

۱۴۱۳۳۵۴

بِنام خداوند بخشنده و مهربان

هنر آهنگسازی

داریوش فرسایی

انتشارات علوم و فنون

www.FTR.IR

بهار ۱۳۹۵

سرشناسه	فرسایی- داریوش-۱۳۳۹
عنوان و نام پدیدآور	هنر آهنگسازی / داریوش فرسایی
مشخصات نشر	تهران: نشر علوم و فنون، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهری	۱۵۶ ص + مصور + یک لوح فشرده
شابک	978-600-5271-93-5 ۴۵۰۰۰۰ ریال
وضعیت فهرست نویسی	فیبا
موضوع	آهنگسازی
موضوع	composition music
موضوع	آهنگسازی - آموزش
موضوع	composition (music)—instruction and study
رده بندی کنگره	۱۳۹۵ ۴۰۹ ف / ۴۰ / MT
رده بندی دیویی	۷۸۱/۳
شماره کتابشناسی	۴۲۴۷۱۴۵

انتشارات علوم و فنون

(۶۶۴۸۳۷۶۲ - ۰۹۳۷۲۸۶۳۲۵۵)

عنوان:	هنر آهنگسازی
مؤلف:	داریوش فرسایی
ناشر:	نشر علوم و فنون
تاریخ انتشار:	بهار ۱۳۹۵
نوبت چاپ:	اول
تعداد صفحه:	۱۵۶ صفحه
قطع:	وزیری
تیراژ:	۵۰ جلد
قیمت با یک عدد DVD:	۴۵۰۰۰ ریال

مرکز پخش و فروش: تهران - میدان انقلاب - خیابان ۱۲ فروردین - پایین تر از تقاطع روانمهر

کوچه بهشت‌آیین - پلاک ۲۱ - تلفن: ۶۶۴۸۳۷۶۳ - ۶۶۴۸۳۷۶۲

WWW.FFB.IR فروشگاه اینترنتی:

فهرست

۱	هنر آهنگسازی
۱۱	مقدمه
۱۳	فصل ۱
۱۳	ریتم و حس عمومی آهنگ
۱۴	رهیافت رایج آهنگسازان
۱۵	رهیافت درست آهنگسازی
۱۶	ایده موسیقی
۱۹	شکل دهی به زمان
۲۳	ریتم و حس ها
۲۴	پیدا کردن عبارت ریتمی مناسب در هر آهنگ
۲۹	تغییر در ریتم و عبارتهای ریتم
۳۱	انتقال ضرب ریتمی و سنکوپ
۳۲	فصل ۲
۳۲	فرم های موسیقی
۳۴	در مورد فرم
۳۵	ترکیب بخشهای مختلف یک آهنگ در قالب یک فرم
۳۵	فرمهای تک پارت : A

- ۳۶..... فرمهای باینری : AB
- ۳۷..... فرمهای ABCBA – ARCH
- ۳۷..... فرمهای کلاسیک
- ۳۷..... SONATA
- ۳۸..... RONDA
- ۳۸..... CONCERTO
- ۳۸..... SYMPHONY
- ۳۸..... FUGUE
- ۳۹..... DIVERTIMENTO
- ۳۹..... MINIMALISM
- ۳۹..... Through-composed
- ۳۹..... فرم های مردمی popular
- ۴۰..... بلوز
- ۴۰..... بلوز دوازده میزانی
- ۴۱..... بلوز ۸ میزانی
- ۴۱..... بلوز ۱۶ میزانی
- ۴۱..... بلوز ۲۴ میزانی
- ۴۲..... بلوز ۳۲ میزانی و کانتري
- ۴۲..... راک
- ۴۲..... فرم verse-chorus
- ۴۳..... بخش یا پارت اینترو:

۴۳.....: A-verse

۴۳.....: B-chorus

۴۳.....: Prechorus

۴۴.....: C-bridge

۴۵.....: جاز

۴۶..... فصل ۳

۴۶..... گام ها و مد ها و حسن ها و ملودی ها

۴۸..... مد ها و حسن های موسیقی

۴۹..... Ionian (major scale)

۵۰..... Dorian

۵۱..... Phrygian

۵۲..... Mixolydian

۵۲..... Aeolian(natural minor)

۵۳..... Locrian

۵۴..... گام های HARMONIC- MELODIC MINOR

۵۵..... گام های ماژور و مینور و چرخه آکوردها

۵۷..... پیدا کردن گام های مینور و ماژور مرتبط با هم

۵۹..... گام پنتاتونیک pentatonic

۶۱..... تمرین ها

۶۲..... فصل ۴

۶۲..... آهنگسازی به کمک آکوردها

- ۶۳..... آکوردها و حس ها
- ۶۵..... major آکوردهای ماژور
- ۶۶..... minor آکوردهای مینور
- ۶۷..... major seventh آکوردهای
- ۶۷..... minor seventh آکوردهای مینور هفتم
- ۶۸..... dominant seventh آکوردهای
- ۶۹..... major sixth آکوردهای
- ۶۹..... minor sixth آکوردهای
- ۷۰..... ninth آکوردهای
- ۷۱..... minor ninth آکوردهای
- ۷۱..... diminished آکوردهای
- ۷۲..... augmented آکوردهای
- ۷۳..... suspended fourth آکوردهای
- ۷۳..... minor7/flat5- half diminished آکوردهای
- ۷۴..... آهنگسازی بر اساس آکورد چینی
- ۷۶..... تنظیم زمان بندی و حرکات ریتمیک آکوردها
- ۷۸..... chord progression توالی آکوردها
- ۸۱..... رنگ آمیزی توالی آکوردها
- ۸۳..... تقلید یا خلاقیت
- ۸۶..... hook هوک آهنگ
- ۸۷..... تنظیم قسمت پایانی قطعه با کادنس

۸۹.....کادنس نوع authentic

۹۰.....کادنس نوع plagal

۹۰.....کادنس های نوع deceptive- interrupted

۹۰.....کادنس نوع half – codence

۹۱.....بخش مدائی آهنگ

۹۲.....شروع یک آهنگ

۹۲.....تکنیکهای شروع یک قطعه موسیقی

۹۴.....توالی های آلبوم ها

۹۵.....بخش انتهایی آهنگ

فصل ۵..... ۹۷

۹۷.....یافتن ملودی ها جاهایی که انتظار ندارید

۹۸.....چارچوب موسیقایی چیست ؟

۹۹.....پیدا کردن ملودی در گفتگو ها

۹۹.....پیدا کردن ملودی در دنیای پیرامون

۱۰۲.....کمک گرفتن از ذوق موسیقی

۱۰۳.....پیدا نمودن ملودی در سازها

۱۰۴.....گام ها را روی سازتان اجرا و تمرین نمایید

۱۰۴.....کاربرد تئوری موسیقی

۱۰۵.....پیدا کردن ملودی به کمک خلاقیت فردی

۱۰۷.....

فصل ۶..... ۱۰۷

نوشتن ملودی به کمک موتیف ها و عبارت ها ۱۰۷

موتیف ۱۰۸

هوک ۱۰۸

انواع هوک ۱۰۸

عبارت ملودیک ۱۰۹

پریود ۱۰۹

موتیف ها و عبارت ها ۱۰۹

یک آهنگ و چند ریت ۱۱۲

ساخت یک عبارت ملودیک ۱۱۴

ایجاد تغییر در عبارت ملودیک ۱۱۶

جابجایی ریتم عبارت ۱۱۷

کوتاه نمودن عبارت ملودیک ۱۱۷

بسط دادن عبارت ملودیک ۱۱۸

انتقال هموار بین بارت ها ۱۱۸

توسعه ملودی ها ۱۱۹

متناسب نمودن آکوردها و ملودی ها با هم ۱۱۹

استخراج ملودی از آکوردها ۱۲۰

نتهای ساختاری ۱۲۲

حرکت گام به گام یا پرشی ۱۲۳

نت های میانی ۱۲۴

نت های همسایه ۱۲۵

۱۲۵..... سایر تکنیکهای ملودی

۱۲۶..... suspension تکنیک

۱۲۶..... retardation تکنیک

۱۲۶..... anticipation تکنیک

۱۲۷..... تکنیک نت پدال

۱۲۷..... ترفند بی ری نوشتن ملودی های زیبا

۱۲۸..... ایجاد خط باس

فصل ۷..... ۱۳۱

آهنگسازی بر اساس چند صدای..... ۱۳۱

۱۳۲..... خطهای داستان و سازبندی

۱۳۳..... نوشتن چند خط هارمونی

۱۳۴..... صداهای مستقل

۱۳۶..... کنترپوان

۱۳۷..... پنج مشخصه نتهای موسیقی

۱۴۰..... برخی بایدها و نبایدها

۱۴۰..... بیش از سه ملودی مستقل برای هر لحظه ننویسید

۱۴۰..... خطهای ملودی با هم تقاطع نداشته باشند

۱۴۰..... در استفاده از اوکتاوها محتاط باشید

۱۴۱..... مراقب tessitura باشید

۱۴۱..... تنظیم بخش انتهایی آهنگ

۱۴۲..... تنظیم بخش میانی آهنگ یا سولو

۱۴۵..... ساخت و تنظیم بخش ابتدای آهنگ یا intro.....

۱۴۷..... فصل ۸.....

۱۴۷..... هارمونیزه کردن ملودی ها.....

۱۴۸..... پیدا کردن آکوردهای مناسب برای یک ملودی.....

۱۵۰..... consonance- dissonance کمک ایجاد هارمونی به کمک

۱۵۲..... تداخل و گشتابی.....

۱۵۳..... ایجاد هارمونی به کمک خرجه های پنجم.....

۱۵۵..... ایجاد هارمونی به سبب تری و تتری.....

www.ketab.ir

مقدمه

این مجموعه بر اساس منابع معتبر خارجی مربوط به تکنیکهای نوین آهنگسازی تهیه شده و مفاهیم و اصول آهنگسازی علمی و کاربردی را به شما آموزش می دهد. در همین ابتدا لازم است از دوست صمیمی و گرامی جناب آقای میلاد بهلولی تشکر و قدردانی نمایم. آهنگسازی با سابقه و تجربه زیاد و آثاری ارزنده و به یاد ماندنی که در کمال متانت و بدون کمترین چشمداشت مادی و با صبر و بردباری فراوان بخشی از تجربیات ارزنده خود در زمینه آهنگسازی را در اختیار من قرار دادند تا این مجموعه علاوه بر بار علمی منابع معتبر خارجی در برگیرنده بخشی از تجربیات و تکنیکهای مورد استفاده یک آهنگساز حرفه ای نیز باشد.

اگر با مبانی و تئوری موسیقی باندازه کافی آشنا هستید، تجربه آهنگسازی دارید و مایلید آهنگسازی را به شکل اصولی و علمی و نیز کاملاً کاربردی بیاموزید این مجموعه برای شما بسیار مفید خواهد بود. اگر تاکنون تجربه آهنگسازی جدی نداشته اید و با مبانی و تئوری موسیقی نیز آشنا نیستید توصیه و تاکید می کنم قبل از این مجموعه دو مجموعه زیر را مطالعه نمایید:

جعبه آموزش ساخت و تنظیم موسیقی

جعبه آموزش آهنگسازی در یک هفته

در این مجموعه فقط اصول و روشها و تکنیکهای علمی آهنگسازی به روش گام به گام و کاربردی آموزش داده می شود و تکنیکهای تنظیم آهنگ ارائه نمی شوند و به همین دلیل توصیه و تاکید می کنم بعد از مطالعه این مجموعه سه مجموعه زیر را با همین ترتیبی که نوشته شده مطالعه فرمایید:

جعبه آموزش تنظیم و ارکستراسیون آهنگ

جعبه آموزش تنظیم حرفه ای موسیقی

یک پروژه تنظیم آهنگ را ابتدا تا انتها

برای ساخت آهنگهایی زیاده تاثیرگذار شما به ذوق و سلیقه موسیقی و به دانش و تجربه موسیقی و آهنگسازی نیاز دارید. در این مجموعه من نمی توانم ذوق و سلیقه موسیقی را برای شما ایجاد کنم. نمی توانم نجات آهنگسازی را در شما تقویت کنم ولی می توانم فرایندی را به شما آموزش دهم تا بتوانید ایده موسیقی که در ذهن دارید را به روشی علمی و سازمان یافته به یک اثر موسیقی کامل و منسجم تبدیل نمایید. هنگامی که یاد بگیرید تا ایده های خام و ابتدایی موسیقی پنهان شده در ذهنتان را با روشی علمی به قطعات موسیقی تبدیل نمایید می توانید به مرور زمان تجربیات خود را افزایش داده و از انواع تکنیکهایی که در این مجموعه می آموزید استفاده نمایید تا اثری زیباتر و کامل تر خلق نمایید.

فیلم ۱

داریوش فرسایی

بهار ۱۳۹۵