

۱۶۱۷۸۱۳

کتابخانه ملی

آموزش آهنگسازی

جان هوارد

ترجمه
میرنگ کامکار

www.ketab.ir

ناشر تخصصی موسیقی

آموزش آهنگسازی

هوشنگ کامکار

جان هوارد

ویراستار: محمود سیدهندی
 ثبت نگاری: احسان امامی
 صفحه آرایی: نای و بی
 طرح جلد: نازنین خزان
 نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۷
 شمارگان: ۵۰۰ نسخه
 شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۵۷۷-۹-۵
 چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات
 قیمت کتاب به همراه CD: ۲۲۰۰۰ تومان

سرشناسه: هوارد، جان، ۱۹۵۰ م.
 عنوان: آموزش آهنگسازی
 پدیدآور: جان هوارد
 ترجمه: هوشنگ کامکار
 مشخصات نشر: تهران نایونی ۱۳۹۷.
 مشخصات ظاهری: ۱۲۸ ص: مصور، جدول.
 شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۵۷۷-۹-۵
 وضعیت هرسا نویسی: فیا
 موضوع: آهنگسازی، آموزش
 شناسه افزوده: کامکار، هوشنگ، ۱۳۲۵ - مترجم
 رده بندی کنگره: ۱۳۹۷ ۸ ۴۰۸ MT
 رده بندی دیویی: ۸۱/۳
 شماره کتابشناسی ملی: ۷۶۵ ۵۲۱

در تلگرام همراه ما باشید

@nashrenayoney

تهران، خیابان انقلاب، رویروی درب اصلی دانشگاه تهران
 مجتمع تجاری فروزنده، طبقه اول شماره ۴۰۹
 تلفن: ۰۹۱۲۲۸۴۶۰۴۷ - ۶۶۴۹۳۲۷۸
 کتبه حقوق مادی و معنوی این اثر سعاد به ناشر نایونی می باشد.

فروشگاه اینترنتی: www.nayoney.com

هشتمند گرامی!

روی جلد کتاب حاضر، هولوگرام «ناشر نایونی» درج گردیده است. در صورت عدم وجود هولوگرام و

یا مشاهده هرگونه کپی غیرقانونی خواهشمند است مراتب را به شماره های ۰۹۱۲۲۸۴۶۰۴۷ -

۰۹۳۰۱۶۶۴۲۰۶ و یا ایمیل info@nayoney.com اطلاع دهید.

فهرست

۵	پیشگفتار
۶	یادداشت برای مربیان
۸	یادداشت مؤلف بر فهرست قطعات شنیداری
۹	آغاز: چگونگی نگرش به آهنگسازی
۹	اصوات: مصالح خام
۱۴	ایده موسیقی
۱۸	مرحله بعدی: چگونگی به کار بردن ایده‌های موسیقایی
۲۲	تفکر ساختار: شروع
۲۵	فرم‌های دینامیک (دو قسمت، ترناری، سه قسمتی)
۳۰	بافت و زمان
۳۳	فنون
۳۵	زمان
۳۵	ضرب یا ضربه
۴۱	ریتم
۵۱	تقسیم کردن و افزودن
۵۸	تزئین یک ضرب
۶۱	ملودی
۶۱	خط ملودی و قالب
۶۸	جمله‌بندی
۶۹	یافتن نت‌ها برای ملودی: گام‌ها
۷۱	یافتن نت‌ها برای ملودی: آکتردها
۷۲	توسعه ملودی
۷۸	ملودی + اکمپانیمان

۸۰	کلام
۸۳	آکردها
۸۹	تمبر (رنگ صوتی)
۸۹	هارمونیک‌های قابل شنیدن
۹۰	دو ویژگی مهم سری هارمونیک‌ها
۹۱	تمبر رنگ صوتی چیست؟
۹۳	کشفیات صوت آوازی
۹۵	هارمونیک‌های اصوات آوازی
۹۷	بافت
۹۷	هارمونی
۱۰۱	طرز استفاده از سری هارمونیک‌ها
۱۰۲	استفاده از واخوان (مدال) و اوه‌بناتو برای ایجاد بافت‌ها
۱۰۶	چندین ملودی هم‌زمان
۱۱۱	ساختار یا فرم موسیقی
۱۱۲	شروع و خاتمه
۱۱۳	استفاده از زبان برای کمک به ساختار موسیقی
۱۱۴	اصول ساختار
۱۱۶	استفاده از قالب اصوات برای ایجاد ساختار
۱۱۸	پروژه نهایی
۱۱۸	کمین گاه بزرگ
۱۲۱	منابع آهنگساز
۱۲۴	فهرست قطعات شنیداری

پیشگفتار

تاکنون در زبان فارسی کتابی درباره فن آهنگسازی به مفهوم موسیقی جهانی ترجمه نشده است. کتاب «آموزش آهنگسازی» جان هوارد نخستین ترجمه در این قلمرو است. اگر مقوله آهنگسازی را در قلمروهای خلاقیت بشری بدانیم باید اذعان کرد که خلاقیت آموختنی نیست. نویسنده این کتاب هم در مورد آموختن خلاقیت ادعایی ندارد. این کتاب با طرح فصل‌هایی می‌خواهد پوینده راه آهنگسازی را به منزلی برساند که شرط نخست آن، علاقت و قدرت ابتکار است. کسانی را می‌شناسیم که به فنون موسیقی (هارمونی، کمپوز، فوگ و...) تسلط کافی دارند اما در آفرینش و آهنگسازی ناتوانند؛ چون در هیچ مدرسه موسیقی به کسی نمی‌توان خلاقیت را آموخت و اگر این گروه دست به تألیف اثری بزنند، اثری بی‌ارزش، بی‌جاذبیت و زیبایی است. در هنگام مطالعه این کتاب خواننده متوجه خواهد شد که «ملدی نویسی» تفاوت عمده‌ای با کار آهنگسازی دارد؛ زیرا نوشتن ملودی فقط یک جنبه از جنبه‌های مختلف آهنگسازی است. یکی از صفات ویژه این کتاب این است که همه مثال‌ها در یک CD جمع‌آوری شده است که به هنگام مطالعه این کتاب باید به آنها گوش فراداد. مترجم آرزو داشت که صاحب آن فرصت و وقت کافی بود تا بتواند از همه آهنگسازان معاصر و نامدار قطععاتی را در این مجموعه بیاورد، اما متأسفانه این امکان فراهم نشد. در پایان وظیفه خود می‌دانم از همه کسانی که مرا در فراهم آوردن این کتاب یاری کردند سپاسگزاری کنم.

دکتر کامکار

۱۵ آذر ۱۳۸۲

تهران