

آموزش اصولی

آهنسازی با کامپیوتر

www.ketab.ir

تألیف

کیان بزرگمهری فرد

بزرگمهری فرد. کیان

آموزش اصولی آهنگسازی با کامپیوتر / کیان بزرگمهری فرد، ۱۳۸۹

۲۷۶ ص: مصور، جدول

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۴۶-۲۵-۰

فهرست‌نویسی براساس اطلاعات فیبا.

بزرگمهری فرد، کیان

۱- آهنگسازی کامپیوتری ۲- کامپیوتر - آموزش

کتابخانه ملی ایران

۲۳۲۴۳۶۶

نام کتاب: آموزش اصولی آهنگسازی با کامپیوتر

مؤلف: کیان بزرگمهری فرد

انتشارات: بیژن

صفحه‌بندی: بادامی (۶۶۹۱۷۳۴۷)

چاپ: اول - ۱۳۸۹

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۴۶-۲۵-۰

شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

قیمت: ۷۰۰۰۰ ریال

حق استفاده از مطالب کتاب محفوظ و متعلق به مؤلف است.

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

مقدمه مؤلف ۱۳

فصل اول

گرفتن بهترین نتیجه از تنظیمات ۱۷

برنامه‌های تایپ نت و نت‌نویسی ۱۷

برنامه‌های کامپیوتری Loop سازی ۱۹

نرم‌افزار Reason ۱۹

استفاده از نرم‌افزارهای DAW و سکویسر ۲۰

تکنولوژی Rewire ۲۲

استفاده از DAW ها به عنوان هسته مرکزی تنظیمات ۲۳

نرم‌افزار Ableton Live ۲۴

نرم‌افزار ReCycle ۲۵

برداشت کلی از مطالب فصل ۲۷

فصل دوم

ژانر موسیقی خود را بشناسید ۲۹

تعریفی از کلمه ژانر در موسیقی ۳۰

- ۳۱.....ژانر موسیقی انتخاب شده و تکنیکهای آهنگسازی مربوط به آن.....
- ۳۲.....گوش کردن به موسیقی به شکلی متفاوت.....
- ۳۳.....ذهن خود را برای پذیرش دیگر ژانرهای موسیقی باز کنید.....
- ۳۴.....برداشت کلی از مطالب فصل.....

فصل سوم

- ۳۷.....ریتم‌سازی برای ترک درامز.....
- ۳۸.....استفاده از Loopهای از پیش ساخته شده درامز.....
- ۳۹.....آشنایی با قسمتهای مختلف ساز درامز.....
- ۴۲.....برای یاد گرفتن ریتم‌نویسی درامز، نوازندگی یک درامر را ببینید.....
- ۴۳.....درام ماشینها.....
- ۴۴.....درام ماشینهای سخت‌افزاری.....
- ۴۸.....درام ماشینهای نرم‌افزاری.....
- ۴۹.....پارامترهای کاربردی در ریتم‌سازی درامز: Kick و Snare.....
- ۵۱.....الگوهای ریتمیک Kick و Snare.....
- ۵۶.....ضمیمه‌ای برای ریتمهای به طول ۲، ۴ و ۸ میزانه.....
- ۵۸.....Ride و Hi Hat ها.....
- ۶۲.....مرحله Quantize کردن ریتم.....
- ۶۲.....تکنیک Swing.....
- ۶۵.....خلق یک منحنی طبیعی از تنظیمات شدت صدا.....
- ۶۶.....تکنیک Groove.....
- ۶۸.....استفاده از پاساژهای درامز.....
- ۶۹.....طریقه ساختن پاساژهای درامز.....
- ۷۱.....ایجاد رنگ‌آمیزی و فضا سازی در موسیقی.....
- ۷۳.....ساز درامز، یکی از ویژگیهای مشخص کردن سبکها.....
- ۷۵.....پرسیدن چندین سؤال کلیدی.....
- ۷۶.....پردازشهای ترک درامز.....
- ۷۷.....برداشت کلی از مطالب فصل.....

فصل چهارم

- ۸۱.....ریتم‌سازی برای سازهای کوبه‌ای.....
- ۸۲.....ادوات و اصوات ثانویه ریتم‌سازی.....

۸۵.....	کونگها و بانگوها
۸۷.....	داربوکا
۸۸.....	طبل
۹۰.....	Djembe
۹۱.....	کوزه یا Udu
۹۲.....	نوشتن پارت‌های سازهای کوبه‌ای
۹۳.....	جایگزین کردن ریتم سازهای کوبه‌ای به جای ترک درامز
۹۵.....	نوشتن بیت‌های کاربردی سازهای کوبه‌ای به عنوان مکملی برای ساز درامز
۹۷.....	برداشت کلی از مطالب فصل

فصل پنجم

۹۹.....	ریتم‌سازی برای سبکهای موسیقی الکترونیک
۱۰۱.....	عنصر Kick
۱۰۳.....	عنصر Snare
۱۰۵.....	عنصر Ride
۱۰۶.....	Tempo اجرای ریتم
۱۰۷.....	سبکهای Hardcore
۱۰۸.....	سبک Trance
۱۰۸.....	سبک Psychedelic Trance
۱۰۹.....	سبک Techno
۱۱۰.....	سبک Hardcore Techno
۱۱۱.....	سبکهای Minimal و Detroit Techno
۱۱۲.....	سبکهای محلی
۱۱۳.....	سبک House
۱۱۵.....	افکت‌گذاری بر روی ترک درامز
۱۱۷.....	استفاده از درامز برای نشانه‌گذاریهای ریتمیک
۱۱۹.....	برداشت کلی از مطالب فصل

فصل ششم

۱۲۱.....	پارامترهای معمول آهنگسازی
۱۲۳.....	بیس، ملودی و هارمونی
۱۲۶.....	برداشت کلی از مطالب فصل

فصل هفتم

۱۲۷.....	نوشتن خط باس در موسیقی.....
۱۲۹.....	آماده کردن خط باس.....
۱۳۰.....	نت پایگی خط باس.....
۱۳۲.....	خط باس اکتاو شده.....
۱۳۳.....	نتهای پایه و فاصله پنجم در خط باس.....
۱۳۴.....	خط باسهای سه صدایی.....
۱۳۴.....	خط باس برای آکوردهای شش و هفت.....
۱۳۵.....	خط باس پنتاتونیک.....
۱۳۶.....	خط باس کروماتیک.....
۱۳۸.....	گام کروماتیک بیس.....
۱۴۲.....	صداهاى سینتی سایزری بیس گیتار.....
۱۴۸.....	ساخت الگوی ریتمیک خط باس پدیه Matrix Pattern Maker.....
۱۵۰.....	صدای باسی، زیر صدای باسی دیگر.....
۱۵۱.....	روشی ساده برای ریتم نویسی خط باس.....
۱۵۱.....	برداشت کلی از مطالب فصل.....

فصل هشتم

۱۵۳.....	نوشتن ملودی اصلی یا Lead.....
۱۵۳.....	سازهای lead.....
۱۵۶.....	ملودی.....
۱۵۷.....	گام موسیقی.....
۱۵۹.....	مدهای موسیقی.....
۱۶۱.....	درجات تونیک و دومینانت.....
۱۶۴.....	حرکتهای پیوسته و پرش دار در خط ملودی.....
۱۶۸.....	ساختار ملودیک قطعه.....
۱۷۰.....	نگاهی سریع به نوشتن خط ملودی.....
۱۷۱.....	برداشت کلی از مطالب فصل.....

فصل نهم

۱۷۳.....	ملودی، بیس و هارمونی موسیقی.....
۱۷۴.....	اهمیت هارمونی موسیقی.....

۱۷۶.....	استقلال ملودیک قطعه
۱۷۷.....	هوموفونی یا هم نوایی در موسیقی
۱۷۹.....	قرار دادن ملودی Lead در خط باس
۱۸۲.....	موسیقی مدال
۱۸۴.....	برداشت کلی از مطالب فصل

فصل دهم

۱۸۵.....	استفاده از افکتها
۱۸۵.....	علت ضرورت اعمال افکتها
۱۸۶.....	اعمال افکتهای طبیعی بر روی سازهای آکوستیک
۱۸۸.....	پردازش افکتها
۱۸۸.....	روش Master FX
۱۸۹.....	روش Insert FX
۱۸۹.....	خلاقیت در استفاده از افکتها
۱۹۰.....	کمپر سورها
۱۹۱.....	افکت Reverb
۱۹۶.....	افکت Delay
۱۹۸.....	استفاده از فیلترها
۲۰۰.....	افکت Chorus
۲۰۰.....	اتصال افکتهای مختلف به یکدیگر
۲۰۲.....	آزمایش کردن افکتهای مختلف
۲۰۳.....	برداشت کلی از مطالب فصل

فصل یازدهم

۲۰۵.....	نوشتن ملودی براساس سازهای زهی
۲۰۵.....	چهار گروه مختلف سازهای زهی
۲۰۷.....	انواع ارکسترهای سازهای زهی
۲۰۸.....	نت‌نویسی سازهای زهی
۲۰۹.....	تکنیکهای مختلف نوازندگی سازهای زهی
۲۱۰.....	اجرای نتهای Legato سازهای زهی
۲۱۲.....	اجرای نتهای سازهای زهی با انگشت یا تکنیک Pizzicato
۲۱۲.....	اجرای نتهای استکاتو با سازهای زهی

- ۲۱۳.....اجرای جدا از هم نتها.....
- ۲۱۵.....اکتاو کردن نتها برای پارتهای سازهای زهی.....
- ۲۱۶.....برداشت کلی از مطالب فصل.....

فصل دوازدهم

- ۲۱۷.....نوشتن Pad ها.....
- ۲۱۷.....استفاده از Pad ها.....
- ۲۱۹.....انواع Pad ها.....
- ۲۲۱.....برداشت کلی از مطالب فصل.....

فصل سیزدهم

- ۲۲۳.....نوشتن ملودی برای سازهای آکوستیک.....
- ۲۲۴.....اهمیت شناخت سازهای مختلف.....
- ۲۲۷.....برداشت کلی از مطالب فصل.....

فصل چهاردهم

- ۲۲۹.....آرپیڈاتورها.....
- ۲۲۹.....آرپیڈاتور چیست؟.....
- ۲۳۰.....ویژگیهای آرپیڈاتور.....
- ۲۳۰.....تک صدایی و چند صدایی.....
- ۲۳۰.....کنترل فرکانسهای موسیقایی.....
- ۲۳۱.....شماره اکتاوها.....
- ۲۳۱.....ارزش زمانی نتها.....
- ۲۳۱.....کنترل شدن اجرای هر نت.....
- ۲۳۱.....کنترل کننده Tempo.....
- ۲۳۱.....کنترل کننده Swing.....
- ۲۳۲.....کنترل کننده الگوی ریتمیک.....
- ۲۳۲.....مثالی از آرپیڈاتورها.....
- ۲۳۳.....استفاده از آرپیڈاتورها.....
- ۲۳۵.....نوشتن ریفاها.....
- ۲۳۷.....برداشت کلی از مطالب فصل.....

فصل پانزدهم

۲۳۹	 ساختن سمپلها
۲۳۹	 روش‌های سمپل گیری
۲۴۰	 جداسازی سمپلها
۲۴۳	 بانک سمپلهای شخصیتان را توسعه دهید
۲۴۴	 ساختن سمپلهای موسیقایی قابل نواخته شدن
۲۴۸	 برداشت کلی از مطالب فصل

فصل شانزدهم

۲۴۹	 لایه‌بندی و نظم‌دهی به قطعات موسیقی
۲۵۰	 چیدن ترک درامز
۲۵۴	 قرار دادن ترک بیتین در پروژه
۲۵۵	 قرار دادن مواد موسیقایی ملودیک در پروژه
۲۵۹	 چیدن قسمتهای مختلف در موسیقی
۲۶۱	 ویرایشهای نهایی
۲۶۲	 برداشت کلی از مطالب فصل

فصل هفدهم

۲۶۳	 مراحل میکس و مسترینگ
۲۶۴	 مرحله میکس موسیقی: تنظیم کردن Levelهای صوتی هر ترک
۲۶۷	 مرحله میکس موسیقی: Pan دادن به صداهاى مختلف
۲۶۸	 مرحله میکس موسیقی: اکوایز کردن هر ترک
۲۷۰	 مسترینگ موسیقی
۲۷۱	 برداشت کلی از مطالب فصل

۲۷۳	 سخن پایانی
-----	------------------

۲۷۵	 فهرست مراجع
-----	-------------------

مقدمه مؤلف

احتمالاً دلیل آنکه شما این کتاب را برای مطالعه انتخاب کرده‌اید، اینست که تصمیم گرفته‌اید تا با نرم‌افزارهای موسیقی کار آهنگسازی را آغاز کنید و آهنگی را که ساخته‌اید بوسیله کامپیوترتان برای پخش شدن آماده کنید.

حال دنبال بهترین راه می‌گردید تا یک سری اطلاعات مهم و کاربردی کار آهنگسازی با کامپیوتر را آموزش ببینید. شما ابتدا باید دانش کاملی از نرم‌افزاری که برای کار آهنگسازی با کامپیوتر انتخاب کرده‌اید بدست آورید، شناخت کاملی نسبت به ژانر موسیقی مورد علاقه خود که تصمیم آهنگسازی در آن را دارید پیدا کنید و در ضمن به تحصیل علوم آهنگسازی‌ای چون تئوری موسیقی و هارمونی موسیقی بپردازید.

هر چند باید بدانید، حتی داشتن این اطلاعات هم برای ساختن آهنگیابی تأثیرگذار کافی نخواهد بود. شما احتیاج به دانش دیگری جدای همه این موارد دارید، دانشی که مستقیماً مرتبط با رشته آهنگسازی با کامپیوتر می‌باشد.

این رشته‌ای است که پاسخگوی بسیاری از سؤالات متداول موزیسینها خواهد بود؛ سؤالاتی از قبیل آنکه: چگونه بتوانم ریتم خوبی برای درامز بسازم؟ بهترین راه برای نوشتن ریتم بیس گیتار مرتبط با خط درامز من چیست؟ چگونه می‌توانم ملودیهای زیبا و تأثیرگذار برای قطعه موسیقی خود در نظر بگیرم؟ چگونه باید برای دیگر سازهای کوبه‌ای نت بنویسم با آنها ریتم موسیقیم را بسازم؟ بهترین راه برای شکل گیری ساختار موسیقی من چیست؟

جواب تمامی این سؤالات و بسیاری از سؤالات مشابه دیگر، در زیر دوره آموزشی‌ای به نام آهنگسازی کامپیوتری قرار دارد. با در نظر گرفتن هر نوع موسیقی‌ای که دوست دارید بسازید.

تکنیکهای آهنگسازی این رشته موسیقی می‌توانند در تمامی مقاطع کاری شما برایتان کاربرد داشته باشند.

تکنیکهای آهنگسازی کامپیوتری شامل مراحل می‌باشند که شما بواسطه آنها توانایی خلق موسیقی‌هایی تأثیرگذار را بدست خواهید آورد.

تکنیکها و متدهای بسیاری برای نوشتن و ساختن موسیقی وجود دارند که یاد گیری همه آنها برای کسانی که علاقمند به رشته آهنگسازی می‌باشند، ضروری می‌باشد. کسی که تصمیم به آهنگسازی گرفته اما حتی قواعد آهنگسازی و تئوری موسیقی را نمی‌داند، نمی‌تواند در کار آهنگسازی خود پیشرفت کند و نهایتاً قطعه موسیقی خوب و با ارزشی بوجود آورد.

روشی که شما بوسیله آن بتوانید تا آنچه که از موسیقی آموزش دیده‌اید را حال اعم از تئوری موسیقی، علم هارمونی، ارکستراسیون و غیره، نظم بخشید، سازمان دهی کنید و همچنین یاد بگیرید تا از آموخته‌های خود به شکلی کاربردی و عملی در جهت ساخت یک قطعه موسیقایی بهره ببرید، تکنیکهای آهنگسازی با کامپیوتر نامیده می‌شود.

بعد از نوشتن کتاب آموزش جامع و کاربردی کار با نرم‌افزار Pro-Tools متوجه شدم که بسیاری از علاقمندان به رشته آهنگسازی و هنرجویان موسیقی، با وجود آنکه کار با یکی از نرم‌افزارهای موسیقی را آموزش دیده‌اند اما هنوز بدرستی نمی‌دانند که برای آهنگسازی باید از کجا شروع کنند و چگونه از مواد مختلف موسیقی که در اختیار دارند مانند درامز، بیس گیتار، سازهای همراهی کننده موسیقی، سازهای اجراکننده خط ملودی اصلی موسیقی و غیره استفاده کنند تا بتوانند آهنگی که در ذهن دارند را بصورت تنظیم شده برای ارکستر با نرم‌افزار مورد نظر خود پیاده‌سازی کنند این بود که تصمیم به نگارش این کتاب گرفتم.

کتاب حاضر می‌تواند به عنوان مرجعی برای آموزش دیدن تکنیکهای مختلف آهنگسازی با کامپیوتر مورد استفاده قرار گیرد.

در این کتاب سعی کردم با مطالعه در مقالات و کتابهای نوشته شده در این زمینه، همین طور با آنالیز کردن قطعات موسیقایی موفقی که توسط آهنگسازان بزرگ و به نامی خلق شده‌اند، مجموعه‌ای از تکنیکهایی که برای آهنگسازی با کامپیوتر از مرحله ریتم‌سازی برای درامز و بیس گیتار تا مرحله نوشتن خط ملودی مورد استفاده می‌باشند را جمع‌آوری کنم.

همین طور با در نظر گرفتن این مطلب که یکی از مهمترین پارامترهای مورد نیاز برای آهنگسازی، داشتن شناختی کامل نسبت به ژانرهای مختلف موسیقی می‌باشد، تصمیم گرفتم در خلال نگارش این کتاب اطلاعاتی کلی از بعضی از سبکهای موسیقی امروزی (که موزیسینهای مطرح دنیا در آنها به خلق موسیقی‌های خود می‌پردازند) در اختیار علاقمندان قرار دهم.

در ضمن باید این مطلب را نیز متذکر شوم که قسمت اعظم مطالب این کتاب را بر اساس ترجمه از روی کتاب آهنگسازی با کامپیوتر، نوشته مایکل هیوویت (که دکترای موسیقی از دانشگاه Bangor انگلستان را دارد و یکی از استادان برجسته در کالج Harlech در شمال Wales می‌باشد) انجام داده‌ام.

توصیه من به شما علاقمندان رشته آهنگسازی با کامپیوتر آنست که ابتدا کار با یکی از نرم‌افزارهای موسیقی را بخوبی آموزش ببینید (برای این منظور می‌توانید کتاب قبلی من با نام آموزش جامع و کاربردی نرم‌افزار Pro-Tools را تهیه کنید و از روی آن اقدام به آموزش دیدن این نرم‌افزار قدرکمند کنید) سپس با مطالعه تکنیکهای آهنگسازی آموزش داده شده در این کتاب اقدام به خلق موسیقی‌هایی تأثیرگذار و با ارزش در ژانر موسیقی مورد علاقه خود کنید.

کیان بزرگمهری فرد

تابستان ۱۳۸۹

www.kian-bf.com