

موسیقی

هنر شنیدن

جین فریس

برگردان از

کتایون صارمی

Music :The Art of Listening

Jean Ferris

Sixth Edition

Arizona State University

Mc Graw Hill

2003



Ferris, Jean

فریس، جین

موسیقی و هنر شنیدن / فریس، جین؛ برگردان کتابیون صارمی...

تهران: پارت، ۱۳۸۴.

۶۹۶ ص: مصور (رنگی)، عکس.

ISBN: 964-5664-45-4

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.

عنوان دیگر: موسیقی و هنر شنیدن.

عنوان اصلی: Music: the art of listening, 6th ed, c2003.

واژه نامه.

۱. موسیقی -- تفسیر. الف. صارمی، کتابیون، ۱۳۲۰، مترجم. ب. عنوان.

۷۸۱/۱۷

MT۹۰/ف۴م۸

م ۸۴-۳۳۸۴۲

کتابخانه ملی ایران

Music : The Art of Listening

Jean Ferris



Oppen's Tehran University's Gate
Fakhr E. Razi St. Tel: 66405627



انتشارات
پارت

تهران: انتشارات پارت، ۱۳۸۴
آدرس: خیابان شهروازی، تهران: ۶۶۴۰۵۶۲۷

موسیقی و هنر شنیدن

نوشته ی: جین فریس

مترجم: کتابیون صارمی

ناشر: انتشارات پارت

چاپ اول: بهار ۱۳۸۵

شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

حروفچینی: قرزین

لیتوگرافی: چاووش

چاپخانه: مشعل

صحافی: کهنمویی زاده

قیمت: ۸۵۰۰۰ ریال

شابک: ۹۶۴-۵۶۶۴-۴۵-۴ ISBN: 964-5664-45-4

کلیه حقوق این کتاب متعلق به انتشارات پارت بوده و هرگونه تکثیر و استفاده غیر مجاز دارای پیگرد قانونی است.

تقديم به دانشجویان رشته‌ی موسیقی، به
ویژه به آن‌ها که معلمشان بوده‌ام

گفتار مترجم

من این کتاب را به شوق کسانی که به موسیقی عشق می‌ورزند و برای دانشجویان عزیزی ترجمه کرده‌ام، که وقتی برخی از مطالب آن را برایشان مطرح می‌کردم، با اشتیاق بدان گوش می‌دادند و مشتاقانه درباره‌ی آن بحث می‌کردند.

متن حاضر، ترجمه‌ی نسخه‌ی انگلیسی چاپ ششم کتابی است که طبق گفته‌ی مؤلف، نسبت به چاپ‌های پیشین، تغییر بسیار کرده و مطالبی بر آن افزوده شده است. همان‌طور که نویسنده‌ی محترم اشاره می‌کند، مطالب آن به زبانی ساده برای همه‌ی کسانی نوشته شده که می‌خواهند موسیقی بیاموزند.

"هنر شنیدن موسیقی" کتابی است در برگیرنده‌ی تمامی مطالب بنیادی موسیقی و از شش فصل و بیست و نه بخش به شرح زیر تشکیل یافته است:

فصل (۱). عناصر بنیادی موسیقی: صوت، ریتم، ملودی، هارمونی، تمبر (لحن) و اجرا.
فصل (۲). موسیقی‌های: یونان، سده‌های میانه و رنسانس (بازیر عنوان‌هایی در مورد ویژگی هر یک از آن‌ها).

فصل (۳). موسیقی دوره‌های: باروک، کلاسیک و رومانطیک. (با ۱۲ زیر عنوان در مورد ویژگی‌های هر یک از آن‌ها)

فصل (۴). موسیقی‌های قرن بیستم: (امپرسیونیسم، پریمیتیویسم، اکسپرسیونیسم و ...). هنرهای سده‌ی بیستم، انقلابیون موسیقی، تکامل گرایان.

فصل (۵). موسیقی کشورهای آمریکایی: آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی (آمریکای لاتین)

(موسیقی‌های: محلی، بلوز، راگ تایم، راک - ن - رُل، جاز، رپ، پاپ)

فصل (۶). خلاصه‌ای در مورد موسیقی کشورهای غیر اروپایی.

در انتهای کتاب یک جدول ضمیمه‌ی تاریخی، واژه‌نامه‌ی انگلیسی به فارسی و بالعکس و اعلام نام‌ها (index) درج شده است.

نویسنده ضمن معرفی هر یک از فصل‌های فوق، با کلامی شیوا به معرفی برخی از آهنگسازان و اجراکنندگان سرشناس و به مقایسه‌ی آثاری که همه‌ی عرصه‌های موسیقی، نقاشی، ادبیات، تاریخ و فلسفه را در برمی‌گیرد، پرداخته است. مثلاً نقاشی‌های پیکاسو را از لحاظ سبک با آهنگ‌های استراوینسکی مقایسه کرده و شباهت کاری این دو هنرمند و شباهت فرمی در آثارشان را نشان داده است، یا همین‌طور به بررسی آثار موریس راول (آهنگساز) و پل گوگن (نقاش) پرداخته است. در همین‌جا شایسته است که از بانوی آهنگساز فرانسوی نادیا بولانژه (۱۹۷۹-۱۸۸۷) که بسیاری از آهنگسازان و نوازندگان بزرگ جهان مثل آرون کوپلند و فیلیپ گلاس و ... در مکتب او موسیقی آموختند، یاد کنیم.

علاوه بر مطالب فوق، نویسنده در هر فصل سازهای متعلق به هر دوره و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها را بررسی کرده و در انتهای هر فصل یک خلاصه‌ی مطالب و واژه‌های تخصصی همان فصل را بدان افزوده است.

* * *

من نیز کتاب حاضر را به زبانی ساده ترجمه کرده‌ام و مثل همیشه (تا آنجا که میسر بوده) از کار برد واژه‌های متروک و معرب امتناع ورزیده‌ام. در همه‌جا واژه‌های غیر انگلیسی به همان صورتی که نویسنده‌ی محترم به کار برده است، نوشته شده‌اند، و تقطیع و توصیف برخی از واژه‌ها به زبان اصلی درج شده است.

* * *

از آنجا که مطالب این کتاب متنوع و گوناگون و حجم کار زیادی بوده است، چنانچه اشتباهی در هر یک از مطالب رخ داده است، در کمال خضوع از همه‌ی فرهیختگان محترم رشته‌ی موسیقی پوزش می‌طلبم.

در پایان، از آقای حسن مفیدی مدیریت انتشارات پارت که سالیان درازی است در تهیه و انتشار کتاب‌های ارزنده‌ی موسیقی و هنر و در بالندگی فرهنگ میهن عزیزمان تأثیری ژرف داشته است، برای تقبل چاپ این کتاب سپاسگذاری می‌کنم و آرزو مندم که در این راه ثابت قدم باشند.

کتایون صارمی

۱۸ اسفند ۱۳۸۳

فهرست

۲۷.....	مقدمه
۲۹.....	پیش درآمد
۳۱.....	بخش اول عناصر بنیادی
۳۳.....	۱. صوت
۳۳.....	پرده‌ها
۳۳.....	نام پرده‌ها
۳۳.....	نام‌گذاری پرده‌ها
۳۴.....	فاصله‌ها
۳۶.....	دینامیک صدا
۳۷.....	نمونه شنیدنی ۱: ریچارد اشتروآس: "چنین گفت زرتشت"
۳۹.....	خلاصه
۳۹.....	پرسش
۳۹.....	اصطلاحات
۴۰.....	ضمیمه
۴۰.....	نمونه برای شنیدن اختیاری
۴۰.....	پیشنهاد برای شنیدن بیشتر
۴۳.....	۲. ریتم
۴۳.....	تمپو
۴۵.....	میزان
۴۶.....	کشش صدا
۴۸.....	نمونه ۲ برای شنیدن. اسکات چاپلین: "Maple Leaf Rag" 14 الگوهای ضرب
۵۱.....	خلاصه
۵۱.....	پرسش
۵۱.....	اصطلاحات
۵۲.....	ضمیمه

۵۳	نمونه اختیاری برای شنیدن
۵۳	پیشنهاد برای شنیدن بیشتر
۵۳	پیشنهاد برای دیدن اثر
۵۵	۳. ملودی
۵۷	انواع ملودی
۵۹	گام‌ها
۵۹	گام‌های ماژور و مینور
۶۱	نوت تونیک
۶۲	نمونه شنیدنی ۳. کامی سن - سان : " قلب من با صدای تو باز می‌شود " از اپرای "سامسون و دلیله "
۶۴	نمونه ۴ برای شنیدن . کلود دبوسی : " ویولاها " از پرلودها، کتاب اول
۶۵	گام کروماتیک
۶۶	گام پننتونیک
۶۷	خلاصه
۶۷	پرسش
۶۷	اصطلاحات
۶۹	ضمیمه
۶۹	نمونه‌هایی برای شنیدن به طور اختیاری
۶۹	پیشنهاد برای شنیدن بیشتر
۷۱	۴. هارمونی
۷۲	آکوردها
۷۲	تنالیته
۷۴	فاصله مطبوع و نامطبوع
۷۵	بافت
۷۶	نمونه شنیداری ۵. کیت ژارت: keith Jarret استخراج از: "Shenandoah"
۷۶	پیشنهاد برای شنیدن
۷۹	خلاصه
۸۰	پرسش
۸۰	اصطلاحات
۸۱	ضمیمه
۸۱	نمونه‌هایی برای شنیدن به طور اختیاری
۸۱	پیشنهاد برای شنیدن بیشتر
۸۳	تمبر (رنگ‌آمیزی صدا)

۸۴	تمبرهای آوازی
۸۵	سازهای ارکستری
۸۶	سازهای زهی
۸۷	سازهای بادی چوبی
۸۸	سازهای بادی برنجی
۸۹	سازهای کوبه‌ای
۹۱	نمونه شنیداری ۶. بنژامین برتن : " راهنمای جوانان برای ارکستر "
۹۳	سازهای شستی‌دار
۹۳	هارپسیکورد
۹۴	پیانو
۹۵	ارگ بادی
۹۶	سازهای الکترونیکی
۹۶	سینتی سائیزهای الکترونیکی
۹۷	می‌دی
۹۸	خلاصه
۹۹	پرسش
۹۹	اصطلاحات
۱۰۰	ضمیمه
۱۰۰	پیشنهاد برای دیدن فیلم
۱۰۱	۶. درباره‌ی اجراها
۱۰۲	روند اجرا
۱۰۳	اجراهای ارکستری
۱۰۴	فرم‌های ارکستری
۱۰۵	برنامه چاپی
۱۰۷	اجراهای جمعی
۱۰۷	سایر اجراها
۱۰۸	موسیقی مجلسی
۱۰۹	موسیقی کرال
۱۰۹	رقص
۱۱۰	موسیقی تأثر
۱۱۱	چگونه درباره‌ی موسیقی بنویسیم
۱۱۲	انواع مختلف اجرا

۱۱۳	بازتاب ذهنی
۱۱۴	خلاصه
۱۱۴	پرسش
۱۱۴	اصطلاحات
۱۱۷	بخش دوم یونان باستان، سده‌های میانه، رنسانس
۱۲۱	۷. موسیقی یونان باستان
۱۲۱	دورنمای تاریخی
۱۲۲	موسیقی در زندگی یونان
۱۲۳	نفوذ ماندگار یونان
۱۲۵	- موسیقی و کلام
۱۲۵	- داستان‌ها و اسطوره‌ها
۱۲۶	- فلسفه موسیقی
۱۲۷	نظریه‌های علمی موسیقی
۱۲۸	کلاسیسیزم در مقابل رومانتیزم در هنر
۱۲۸	خلاصه
۱۲۹	پرسش
۱۲۹	اصطلاحات
۱۳۱	۸. موسیقی در سده‌های میانه
۱۳۲	دورنمای تاریخی
۱۳۲	سبک هنری
۱۳۵	موسیقی اولیه مسیحیت
۱۳۵	- مدها
۱۳۶	- اطلاعات بیشتری در مورد موسیقی سده‌های میانه
۱۳۶	- آوازهای گریگوری
۱۳۸	نمونه شنیداری ۷. کی‌ری‌یه IV از "Cunctipotons genitor"
۱۳۹	آغاز پلی فونی
۱۴۰	موسیقی غیرمذهبی
۱۴۰	ترانه
۱۴۱	صدای انگلستان
۱۴۲	موسیقی سازی
۱۴۳	نمونه شنیداری ۸. گمنام: "Summer is icumm in"
۱۴۵	هیلد گارد اهل بن گن (۱۱۷۹-۱۰۹۸)

۱۴۶	هنر نو
۱۴۷	دورنمای تاریخی
۱۴۷	نمونه شنیداری ۹. " Nunc aperuit nobis "
۱۴۸	سبک هنری
۱۴۹	موسیقی
۱۵۰	مس
۱۵۱	خلاصه
۱۵۱	پرسش
۱۵۲	اصطلاحات
۱۵۳	چهره‌های اصلی
۱۵۴	ضمیمه
۱۵۴	نمونه‌هایی برای شنیدن به طور اختیاری
۱۵۴	پیشنهاد برای شنیدن بیشتر
۱۵۵	۹. رنسانس: ویژگی‌های کلی
۱۵۵	دورنمای تاریخی
۱۵۷	اصلاحات
۱۵۷	مخالفان اصلاحات
۱۵۸	سبک هنری
۱۶۱	معماری
۱۶۱	مجسمه سازی
۱۶۱	موسیقی
۱۶۲	تمبر (رنگ آمیزی صدا)
۱۶۲	بافت
۱۶۲	مذهای رنسانس
۱۶۳	خلاصه
۱۶۳	پرسش
۱۶۳	اصطلاحات
۱۶۴	چهره‌های اصلی
۱۶۵	۱۰. موسیقی مذهبی در دوره‌ی رنسانس
۱۶۵	موت در دوره‌ی رنسانس
۱۶۷	ژوسکن دپره (۱۴۴۵-۱۵۲۱)
۱۶۷	مس در دوره‌ی رنسانس

۱۶۸.....	جیووانی پی پرلوتیچی داپالسترنیا (۱۵۹۴-۱۵۲۴).....
۱۶۹.....	نمونه شنیداری ۱۰. جیووانی پالسترنیا: آگنوس دی از مس "Missa Papae Marcelli".....
۱۷۰.....	موسیقی پرستشی پرستان.....
۱۷۱.....	کُرال.....
۱۷۲.....	آهنگ‌های پسالم.....
۱۷۳.....	خلاصه.....
۱۷۳.....	پریش.....
۱۷۳.....	اصطلاحات.....
۱۷۴.....	چهره‌های اصلی.....
۱۷۴.....	ضمیمه.....
۱۷۴.....	نمونه‌هایی برای شنیدن به طور اختیاری.....
۱۷۴.....	پیشنهاد برای شنیدن بیشتر.....
۱۷۵.....	۱۱. موسیقی غیر مذهبی در دوره‌ی رنسانس.....
۱۷۵.....	مادریگال.....
۱۷۶.....	نمونه‌های شنیداری ۱۱. توماس ویلکز: "هنگامی که وِستا از کوه لاتوس فرود آمد".....
۱۷۷.....	موسیقی سازی.....
۱۷۸.....	سازهای زهی.....
۱۷۹.....	سازهای شستی‌دار.....
۱۸۰.....	نمونه شنیداری ۱۲. جان دآلند: "گایار ملکه الیزابت".....
۱۸۱.....	سازهای بادی.....
۱۸۱.....	همنوازی‌ها (آنسامبل‌ها).....
۱۸۲.....	خلاصه.....
۱۸۲.....	پریش.....
۱۸۲.....	اصطلاحات.....
۱۸۴.....	چهره‌های اصلی.....
۱۸۴.....	ضمیمه.....
۱۸۴.....	پیشنهاد برای شنیدن بیشتر.....
۱۸۵.....	بخش سوم دوره‌های باروک، کلاسیک و رومانیک.....
۱۸۷.....	۱۲. به سوی باروک.....
۱۸۷.....	دورنمای تاریخی.....
۱۸۸.....	شیوه‌ی هنری.....
۱۹۰.....	موسیقی.....

۱۹۰.....	کارلو جسونالدو (۱۶۱۳-۱۵۶۰ م.).....
۱۹۲.....	مکتب ونیز.....
۱۹۲.....	نمونه شنیداری ۱۳. کارلو جسونالدو "Moro Lasso" جیووانی گابریلی (۱۵۵۷-۱۶۱۲).....
۱۹۵.....	نمونه شنیداری ۱۴. جیووانی گابریلی "Sonata Pian'e forte".....
۱۹۶.....	دوستان فلورانس.....
۱۹۸.....	خلاصه.....
۱۹۸.....	پرسش.....
۱۹۹.....	اصطلاحات.....
۱۹۹.....	چهره‌های اصلی.....
۱۹۹.....	ضمیمه.....
۱۹۹.....	پیشنهاد برای شنیدن بیشتر.....
۲۰۱.....	۱۳. دوره‌ی باروک: ویژگی‌های عمومی.....
۲۰۱.....	دروندمای تاریخی.....
۲۰۱.....	مذهب.....
۲۰۲.....	علم و فلسفه.....
۲۰۳.....	شیوه‌ی هنری.....
۲۰۳.....	ادبیات.....
۲۰۴.....	نقاشی.....
۲۰۶.....	مجسمه‌سازی.....
۲۰۷.....	موسیقی.....
۲۰۷.....	تضادها.....
۲۰۸.....	بافت.....
۲۰۸.....	آغاز تنالیته.....
۲۰۹.....	خلاصه.....
۲۰۹.....	پرسش.....
۲۱۰.....	اصطلاحات.....
۲۱۰.....	چهره‌های اصلی.....
۲۱۱.....	۱۴. موسیقی نمایشی در دوره‌ی باروک.....
۲۱۱.....	کلودیو مونته وردی.....
۲۱۲.....	شیوه‌ی قدیم و جدید.....
۲۱۳.....	نخستین اپرا.....
۲۱۴.....	رستاتیف.....

- آریا ۲۱۵
- هنری پُرسل (۱۶۹۵-۱۶۵۹) ۲۱۶
- نمونه شنیداری ۱۵، هنری پُرسل: "بلیندا، دست‌های تو تاریکی را از من می‌زداید." و "وقتی که مرادرگور بگذارند" از "دییوو آناس" ۲۱۷
- اپرا در اواخر دوره‌ی باروک ۲۱۹
- پل کانتو ۲۱۹
- جورج فردریک هندل (۱۷۵۹-۱۶۸۵) ۲۲۱
- اوراتوریو ۲۲۱
- "مسیح" ۲۲۲
- نمونه شنیداری ۱۶، جورج فردریک هندل: "آله لویا از: اوراتوریوی "مسیح" ۲۲۳
- یوهان سباستین باخ (۱۷۵۰-۱۶۸۵) ۲۲۴
- کانتات ۲۲۴
- نمونه شنیداری ۱۷، یوهان سباستین باخ: کانتات شماره ۱۴۰، "Wachet auf"، نخستین موومان ۲۲۶
- خلاصه ۲۲۷
- پرسش ۲۲۸
- اصطلاحات ۲۲۹
- چهره‌های اصلی ۲۲۹
- ضمیمه ۲۳۰
- نمونه‌هایی برای شنیدن به طور اختیاری ۲۳۰
- پیشنهاد برای شنیدن بیشتر ۲۳۰
۱۵. موسیقی سازی دوره‌ی باروک ۲۳۱
- موسیقی برای سازهای شستی‌دار ۲۳۱
- فوگ ۲۳۲
- پرلود ۲۳۳
- نمونه شنیداری ۱۸، یوهان سباستین باخ: فوگ درسل مینور (نوگ "کوچک") ۲۳۳
- توکاتا ۲۳۴
- سوئیت ۲۳۵
- کانتینو Continuo ۲۳۵
- موسیقی مجلسی ۲۳۶
- سونات ۲۳۶
- موسیقی ارکستر ۲۳۷
- آنتو نیو ویوالدی (۱۷۴۱-۱۶۷۸) ۲۳۸

۲۳۹.....	نمونه شنیداری ۱۹، آنتونیو ویوالدی: کنسرتو "بهار" از "چهار فصل"
۲۴۱.....	کنچرتو گروسو
۲۴۱.....	نمونه شنیداری ۲۰، یوهان سباستین باخ: براندنبورگ، کنسرتو شماره ۲ در فا مینور
۲۴۴.....	خلاصه
۲۴۴.....	پرسش
۲۴۵.....	اصطلاحات
۲۴۶.....	چهره‌های اصلی
۲۴۶.....	ضمیمه
۲۴۶.....	نمونه‌هایی برای شنیدن به طور اختیاری
۲۴۶.....	پیشنهاد برای شنیدن بیشتر
۲۴۷.....	۱۶. به سوی کلاسیسیزم
۲۴۸.....	درونمای تاریخی
۲۴۹.....	هنرهای تجسمی
۲۴۹.....	موسیقی
۲۵۱.....	سبک احساسی
۲۵۲.....	نمونه شنیدنی ۲۱
۲۵۳.....	خلاصه
۲۵۳.....	پرسش
۲۵۳.....	اصطلاحات
۲۵۳.....	چهره‌های اصلی
۲۵۵.....	ضمیمه
۲۵۵.....	نمونه‌هایی برای شنیدن به طور اختیاری
۲۵۷.....	۱۷. ویژگی‌های عمومی دوره کلاسیک
۲۵۷.....	دورنمایی تاریخی
۲۵۸.....	دوره تنویر افکار (روشنگری)
۲۵۹.....	سبک هنری
۲۵۹.....	نقاشی
۲۶۱.....	مجسمه‌سازی و معماری
۲۶۳.....	ادبیات
۲۶۳.....	موسیقی در اروپا
۲۶۳.....	ویژگی‌های عمومی
۲۶۳.....	سبک وین

۲۶۴.....	موسیقی در آمریکا.....
۲۶۶.....	موسیقی هنری.....
۲۶۹.....	خلاصه.....
۲۷۰.....	پرسش.....
۲۷۰.....	اصطلاحات.....
۲۷۱.....	چهره‌های اصلی.....
۲۷۱.....	ضمیمه.....
۲۷۳.....	۱۸. طرح فرمال در دوره‌ی کلاسیک.....
۲۷۴.....	ارکستر.....
۲۷۴.....	سمفونی.....
۲۷۵.....	سونات - آلگرو.....
	نمونه‌شنیداری ۲۲، ولفگانگ آمادئوس موزار: سمفونی ش ۴۰ در سل مینور، k. ۵۵۰، موومان اول
۲۷۷.....	ولفگانگ آمادئوس موزار (۱۷۹۱-۱۷۵۶).....
۲۸۰.....	مینیونه و تریو.....
۲۸۱.....	کنسرتو سلو.....
۲۸۱.....	روندو.....
۲۸۲.....	نمونه‌شنیداری ۲۳، ولفگانگ آمادئوس موزار: سمفونی ش ۴۰ در سل مینور، k. ۵۵۰، موومان سوم
۲۸۴.....	فرانتس ژوزف هایدن (۱۸۰۹-۱۷۳۲).....
۲۸۳.....	نمونه‌شنیداری ۲۴، فرانتس ژوزف هایدن: کنسرتو ترومپت در می بمل ماژور، موومان سوم
۲۸۶.....	موسیقی مجلسی.....
۲۸۷.....	تم و وایاسیون.....
۲۸۷.....	سونات.....
۲۸۸.....	نمونه‌شنیداری ۲۵، فرانتس ژوزف هایدن: کواتر در دو ماژور (امپراطور)، اپوس ۷۶، ش ۳، موومان دوم
۲۸۹.....	خلاصه.....
۲۸۹.....	پرسش.....
۲۸۹.....	اصطلاحات.....
۲۹۱.....	ضمیمه.....
۲۹۱.....	نمونه برای شنیدن به طور اختیاری.....
۲۹۱.....	پیشنهاد برای شنیدن بیشتر.....
۲۹۱.....	پیشنهاد برای دیدن اثر.....
۲۹۳.....	۱۹. موسیقی آوازی در دوره‌ی کلاسیک.....
۲۹۴.....	اپرا کمیک.....

۲۹۵.....	اپراهای موزار.....
۲۹۸.....	نمونه شنیداری ۲۶، ولنگانگ آمادئوس موزار: "عروسی فیگارو" از پرده‌ی اول.....
۳۰۱.....	موسیقی مذهبی.....
۳۰۳.....	خلاصه.....
۳۰۳.....	پرسش.....
۳۰۴.....	اصطلاحات.....
۳۰۴.....	چهره‌های اصلی.....
۳۰۵.....	ضمیمه.....
۳۰۵.....	نمونه‌هایی برای شنیدن به طور اختیاری.....
۳۰۵.....	پیشنهاد برای شنیدن بیشتر.....
۳۰۷.....	۲۰. به سوی رومانتیسیزم.....
۳۰۸.....	ادبیات.....
۳۰۹.....	نقاشی.....
۳۱۰.....	موسیقی.....
۳۱۱.....	لودویک ون بتهون (۱۸۲۷-۱۷۷۰).....
۳۱۴.....	سمفونی‌ها.....
۳۱۵.....	فرانتس شوبرت (۱۸۲۸-۱۷۹۷).....
۳۱۶.....	نمونه شنیداری ۲۷، لودویک ون بتهون: سمفونی ش ۵ در دو مینور، موومان اول.....
۳۱۸.....	موسیقی سازی شوبرت.....
۳۱۹.....	موسیقی آوازی.....
۳۲۰.....	نمونه شنیداری ۲۸، فرانتس شوبرت: "Erlkonig" (شاه دیو).....
۳۲۳.....	خلاصه.....
۳۲۳.....	پرسش.....
۳۲۳.....	اصطلاحات.....
۳۲۴.....	چهره‌های اصلی.....
۳۲۴.....	ضمیمه.....
۳۲۴.....	نمونه‌هایی برای شنیدن به طور اختیاری.....
۳۲۵.....	پیشنهاد برای شنیدن بیشتر.....
۳۲۵.....	پیشنهاد برای دیدن اثر.....
۳۲۷.....	۲۱. سبک رومانتیک: موسیقی ارکستری.....
۳۲۷.....	ویژگی‌های رومانتیسیزم.....
۳۲۸.....	عشق به طبیعت.....

۳۲۸.....	هنر برای هنر
۳۲۹.....	تاریخ بر ضد علم
۳۲۹.....	روح رومانتیک
۳۲۹.....	سبک هنری
۳۳۱.....	نقاشی
۳۳۲.....	مروری بر موسیقی دوره‌ی رومانتیک
۳۳۲.....	تکنیک‌های ملودیک
۳۳۴.....	هارمونی
۳۳۲.....	فردگرایی
۳۳۴.....	ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم
۳۳۶.....	موسیقی ارکستری پروگرام
۳۳۶.....	کنسرت اورتور
۳۳۷.....	پیتر ایلچ چایکوفسکی (۱۸۴۰-۱۸۹۳)
۳۳۸.....	سمفونی پروگرام
۳۳۹.....	هکتور برلیوز (۱۸۰۳-۱۸۶۹)
۳۴۰.....	نمونه شنیداری ۲۹، هکتور برلیوز: سمفونی فانتاستیک، موومان پنجم، "رؤیای جادوگران سابات"
۳۴۲.....	پوئم سمفونی
۳۴۲.....	فرانتس لیست (۱۸۱۱-۱۸۸۶)
۳۴۴.....	موسیقی متن
۳۴۵.....	کنسرتو سلو
۳۴۵.....	فلیکس مندلسون (۱۸۰۹-۱۸۴۷)
۳۴۷.....	فانی مندلسون هنزل (۱۸۰۵-۱۸۴۷)
۳۴۷.....	سمفونی
۳۴۸.....	یوهان برامس (۱۸۳۳-۱۸۹۷)
۳۴۹.....	موسیقی در آمریکا در سده‌ی نوزدهم
۳۵۰.....	دسته‌های موسیقی
۳۵۰.....	موسیقی ارکستری
۳۵۰.....	خلاصه
۳۵۲.....	پرش
۳۵۲.....	اصطلاحات
۳۵۲.....	چهره‌های اصلی
۳۵۴.....	ضمیمه

۳۵۴.....	نمونه‌هایی برای شنیدن به طور اختیاری
۳۵۴.....	پیشنهادهایی برای شنیدن بیشتر
۳۵۵.....	پیشنهادهایی برای دیدن اثر
۳۵۷.....	۲۲. سبک رومانتیک : پیانو و موسیقی آوازی
۳۵۷.....	روبرت شومان (۱۸۱۰-۱۸۵۶)
۳۵۸.....	کلاراویک شومان (۱۸۱۹-۱۸۹۶)
۳۵۹.....	ترانه در آمریکا
۳۶۰.....	استفن فوستر (۱۸۲۶-۱۸۶۴)
۳۶۱.....	موسیقی کرال
۳۶۲.....	موسیقی پیانو
۳۶۲.....	فردریک شوپن (۱۸۱۰-۱۸۴۹)
۳۶۵.....	قطعات کوتاه پیانو به سبکی مشخص (Character Pieces)
۳۶۵.....	موسیقی پیانو در آمریکا
۳۶۶.....	لویی مورو گاتزچاک (۱۸۲۹-۱۸۶۹)
۳۶۷.....	نمونه شنیداری ۳۰، فردریک شوپن: بلونز در لایمل مازور، آپوس ۵۳
۳۶۸.....	موسیقی آمریکا در گذر زمان
۳۶۸.....	امی چنی بیچ (۱۸۶۷-۱۹۴۴)
۳۶۹.....	ادوارد . مک داوول (۱۸۶۰-۱۹۰۸)
۳۷۰.....	خلاصه
۳۷۱.....	پرسش
۳۷۱.....	اصطلاحات
۳۷۲.....	چهره‌های اصلی
۳۷۲.....	ضمیمه
۳۷۲.....	نمونه‌هایی برای شنیدن به طور اختیاری
۳۷۲.....	پیشنهاد برای شنیدن بیشتر
۳۷۲.....	پیشنهاد برای دیدن اثر
۳۷۵.....	۲۳. موسیقی تأثر در سده‌ی نوزدهم
۳۷۵.....	اپرا در فرانسه
۳۷۶.....	اپرای رومانتیک ایتالیا
۳۷۷.....	ورسمو
۳۷۸.....	موسیقی نمایشی
۳۷۸.....	نمونه شنیداری ۳۱، جوزپه وردی: "آیدای بهشتی" از اپرای آیدا

۳۷۸.....	نمونه شنیداری ۳۲، ریچارد واگنر: "مرگ عشق" از ترستان و ایزولد
۳۸۰.....	ریچارد واگنر (۱۸۱۳-۱۸۸۳)
۳۸۶.....	اپرتا
۳۸۶.....	گیلبرت و سولیوان
۳۸۷.....	نمونه شنیداری ۳۳، آرتور سولیوان: "من مدل یک ژنرال ارشد مدرن هستم". از اپرای
۳۹۰.....	The Pirates of Penzance
۳۹۰.....	موسیقی تاتر در آمریکا
۳۹۰.....	خلاصه
۳۹۲.....	چهره‌های اصلی
۳۹۳.....	ضمیمه
۳۹۳.....	نمونه‌هایی برای شنیدن به طور اختیاری
۳۹۳.....	پیشنهاد برای شنیدن بیشتر
۳۹۳.....	پیشنهاد برای دیدن اثر
۳۹۵.....	بخش چهارم موسیقی کنسرتی در سده بیستم
۳۹۹.....	۲۴. به سوی یک موسیقی نو
۳۹۹.....	ریچارد اشتراوس
۴۰۱.....	گوستاو مالر
۴۰۱.....	امپرسیونیسم
۴۰۲.....	ادبیات
۴۰۲.....	نقاشی
۴۰۴.....	موسیقی
۴۰۴.....	کلود دبوسی (۱۸۶۲-۱۹۱۸)
۴۰۸.....	نمونه شنیداری ۳۴، موسیقی گیم لان
۴۱۰.....	نمونه شنیداری ۳۵، کلود دبوسی، پرلود برای بعد از ظهر یک دیو
۴۱۱.....	سایر امپرسیونیست‌ها
۴۱۱.....	پریمیتیویسم (بدوی گرایی)
۴۱۲.....	نقاشی
۴۱۴.....	نمونه شنیداری ۳۶، ایگور استراوینسکی: از بخش ۱ پرستش بهار
۴۱۵.....	موسیقی
۴۱۵.....	ایگور استراوینسکی (۱۸۸۲-۱۹۷۱)
۴۱۷.....	اکسپرسیونیسم
۴۱۸.....	نقاشی
۴۱۹.....	ادبیات

۴۲۰	 موسیقی
۴۲۰	 آرنولد شوونبرگ (۱۸۷۴-۱۹۵۱)
۴۲۱	 نمونه شنیداری ۲۷، آرنولد شوونبرگ: "پی بروی مهتابی"
۴۲۲	 خلاصه
۴۲۴	 پرسش
۴۲۴	 اصطلاحات
۴۲۴	 چهره‌های اصلی
۴۲۵	 ضمیمه
۴۲۵	 نمونه‌های شنیداری اختیاری
۴۲۵	 پیشنهاد برای شنیدن بیشتر
۴۲۷	 ۲۵. هنرهای سده‌ی بیستم: ویژگی‌های کلی
۴۲۸	 هنرهای نمایشی
۴۲۹	 پابلو پیکاسو (۱۸۸۱-۱۹۷۳)
۴۳۱	 نظری کوتاه بر موسیقی
۴۳۲	 ملودی
۴۳۳	 هارمونی
۴۳۵	 ریتم و میزان
۴۳۵	 تمبر
۴۳۶	 بافت
۴۳۷	 فرم
۴۳۷	 خلاصه
۴۳۸	 پرسش
۴۳۸	 اصطلاحات
۴۳۸	 چهره‌های اصلی
۴۳۸	 ضمیمه
۴۳۸	 پیشنهاد برای دیدن اثر
۴۳۹	 ۲۶. انقلابیون
۴۴۰	 تکنیک دوازده نوتی
۴۴۲	 سریالیسم
۴۴۲	 آنتون وبرن (۱۸۸۳-۱۹۴۵)
۴۴۴	 نمونه شنیداری ۲۸، آنتون وبرن: پنج قطعه برای ارکستر، اپوس ۱۰
۴۴۵	 آلبان برگ (۱۸۸۵-۱۹۳۵)

- ۴۴۵..... اکسپریمنتالیسم
- ۴۴۶..... چارلز ایوز (۱۸۷۴-۱۹۵۴)
- ۴۴۹..... نمونه شنیداری ۳۹، چارلز ایوز: "در کنار رودخانه"
- ۴۵۰..... هنری کول (۱۸۹۷-۱۹۶۵)
- ۴۵۲..... نمونه شنیداری ۴۰، هنری کول H. Cowell: "the Banshee"
- ۴۵۳..... ادگار وارز (۱۸۸۳-۱۹۶۵)
- ۴۵۴..... موسیقی الکترونیکی
- ۴۵۵..... میلتنو بابیت (متولد ۱۹۱۶)
- ۴۵۷..... نمونه شنیداری ۴۱، میلتنو بابیت: همنازی‌هایی برای سینتی سائزر
- ۴۵۸..... موسیقی‌شناسی
- ۴۶۱..... جان کیج (۱۹۱۲-۱۹۹۲)
- ۴۶۳..... نمونه شنیداری ۴۲، جان کیج: "شب مخاطره آمیز"، ش ۱
- ۴۶۶..... پانولین آلیورس (تولد ۱۹۲۸)
- ۴۶۶..... انقلابیون اروپا
- ۴۶۶..... پی یربوله (تولد ۱۹۲۵)
- ۴۶۷..... نمونه شنیداری ۴۳، پولین آلیورس: الگوهای صدا
- ۴۶۸..... کارل هاینز اشتوکها وزن (تولد ۱۹۲۸)
- ۴۶۹..... کریستف پندرسکی (متولد ۱۹۳۳)
- ۴۷۰..... خلاصه
- ۴۷۱..... پرسش
- ۴۷۲..... چهره‌های اصلی
- ۴۷۲..... ضمیمه
- ۴۷۲..... نمونه‌هایی برای شنیدن به طور اختیاری
- ۴۷۲..... پیشنهاد برای شنیدن بیشتر
- ۴۷۵..... ۲۷. تکامل گرایان
- ۴۷۶..... گروه شش نفره
- ۴۷۷..... ناسیونالیسم سده‌ی بیستم (۱۸۸۱-۱۹۴۵)
- ۴۷۸..... بلا بارتوک (۱۸۸۱-۱۹۴۵)
- ۴۸۰..... آرون کوپلند (۱۹۰۰-۱۹۹۰)
- ۴۸۴..... نمونه شنیداری ۴۴، آرون کوپلند: واریاسیون‌هایی روی "simple Gifts" از سوفیت "بهار آپالاجی" ۴۸۴
- ۴۸۷..... جورج گرشوین (۱۸۹۸-۱۹۳۷)
- ۴۸۸..... نمونه شنیداری ۴۵، جورج گرشوین: "پس تو حالا زن من هستی": از اپرای "پورچی و بس"

۴۸۹.....	ویلیام گرانت استیل (۱۸۹۵-۱۹۷۸).....
۴۹۱.....	نمونه شنیداری ۴۶، ویلیام گرانت استیل : سمفونی آفریقایی - آمریکایی، نتو کلاسیسیزم.....
۴۹۴.....	سرگنی پروکوفیف (۱۸۹۱-۱۹۵۳).....
۴۹۵.....	نمونه شنیداری ۴۷، سرگنی پروکوفیف: سمفونی ش ۱ (کلاسیک)، موومان اول.....
۴۹۶.....	پل هیندمیت (۱۹۱۰-۱۹۸۱).....
۴۹۹.....	نمونه شنیداری ۴۸، ساموئل باربر: آداجیو برای سازهای زهی.....
۵۰۱.....	می‌نی مالیسم.....
۵۰۱.....	فیلیپ گلاس.....
۵۰۲.....	استیو رایک (تولد ۱۹۳۶).....
۵۰۲.....	زنده شدن موسیقی مذهبی کنسرتی.....
۵۰۴.....	خلاصه.....
۵۰۵.....	پرسش.....
۵۰۵.....	اصطلاحات.....
۵۰۵.....	چهره‌های اصلی.....
۵۰۵.....	ضمیمه.....
۵۰۵.....	نمونه‌هایی برای شنیدن به طور اختیاری.....
۵۰۶.....	پیشنهاد برای شنیدن بیشتر.....
۵۰۷.....	پیشنهاد برای خواندن بیشتر.....
۵۰۹.....	بخش پنجم موسیقی بومی.....
۵۱۱.....	۲۸. موسیقی مردمی آمریکا.....
۵۱۱.....	موسیقی محلی (فولکلوریک).....
۵۱۲.....	بالادها.....
۵۱۳.....	موسیقی هنری و محلی.....
۵۱۳.....	موسیقی مردمی و محلی.....
۵۱۵.....	راگ تایم.....
۵۱۶.....	اسکات چاپلین (۱۸۶۸-۱۹۷۱).....
۵۱۷.....	تکامل راگ - ن - رل.....
۵۱۸.....	حمله بریتانیا.....
۵۱۹.....	از راگ - ن - رل تا راگ.....
۵۲۰.....	رپ.....
۵۲۱.....	به سوی آینده.....
۵۲۲.....	تکامل موسیقی تأثر (موزیکال).....

۵۲۲.....	عصر طلایی موزیکال برادوی
۵۲۵.....	نمونه شنیداری ۴۹، لئونارد برنشتاین: "امشب" از آنسامبل "آن سوی غربی داستان"
۵۲۹.....	در جستجوی راهی نو
۵۳۱.....	خلاصه
۵۳۱.....	پرسش
۵۳۲.....	اصطلاحات
۵۳۳.....	چهره‌های اصلی
۵۳۳.....	ضمیمه
۵۳۳.....	نمونه‌هایی برای شنیدن به طور اختیاری
۵۳۳.....	پیشنهاد برای شنیدن بیشتر
۵۳۵.....	۲۹. جاز
۵۳۶.....	بلوز
۵۳۸.....	نمونه شنیداری ۵۰، پسی اسمیت: "Lost Your Head Blues"
۵۳۹.....	جاز سازی
۵۴۰.....	جاز نیو اولثان
۵۴۱.....	جاز به سوی شمال حرکت می‌کند
۵۴۲.....	کنسرت جاز
۵۴۵.....	نمونه شنیدنی ۵۱، چارلی پارکر: "بلوم دیدو"
۵۴۶.....	ادوارد کندی "دوک" الینگتون (۱۸۹۹-۱۹۷۴)
۵۴۷.....	پیشرفت‌های کنونی
۵۴۹.....	خلاصه
۵۴۹.....	پرسش
۵۴۹.....	اصطلاحات
۵۵۰.....	چهره‌های اصلی
۵۵۱.....	ضمیمه
۵۵۱.....	نمونه‌های شنیدنی به طور اختیاری
۵۵۱.....	پیشنهاد برای شنیدن بیشتر
۵۵۱.....	پیشنهاد برای دیدن اثر
۵۵۳.....	بخش ششم روابط فرهنگی: هشت ضمیمه موسیقایی
۵۵۷.....	ضمیمه موسیقی ۱. موسیقی آفریقا
۵۵۷.....	ویژگی‌های کلی
۵۵۸.....	ملودی

۵۵۸	بافت
۵۵۹	نمونه شنیدنی ۵۲، گمنام : " اماهامبا " (ترانه چوپانی)
۵۵۹	ریتم
۵۶۰	سازهای موسیقی
۵۶۱	نمونه شنیدنی ۵۳، گمنام : طبل‌های کوبه‌ای یوروبا
۵۶۲	اجرا
۵۶۲	موسیقی امروز آفریقا
۵۶۳	پرسش
۵۶۵	ضمیمه موسیقی ۲، موسیقی هند
۵۶۵	(راگ) راگا
۵۶۷	ریتم
۵۶۸	(تال) تالا
۵۶۹	تمپو
۵۶۹	فرم
۵۶۹	سازهای موسیقی
۵۶۹	اجرا
۵۷۰	نمونه شنیدنی ۵۴، روای شانکار : دادرا (بداهه نوازی سیتار)
۵۷۱	مبادلات فرهنگی
۵۷۱	پرسش
۵۷۲	نمونه شنیدنی ۵۵، گمنام : " Pahan Chunariya " (ترانه‌ی هندی)
۵۷۳	ضمیمه موسیقی ۳، موسیقی اسلامی
۵۷۳	پژوهشی دربارهٔ جذبه
۵۷۴	گام‌های کشورهای اسلامی
۵۷۴	ریتم
۵۷۶	بافت
۵۷۶	نمونه شنیدنی ۵۶، گمنام : فراخوان اسلام به نیایش
۵۷۷	نمونه شنیدنی ۵۷، گمنام : " ماهور " (قطعه‌ی سنتور)
۵۷۸	سازهای موسیقی
۵۷۸	موسیقی کلاسیک ایران
۵۸۰	موسیقی ترکی
۵۸۰	پرسش
۵۸۱	ضمیمه موسیقی ۴ : موسیقی چین

۵۸۱	یک زبان بین‌المللی
۵۸۲	اهمیت موسیقی
۵۸۳	زیر و بم‌ها و گام‌ها
۵۸۳	سازهای موسیقی
۵۸۵	موسیقی آوازی
۵۸۶	نمونه شنیدنی ۵۸، لی تسون - یوئن: "جویبار در حرکت" قطعه‌ای برای پی‌پا
۵۸۷	اپرا
۵۸۷	نمونه شنیدنی ۵۹، لی تسون - یوئن: "انتخاب یک عاشق" (ترانه محلی چینی)
۵۸۸	موسیقی محلی
۵۸۸	موسیقی مدرن چین
۵۸۸	پرسش
۵۹۱	ضمیمه موسیقی ۵. موسیقی ژاپن
۵۹۱	ویژگی‌های عمومی
۵۹۳	گام‌ها و فرکانس‌ها
۵۹۳	ریتم
۵۹۳	فرم
۵۹۳	سازهای موسیقی
۵۹۵	موسیقی محلی
۵۹۵	نمونه شنیدنی ۶۰، آهنگساز گمنام: "شکوفه‌های آلبالو"
۵۹۶	موسیقی برای تئاتر
۵۹۶	کابوکی
۵۹۶	نمونه شنیدنی ۶۱، آهنگساز گمنام: "Nagauta"
۵۹۷	پرسش
۵۹۹	ضمیمه موسیقی ۶، موسیقی بومی آمریکا
۵۹۹	ویژگی‌های کلی
۶۰۰	ملودی
۶۰۱	فرم
۶۰۱	بافت
۶۰۲	نمونه شنیدنی ۶۲، آهنگساز گمنام: "Crazy dag song"
۶۰۲	(ترانه رقص بومی آمریکا)
۶۰۲	ترانه‌های رقص
۶۰۲	نمونه شنیدنی ۶۳، آهنگساز گمنام: صدای فلوت

۶۰۳.....	سازها
۶۰۳.....	موسیقی بومی آمریکای کنونی
۶۰۴.....	موسیقی کنسرتی
۶۰۵.....	پرسش
۶۰۷.....	ضمیمه موسیقی ۷، موسیقی آمریکای لاتین
۶۰۸.....	نفوذ آفریقا
۶۰۹.....	موسیقی مذهبی
۶۱۰.....	موسیقی اجتماعی کوبا
۶۱۲.....	نمونه شنیدنی ۶۴، موسیقی ماریاچی
۶۱۳.....	موسیقی محلی مکزیک
۶۱۳.....	پرسش
۶۱۵.....	ضمیمه موسیقی ۸، انترناسیونالیسم نوین
۶۱۸.....	نمونه شنیدنی ۶۵، ثان دون: استخراج از "بهشت" از سمفونی ۱۹۹۷
۶۲۱.....	پرسش
۶۲۵.....	پیوست: سیر تاریخی حوادث غرب
۶۳۷.....	Glossary: واژه‌نامه انگلیسی به فارسی
۶۷۱.....	واژه‌نامه: فارسی به انگلیسی
۶۸۵.....	اعلام‌نام‌ها
	فهرست آثار مترجم

مقدمه

کتاب حاضر با نام "موسیقی، هنر شنیدن"، کتابی است کاربردی و مختصر برای دانش‌آموزان و دانشجویان رشته‌ی تاریخ موسیقی و علاقمندان به موسیقی، که به زبانی ساده برای کسانی نوشته شده است که تجربه‌ی موسیقی ندارند. در سراسر کتاب، موسیقی در متن فرهنگی و تاریخی خود مورد بررسی قرار می‌گیرد و هرگز به عنوان پدیده‌ای جدا از محیط خود نیست. رابطه‌ی موسیقی با سایر هنرها، که ممکن است دانشجویان آشنایی بیشتری با آن‌ها داشته باشند و ارتباط میان موسیقی یک دوره با گذشته‌ی آن بررسی شده است. و "ضمیمه‌ها" نیز ارتباط میان تجربه‌های موسیقی و فرهنگ‌های دوردست را بیان می‌کنند.

درین جلد، درباره‌ی موسیقی پژوهش شده است. برای نمونه از تأثیر عمیق اصلاحات پروتستان بر موسیقی آمریکا سخن گفته‌ایم. مثلاً درینجا، دانشجویان می‌آموزند که موزار (موتسارت) و ب. فرانکلین در سده‌ی نوزدهم، معاصر هم بودند و هر دو با داشتن علاقه به موسیقی کلاسیک، به ناسیونالیسم گرایش داشتند و نیز درمی‌یابند که موسیقی اروپا در اواخر سده‌ی نوزدهم تأثیر چندانی بر موسیقی آمریکا نداشته است. شرح حال کوتاهی از زندگی آهنگسازان اروپایی و آمریکایی نه تنها علاقه‌ی فردی، بلکه مقام موسیقیدانان را در جامعه مشخص می‌کند و به بیان اندیشه‌های زیباشناسانه و برنامه‌های عملی آن‌ها می‌پردازد و تجربه‌های شخصی آنان را درباره‌ی آثاری که به خاطرش مورد توجه واقع شده‌اند، نشان می‌دهد. فصل‌های مربوط به موسیقی‌های بومی و محلی بر ارتباط این موسیقی‌ها با موسیقی هنری و تأثیر متقابل میان موسیقیدانان در هر دو زمینه تأکید دارد. در بند ۶ فصل اول، اجراهای موسیقی مورد بررسی قرار می‌گیرند و اطلاعاتی راجع به موسیقی مجلسی، موسیقی کرال، رقص، موسیقی تئاتر و نیز کنسرت‌ها و گروه‌های ارکستری به دست می‌آید. بخش کوتاهی نیز به "چگونگی نوشتن آهنگ" اختصاص دارد.

در چاپ ششم نیز گهگاهی به فرهنگ‌های غیراروپایی اشاره می‌شود و در ضمیمه‌های خلاصه‌شده‌ی بخش آخر کتاب موسیقی‌های آفریقا، هند، جهان غرب، ژاپن، چین، بومیان آمریکا و آمریکای لاتین مورد بررسی قرار می‌گیرند. این سنت‌های موسیقی به قصد تدریس نوشته نشده‌اند، بلکه هدف آن است که دانشجویان براساس اندیشه‌ای نادرست هرآنچه را که آشناست الزاماً "درست" تلقی نکنند و به تأثیر فزاینده اندیشه‌های موسیقی غیراروپایی بر موسیقی غربی پی ببرند. بیشترین اهمیت موسیقی کنسرتی معاصر غرب و مدارک بومی آن که منابع و مدارک موسیقی غربی را تشکیل می‌دهند، براساس آگاهی از

سنت‌های فرهنگی گاه باستانی، گاه خارجی و یا ترکیبی از هر دو قرار گرفته است، اگرچه فرم کتاب حاضر طوری است که دانش‌آموزان می‌توانند از بخش ضمیمه‌ی موسیقی صرف‌نظر کنند، اما من امیدوارم که از آن برای بارور ساختن تجربه‌ی مقدماتی خود استفاده کنند. معلمان موسیقی باید این بخش‌های کوتاه را به عنوان مکمل به کار ببرند و در مدتی کوتاه در کلاس از آن‌ها استفاده کنند.

استادانی که از چاپ‌های قبلی این کتاب استفاده کرده‌اند، می‌توانند از نمونه‌های جدید شنیداری این مجلد بهره‌مند شوند. این آثار عبارتند از : هیلدگارد^۱ اهل بین‌گن *ترانه‌های طنز*^۲ اثر گیلبرت و سولیوان^۳ و موومان سوم سمفونی آفرو-آمریکایی ویلیام گرانت ستیل^۴. جایگزینی دسته‌ی *کرآله لویا*^۵ اثر هندل^۶ به نام "عظمت خداوند"^۷ که هنوز هم در سایت اینترنتی برای آن یک نمونه‌ی شنیداری وجود دارد، همه‌ی نمونه‌های شنیداری هستند که به جای آثار قبلی چاپ شده‌اند و در واقع، به وسیله‌ی شبکه معرفی می‌شوند، و به علاقمندان فرصت می‌دهند تا آثار دلخواه خود را برگزینند. بدین شیوه ما می‌توانیم بدون مراجعه به متن، انتخاب‌های گوناگونی داشته باشیم.

در خاتمه من صمیمانه از دانشگاه ایالتی آریزونا، که براساس تخصص و کارشناسی آن، من به طور ممتد برای تکمیل و بررسی متن (چاپ ششم) این کتاب بدانجا مراجعه کرده‌ام ، سپاسگزاری می‌کنم و به ویژه از دکتر گلن هاگ بارت^۸ به خاطر راهنمایی در مورد موسیقی الکترونیکی سپاسگزارم.

^۱ . Hildegard of Bingen

^۲ . Patter Song

^۳ . Gilbert and Sullivan

^۴ . William Grant Still

^۵ . Hallevjah

^۶ . Handel

^۷ . The Glory of Lord

^۸ . Dr. Glen Hackbarth

پیش درآمد

در دنیای غرب، ما با انواع گوناگون موسیقی سروکار داریم از جمله موسیقی برای همراهی تاتر، ساز و آواز، رقص، دعا و نیایش، ورزش و شنیدن موسیقی سهل الوصول از طریق رادیو، تلویزیون، نوارهای ضبط، سی‌دی‌ها، اجراهای زنده که با خود موسیقی محلی، مردمی و هنری را از سراسر جهان به ارمغان می‌آورند و هر یک به شنونده‌ی خود چیزی می‌دهند و ازو توقعی دارند، برحسب آن که موسیقی در اختیار شنونده قرار گیرد یا اجراکننده و مفسر، نوع آن از یکی به دیگری تفاوت می‌کند.

از آن جا که موسیقی مردمی، در درجه اول، منبع سرگرمی و آرامش به شمار می‌رود، ممکن است اجراکننده و شنونده‌ی آن به آموزش چندانی نیاز نداشته باشند. اما زمانی که بهترین موسیقی مردمی در تمام مراحل کیفیت و کمیت خود را دارد، مفهوم جامعه‌شناختی مهم آن و نیز ویژگی‌هایی که این موسیقی مردمی را می‌سازند (همانند بازتاب یک فرهنگ خاص در دوره‌ای معین)، از عمر آن می‌کاهند. لذا، ممکن است ترانه‌های مردمی خیلی زود از بین بروند و استقبال نسل‌های بعد ازین ترانه‌ها، به گذشته‌ی آن‌ها و به ارزش زیباشناختی آن‌ها بستگی دارد.

در برخی از موسیقی‌ها، هدف یا پاسخی خاص دنبال می‌شود. مثلاً برای تنظیم حرکات موزون مثل ورزش، قایقرانی، رقص، مارش، رژه، و انجام همه‌ی کارها بهتر است از فعالیت ریتمیک و از موسیقی استفاده شود. تا قدم‌ها و حرکات همزمان خود را با آن تنظیم کنند. بازتاب‌های شدید و احساسی موسیقی سینمایی، جایگزین مکث‌های زشت محاوره‌ای فیلم‌ها می‌شود و حسی از تداوم میان صحنه‌ها ایجاد می‌کند. موسیقی در مراسم مذهبی حس ستایش را برمی‌انگیزد. گوش کردن به موسیقی شاد از تنش می‌کاهد و بی‌حوصلگی را التیام می‌بخشد.

موسیقی هنری نیز هدفی کاربردی ندارد، اما ممکن است به بیان مفهوم تجربیدی و انتزاعی که آهنگساز در سر می‌پروراند، بپردازد. جان راسکین^۱ (۱۸۱۹-۱۹۰۰) نویسنده و منتقد هنری، هنر را "بیان ارتباط یک روح با روح دیگر" تعریف می‌کند. بسیاری از آهنگسازان موسیقی هنری سعی می‌کنند تجربه، شخصیت، افکار و در واقع روح و روان خود را به شنوندگان منتقل سازند. همان‌طور که از عنوان این مجلد برمی‌آید، گوش کردن به موسیقی، خود یک هنر است، و خوب گوش کردن تجربه‌ای مؤثر و خلاق به وجود می‌آورد. شنونده‌ی آموزش‌دیده، با شرکت در جریان موفقیت‌آمیز آفرینش موسیقی،

^۱ John Ruskin

در هنگام اجرا و قدردانی از موسیقی جدی، دانش و تجربه‌ی خوبی از خود نشان می‌دهد، زیرا موسیقی هنری، آهنگساز، بداهه‌نواز، اجراکننده و شنونده را به‌طور یکسان درگیر می‌کند و پاداش این سه آفریننده در ارزش ماندگار این موسیقی ارجمند و شادمانی است که از آن حاصل می‌شود.

در زمانی که هنر شنیدن را تمرین می‌کنید، شاید توقع داشته باشید که در تنوع موسیقی مردمی و هنری، کهنه و نو، غربی و غیر اروپایی، مذهبی و غیرمذهبی شادی بیشتری، بیش از پیش، به دست آورید. ما زمانی این شادی احساس برانگیز را تجربه می‌کنیم که گوش کردن به موسیقی، با تلاشی معنوی، جزیی از احساس ما شده باشد.