاری از موسیقی‌دانان، آثار آلمانی که خود در غرب زندگی می‌کنند، این کلمه دیگر مکان، زمان یا ژانر خاصی را به ذهن یادآور نمی‌کند. با توجه به این تغییر فکری بنیادی، واژه‌ی «غرب» به عنوان اثر افزوده شد تا به حوصله دقیق‌تر بیانگر محتوای آن باشد.

در این ویرایش به پیشرفت چشمگیر روش‌های تحقیق درباره‌ی موسیقی‌های بومی صورت گرفته توجه شده است. به این ترتیب بخشی از کتاب به موسیقی مردم‌پسند، جَز، و راک اختصاص یافته است. در کتاب حاضر از اصطلاح «موسیقی هنری» در همه جا برای تمایز «موسیقی کلاسیک» (چنان که پرفسور میلر آن را می‌نامد) از موسیقی بومی استفاده شده است. این عبارت که به تازگی مقبولیت گسترده یافته، از سردرگمی میان «موسیقی» و «موسیقی «دوره‌ی کلاسیک» جلوگیری می‌کند و توصیف دقیق‌تری از کارکردهای آن موسیقی و همچنین قصد آهنگ‌ساز ارائه می‌کند.

کتاب‌های تاریخ موسیقی غالباً حجم زیادی اطلاعات به خواننده ارائه می‌نمایند که صرفاً ارزش تاریخی دارند. در این کتاب چنین مواردی به حداقل رسیده یا به‌طور کلی حذف شده‌اند. تأکید بر طبقه‌بندی و ارائه‌ی اطلاعات ضروری تاریخی‌ای بوده است که با موسیقی دوره یا سبکی خاص یا بسط و گسترش ایده‌های موسیقایی ارتباط مستقیمی داشته‌اند. کتاب عمدتاً به ویژگی‌های فُرم و سبک می‌پردازد به نحوی که نمونه‌ها و دوره‌های وسیع و مشخص، و ملیت‌ها و مکتب‌ها و برجسته‌ترین آهنگ‌سازان و نوازندگان را شامل شود. بنابراین کتاب با این قصد تألیف شده است که راهنمایی جامع برای مطالعه‌ی جدی موسیقی توسط افراد غیر حرفه‌ای باشد. تاریخ موسیقی غرب کتابی بیش از خلاصه یا مرور کلی رخدادهای تاریخ موسیقی است. هدف از نگارش آن ارائه‌ی کتابی کاربردی بوده تا به عنوان کتاب اصلی درس تاریخ موسیقی در

سطح دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد. این توضیح به این معنی نیست که کتاب‌های ارزشمند پرشماری که به بررسی تاریخ موسیقی می‌پردازند یا دیگر آثاری که به موضوعات اختصاصی‌تر توجه کرده‌اند نمی‌توانند در کنار این کتاب مطالعه شوند.

به‌خاطر سپردن اطلاعات تاریخی موسیقی تا هنگامی که حیاتشان توسط خود موسیقی تضمین نشود ارزش چندانی ندارد. بدین منظور، بیشتر فصل‌های کتاب با فهرستی از پارتیتور آثار و ضبط‌های موسیقی مورد توصیه پایان می‌گیرد. دانشجوی امروزی این خوش اقبالی را دارد که گلچین‌های ارزشمندی از پارتیتورها به همراه ضبط‌هایی به همان میزان ممتاز در دسترس قرار دارند. من خود به دو مرجع در این زمینه بسیار تکیه کرده و توصیه می‌کنم که دانشجوی جدی ^۱ کم یکی از این دو را برای استفاده‌ی مکرر در دسترس داشته باشد. این دو منبع عبارت‌اند از: گلچین موسیقی غرب نورتن^۲، و پارتیتورهای نورتن: گلچین شنیداری^۳. برای ارجاع به مجموعه‌ی اول همه‌جا از اختصار NAWM و به دنبال آن شماره‌ی مثال مورد نظر استفاده می‌کنیم. برای اشاره به مرجع دوم از اختصار NS و به دنبال آن از عدد رومی I یا II برای مشخص کردن شماره‌ی مجلد و سپس عددی که شماره‌ی مثال (و نه شماره‌ی صفحه‌ی کتاب) را مشخص می‌کند استفاده شده است. خواننده ممکن است در فصل‌های نخست با نام اختصاری HAM نیز مواجه شود که برای اشاره به مرجع معتبر گلچین تاریخی موسیقی به‌کار رفته است.^۴ شماره‌ی بیشتر ^۵ی منتخب به دنبال نام اختصاری آمده است. فهرستی از آثار موسیقی با کیفیت‌های ضبط متفاوت نیز به ضمیمه‌ی کتاب حاضر شده‌اند در بیشتر آرشیوهای موسیقی موجودند.

مایلم مراتب قدرشناسی خود را از دستاورد همکارانم در کالج ویلیام آند مری ابراز نمایم. کثرین پرستون ابتدا پیشنهاد انجام این کار به من داد و سپس در طول برنامه به‌شکلی فعال علاقه‌ی خویش را به محتوا و پیشرفت آن ابراز نمود. ادگار ویلیامز (Edgar Williams)، با روان‌نویسی سبز در دست، تمام دست‌نوشته‌ی کتاب را ساخت؛ پیشنهادها و توصیه‌های پرشمار ریز و درشت او بسیار ارزشمند بودند و به تولید کتاب خوش‌روح‌تر و دقیق‌تر انجامیدند. همچنین، دیگر همکارانم در کالج ویلیام آند مری یعنی دن گوتوین (Dan Gutwein) و ویلیام دی‌فوتیس (William DeFotis) و نیز پرفسور فرد ماؤس (Fred Maus) (دانشگاه ویرجینیا) و پرفسور ویلیام بروکس (William Brooks) (دانشگاه ایلینوی) دانش خود را در زمینه‌ی موسیقی معاصر در اختیار من نهادند.

کل کانکرل

1. Claude Palisca (ed.), *Norton Anthology of Western Music*, 2nd ed., 2 Vols. (New York: W. W. Norton, 1988).

2. Roger Kamien (ed.), *The Norton Scores: An Anthology for Listening*, 5th ed., 2 Vols. (New York: W. W. Norton, 1990).

3. Archibald T. Davison and Willi Apel, *Historical Anthology of Music*, 2 Vols. (Cambridge: Harvard University Press, 1950).