

مقدمه‌ای برای آواز

تألیف و گردآوری:

احمد جعفری

www.ketab.ir

سرشناسه: جعفری، احمد، ۱۳۶۷ - عنوان و نام پدیدآور: مقدمه‌ای برای آواز/ تالیف و گردآوری احمد جعفری. مشخصات نشر: تهران: تابان خرد، ۱۳۹۷. مشخصات ظاهری: ۷۲ ص: مصور، جدول، نمودار، پارتیسون. شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۱۰۲-۰۷-۶ وضعیت فهرست نویسی: فیبا یادداشت: کتابنامه: ص. ۶۹ موضوع: موسیقی — صوت‌شناسی موضوع: Music-- Acoustics and physics موضوع: صوت‌شناسی موضوع: Acoustics موضوع: آواشناسی فیزیکی موضوع: Phonetics, Acoustic شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۱۰۲-۰۷-۶ ردیف: ۷۸۱/۲۳ شماره ثبت: ۵۳۱۳۷۸۵	
مقدمه‌ای برای آواز تألیف و گردآوری: احمد جعفری صفحه‌آرایی و طراحی: دکتر بهمن‌ترابی پاریزی مدیر تولید: مهدی محمدحسین نظارت چاپ: محمد خالق‌وردی لیتوگرافی، چاپ و صحافی: چاپ حیدر نوبت چاپ: اول ناشر: تابان خرد، ۱۳۹۸ تیراژ: ۱۰۰۰ جلد شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۱۰۲-۰۷-۶	
آدرس: تهران. شهرک آپادانا. بلوک ۱۲. ورودی ۱۰۰ همکف شرقی تلفن: ۰۹۱۲۵۰۷۹۴۶۱-۴۴۶۴۹۶۷۱ www.taban.kherad@yahoo.com	

فهرست

۷	مقدمه
۹	معنی لغات و اصطلاحات در این کتاب
۱۰	آزمایش‌های فیزیکی
۱۲	برنامه‌ریزی
۱۵	آکوستیک
۲۳	تئوری موسیقی
۳۰	دیدن و شنیدن
۳۹	صدا
۵۲	آواشناسی آوازی
۶۸	سخن پایانی

مقدمه

هدف از نوشتن این کتاب فهرست‌بندی مطالبی است که هنرجو می‌بایست به ترتیب آنها را مطالعه، تحلیل و تفکر کند و با یادگیری و درک مطلب فصل به فصل پیش برود.

این کتاب از سه بخش تشکیل شده است که به ترتیب بخش آگاهی، صدا، آوا قرار دارد، در این کتاب به چستی و چگونگی آواز خوانی پرداخته نشده است.

هدف از ایجاد این سه بخش تفکیک دقیق‌تر چستی صدا و آوا و نیز تشریح روش کار آن برای ذهن است، تا ذهن بتواند اعضای درگیر در صدا و آواسازی را هدفمند در اختیار بگیرد و برای آواز خوانی یا اهداف دیگر از آنها در بهترین حالت استفاده کند.

حیوانات بسیاری هر دو می‌توانند صدا تولید کنند و همچنین با آن صدای تولید شده آواهایی را بسازند، تولید صدا امر پیچیده‌ای نیست، ما اراده می‌کنیم و به صورت غریزی اعضای درگیر در تولید صدا به صورت خودکار در راه ایجاد صدا حرکت میکنند البته عضلات درگیر در صداسازی را اختیار ما نیز هستند و ما می‌توانیم با کنترل آنها صدای مناسب نیاز خود بسازیم، ولی آواسازی اکتسابی است و نیاز به یادگیری دارد و یادگیری هم نیاز به ذهن، ما انسان‌ها به سبب داشتن ذهنی بهتر نسبت به حیوانات (حداقل در زمینه آواسازی) می‌توانیم ساخت انواع آواها را یاد بگیریم و اجرا کنیم.

در بخش آگاهی هدف ما این است که خواننده کتاب دانسته‌های واقعی و علمی در زمینه صدا و آوا به دست آورد، و همچنین از آینده‌های خود تصویری واقع‌بینانه داشته باشد، تا بتواند تصمیم‌گیری بهتری درباره شروع این مسیر داشته باشد و نیازمندی‌های خود را برای این راه بداند.

کسانی که تخصص استفاده از صدا و آوا را به دست می‌آورند می‌توانند با یادگیری آواز خوانندگی کنند یا با یادگیری گویندگی مجری یا دوبلور شوند و ...

در بخش صدا خواننده به دانشی از چستی صدا، اشکال آن، چگونگی کنترل آن و اینکه چه عواملی در شکل دادن به صدا نقش دارند می‌رسد و با صدای خود آشنا می‌شود و آن را بررسی می‌کند و زیبایی‌ها و کاستی‌ها آن را پیدا می‌کند و همچنین صداها را تشخیص می‌دهد و توانایی تحلیل صدای خواننده‌ها و افراد دیگر را بدست می‌آورد.

و اما در بخش سوم تمرکز بر روی یادگیری و درک روش کار سیستم آواسازی انسان است و در کتاب حاضر تلاش شده است تا از توضیحات انتزاعی خودداری شود، و تمام سعی من

این بوده که از علوم تجربی برای توضیح مطالب استفاده کنم.

از آنجایی که زیبایی از دیدگاه هر کسی متفاوت است من نمی‌توانم در اینجا معیاری برای زیبا دانستن صدا و یا آواها بیان کنم و در نتیجه فقط در مورد هارمونی صدا و آواها کیفیت و انعطاف و ایجاد آسان و راحت صدا و آواها صحبت خواهم کرد.

زیبایی از نظر افلاطون یعنی هماهنگی اجزا با کل

در مورد زیبایی و وجود آن در صدا و آواها دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، اما هدف ما چیست: وبی صدا و آوای زیبا و شناخت آن با توجه به تعریف افلاطونی آن است، چرا که در این صدا و آوا را به منظور هنرنمایی کردن مانند آواز خواندن بررسی می‌کنیم، اگر زیبایی یکی از ویژگی‌های اثر هنری بدانیم، در نتیجه ما در جستجوی شناخت صدا و آواهای زیب هستیم.

زیبایی از نظر افلاطون یعنی هماهنگی اجزا با کل.

معنی لغات و اصطلاحات در این کتاب

صوت: موج مکانیکی طولی است که سیستم شنوایی ما برخورد کرده و در ذهن ما شنیده شده.

صدا: به صوت ایجاد شده در حنجره ما و پرواک حاصل از آن موج در مجراهای حنجره، دهان و بینی ما گفته می‌شود.

آوا: صداهای تغییر شکل یافته‌ای که توسط اعضای توله گفتار ایجاد می‌شوند، تا ما با آنها بیان و تلفظ داشته باشیم.

ل

آواز: صدا و آواهای هارمونیک در ترکیب با یکدیگر.

خواننده: شخصی که از آواز در زمینه اجرای اثر موسیقایی استفاده می‌کند.

تناوب: به نوبت کاری را انجام دادن، دوره‌های مشخصی از یک الگوی تکرار شونده مانند:

۱-۳-۲-۴ || ۱-۳-۲-۴ || ۱-۳-۲-۴ || ۱-۳-۲-۴ || ۱-۳-۲-۴ || ۱-۳-۲-۴ || ۱-۳-۲-۴ ||