

آرتور جَنَری

دفتر تمرین هارمونی

پِستون / دِوَتو

ترجمه: سیاوش بینایی

WORKBOOK

for

Piston/Devoto

Harmony

5th Edition

by Arthur Jannery

Translated by Siavash Beizai

نوگان

دفتر تمرین (هارمونی پیستون/دوتو)

تألیف آرتور جنری

ترجمه سیاوش بیضایی

چاپ یکم: بهار ۱۳۹۶

شمارگان: ۲۰۰۰

لیتوگرافی: ارغوان

چاپ و صحافی: صنوبر

بها: ۴۵,۰۰۰ تومان

همه حقوق محفوظ و در اختیار انتشارات نوگان

می باشد، © ۱۳۹۶

noGan Publications

©2017, All Rights Reserved

عنوان: دفتر تمرین هارمونی (پیستون/دوتو) - Workbook for Harmon/Devoto Harmony, 5th Edition

نویسنده: آرتور جنری Arthur Jannery

ترجمه: سیاوش بیضایی Translated by Siavash Beizai

تهران: نوگان، ۱۳۹۶ noGan Tehran

۲۵۶ ص: پارتیسیون

شابم: ISBN 979-080-2606-29-6

فهرست نویسی: فیبا

موضوع: هارمونی -- پارتیسیون -- Score -- Harmony

رده بندی کنگره: ۱۳۹۶-۲۲۳ ۹هـ ب / MT۵۰

رده بندی دیویی: ۷۸۱/۲۵

شماره کتابشناسی ملی: ۴۶۵۰۰۱۴

فهرست

۴

۵	پیشگفتار
۷	سپاس
۹	فصل ۱: عناصر موسیقی - گام‌ها و فاصله‌ها
۲۳	فصل ۲: تریاده‌ها
۳۴	فصل ۳: پیوندهای هارمونیک در مُد مازُور - دستورهای صدانویسی
۴۷	فصل ۴: مُد مینور
۵۸	فصل ۵: تُنالیتِه و مُدالیتِه
۷۰	فصل ۶: وارونهُ یکم - باسِ شماره‌ای
۷۸	فصل ۷: نقش و ساختار ملودی
۸۶	فصل ۸: نُت‌های غ رها رمونیک
۹۴	فصل ۹: ا. م. م. گ. ا. م. ملودی
۱۰۲	فصل ۱۰: آکُردن - نهر
۱۰۹	فصل ۱۱: کادنس‌ها
۱۱۸	فصل ۱۲: ریتم هارمونیک
۱۲۶	فصل ۱۳: ساختار هارمونیک مَرار
۱۳۲	فصل ۱۴: مُدولاسیون
۱۴۰	فصل ۱۵: آکُرد هفتم نمایان
۱۴۹	گزیده آثار موسیقی
۲۴۹	پیوست ۱: پاسخ به خودآزمون‌ها
۲۵۲	پیوست ۲: نوشته برای سازهای ارکستر - راهنمایی‌های پایه
۲۵۴	پیوست ۳: سازهای انتقالی

پیشگفتار

این نسخه از «دفتر تمرین» پیوستی بر چاپ پنجم کتاب هارمونی والتر پیستون با بازنگری مارک دوقو است که در مواردی ضروری مکمل آن نیز می‌باشد. از آنجا که بیشتر هنرجویان کمابیش نیازمند به تمرین‌هایی در تئوری موسیقی نیز می‌باشند، این «موارد ضروری» فضای بزرگی را در این دفتر به خود اختصاص داده است. برخی از هنرجویان تمرین‌های پایه این دفتر را ترجیح خواهند داد، بسیاری دیگر از بازنگری سیستماتیک مطالب کتاب سود خواهند جست، و برخی بیشتر به تمرین‌های خلاقیت و آهنگسازی آن خواهند پرداخت. اما امید می‌رود که رویارویی با سبک‌ها و آثار گوناگون در این دفتر برای همه آنها سودمند باشد.

با توجه به پیش‌زمینه‌های موسیقایی کاملاً متفاوت هنرجویان هارمونی، چنین به نظر می‌رسید که تهیه یک دفتر تمرین جداگانه با تمرکز بر پانزده فصل نخست کتاب، بهترین گزینش برای همراهی و جبران نیازهای گوناگون آنها باشد. برآوردن این منظور در متن کتاب اصلی، بدون این که آن را بسیار حجیم تر از آنچه هست بسازد، امکان‌پذیر نمی‌نمود.

ساختار این «دفتر تمرین» بسیار ساده و روشن است. هر یک از این پانزده فصل منطبق بر یکی از فصل‌های کتاب اصلی می‌باشد، و در هر فصل پنج بخش به شرح زیر وجود دارد:

الف. «فهرست واژه‌ها»یی که باید به زبان خود هنرجو تعریف شوند. همه این واژه‌ها در فصل‌های مربوطه در متن کتاب وجود دارند و می‌توان آن‌ها را در نمایه کتاب نیز به آسانی یافت.

ب. تمرین‌ها؛ که در بیشتر موارد نوعی ورزش یا پرسش ذهنی هستند. این تمرین‌ها باید با دقت و تمرکز کافی، با هدف دستیابی به دقت و سرعت بیشتر انجام شوند.

ج. تحلیل هارمونیک. تمرین‌های تحلیلی در فصل‌های نخست، به پیشرفت شما در کسب مهارت‌های بنیادی تحلیل هارمونیک، که در متن کتاب پیشنهاد به تحصیل مورد بحث قرار نگرفته، ولی برای شما بسیار سودمند خواهند بود، یاری می‌رسانند. در فصل نخست یک شیوه گرافیکی ارائه خواهد شد که از طریق آن ثبت نتایج تحلیل‌های خود را فرامی‌گیرید.

د. تمرین‌های آهنگسازی. این بخش برای برانگیختن غریزه آهنگسازی شما در نظر گرفته شده است. در اینجا از شما خواسته می‌شود که اصول ارائه‌شده در هر فصل را به شکلی شخصی و کاملاً متفاوت به کار گیرید. به ویژه آن دسته از هنرجویانی که هنوز به آهنگسازی دست نیازیده‌اند، نخستین کاندیداها برای انجام این تمرین‌ها خواهند بود، زیرا از این راه می‌توانند به آرامی به دنیای نوین آفرینندگی پای نهند. اظهار نظر صادقانه آموزگار و همکلاسان شما، چون در هر کار خلافت دیگری، مشوق و یاور گران‌بهایی برای شما خواهد بود.

ه. خودآزمون. در این بخش چکیده محتوای هر فصل به شکل پرسش‌هایی کوتاه که برای حفظ کردن یا مرور آن سودمند است ارائه می‌گردد. پاسخ خودآزمون‌ها را می‌توان در «پیوست ۱» یافت.

«برگزیده آثار موسیقی» Anthology: این بخش به منظور رفع نیازهای دانشجویان ورودی رشته‌های (اصلی و فرعی) کارشناسی موسیقی به چاپ جدید این دفتر افزوده شده است. از طریق این مجموعه آثار گسترده و متنوع، شما این امکان را خواهید یافت که مفاهیم و اصول تئوری موسیقی را از طریق تمرین با موسیقی واقعی فراگیرید، نه با تمرین‌های ساختگی که تنها برای این منظور فراهم شده‌اند. این گزینه‌ها کمی فراتر از مرزهای «هارمونی عمومی» می‌روند، ولی در عین حال به بهترین وجهی برای پرداخت آموزه‌های کتاب مناسب‌اند.

در بخش تحلیل همواره از شما خواسته می‌شود که بخش‌های معینی از این گزینه‌ها را تحلیل کنید یا به تکالیف مشخص دیگری پردازید. البته همه گزینه‌های این بخش برای این کار در نظر گرفته نشده‌اند. آموزگار و هنرجو هر دو می‌توانند این نمونه‌ها را به هر شکلی که برای ارتقاء و روشن‌تر کردن مفاهیم کتاب نیاز باشد به کار گیرند.

در این دفتر تمرین‌هایی برای فصل‌های ۱۶ به بعد در نظر گرفته نشده است، زیرا ما بر این باوریم که نیاز به چنین تمرین‌هایی کمکی بیشتر در نخستین مراحل درس هارمونی احساس می‌شود. در هر صورت، این تنها یک دفتر تمرین است که برای ژرفنگری بیشتری در مطالب کتاب، برای شما در نظر شده است: یعنی به اصطلاح «برای آغشته کردن دست‌هایتان به نت‌ها». تجربیاتی که شما در اینجا به دست می‌آورید می‌تواند تنها یک آغاز باشند، اما آغازی که بسیار فراتر از تنها حفظ کردن قوانین می‌رود.

این آغاز چیزهایی را در بر می‌گیرد که هم برای آنگسازان در باره آنها به تفکر می‌پردازند، و همچنین آن گونه فنون تحلیلی را که زیربنای مهارت در موسیقی هستند. اینها به نوبه خود به ایجاد بینشی در موسیقی می‌انجامند که شما را، هم به عنوان نوازنده و هم به عنوان شنونده، یاری خواهند رساند.

آرتور جنری

سفیلد، ماساچوست

سپتامبر ۱۹۸۶