

موسیقی اثر من

کوین السون
وین - آن رُسی

ساز: اول و دوم

ترجمه
نگین زمردی

مؤسسه‌ی فرهنگی - هنری ماهر

تهران ۱۳۹۵

فهرست نویسی پیش از کتاب

سرشناسه :	السون، کوین آر، ۱۹۷۰ - م.
عنوان و نام پدیدآور :	Olson, Kevin R
مشخصات نشر :	تهران: ماهور، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری :	۶۲ص: مصور؛ ۲۹×۲۲ س.م.
شابم :	979-0-802604-96-4
وضعیت فهرست نویسی :	فیا
موضوع :	آهنگسازی
موضوع :	Composition, Music
شناسه افزوده :	روسی، وین-آن
شناسه افزوده :	Rossi, Wynn-Anne
شناسه افزوده :	زمردی، نگین، ۱۳۵۲، مترجم
رده بندی کنگره :	۱۳۹۵ م۸الف/۴۰ MT
رده بندی دیویی :	۷۸۱/۳
شماره کتابشناسی ملی :	۴۳۱۵۱۶۰

مؤسسه‌ی هنری ماهور

تهران، پل چوبی، خیابان حقوقی، پلاک ۴۰، طبقه‌ی همکف

کدپستی ۱۶۱۱۹، صندوق پستی ۴۷-۱۹۵۷۸

تلفن: ۷۷۶۰۱۰۲۰ فکس: ۷۱۰۶۰۸۲

www.mahoor.com

info@mahoor.com

موسیقی اثر من
کوین السون وین - آن رُسی

ترجمه

نگین زمردی

Terpstra Design, San Francisco

۱۳۹۵

جلد ۲۰۰۰

کارا

چاپ بازرگانی

طراحی جلد و تصویرسازی

چاپ اول

تعداد

لیتوگرافی

چاپ و صحافی

© حق چاپ محفوظ است.

شابم: ۹۷۹-۰۰-۸۰۲۶۰۴-۹۶-۴ ISMN: 979-0-802604-96-4

یادداشت نویسنده

به موسیقی اثر من خوش آمدید، مجموعه‌ای برای پیانیست‌های جوان که می‌تواند به صورت فردی یا گروهی تجربه شود و هنرجویان را از لذت آهنگسازی قطعه‌ی خود بهره‌مند گرداند. به طور کلی بهترین راه برای فراگیری و بکار بستن تئوری موسیقی، آهنگسازی خلاق و مبتکرانه است. این مسیر احساس نتیجه‌گیری و اعتماد به نفسی را در هنرجو ایجاد می‌کند که در بین دوره‌های آموزش موسیقی، بی‌همتا محسوب می‌شود.

هدف اصلی این مجموعه گشودن قابلیت‌های خلاق فرد و آشکار کردن استعداد های هنری اوست و وظیفه‌ی معلم در این میان ترغیب و تشویق هنرجویان و جذاب تر کردن مسیر راه است.

هر جلد کتاب موسیقی اثر من شامل هفت بخش بوده و برای شاگردانی از سطح مبتدی تا متوسط که درک خوبی از مفاهیم ریتم و نت دارند، طراحی شده است. این کتاب قصد ندارد که جایگزین متدهای آموزشی رایج تئوری موسیقی گردد و حتی در بعضی مفاهیم، نیاز به استفاده از منابع دیگر نیز دارد.

هر بخش این کتاب به چهار قسمت تقسیم شده است:

۱. ابزار کار: که برای هنرجو عوامل و ابزارهای آهنگسازی را فراهم می‌کند.
 ۲. بیایید تجربه کنیم: شامل فعالیت‌های سرگرم‌کننده‌ای که درک بهتری از ابزار کار را به هنرجو می‌دهد.
 ۳. بداهه‌نوازی: که به شیوه‌ی هنرجو برای آزمودن و تجربه کردن می‌پردازد و به بداهه‌نوازی را به او معرفی می‌کند.
 ۴. آهنگسازی کنیم: هنرجو را به سمت نوشتن قطعه‌ی خلاق خود هدایت می‌کند بیان درونی از طریق آهنگسازی راهی است که خلاقیت طبیعی هنرجو را با مهارت‌های موسیقایی‌اش ترکیب می‌کند.
- در انتهای این کتاب در کنار هفت قطعه‌ی «هنرجو خودش ساخته است»، درک عمیقی نیز از تئوری موسیقی پیدا می‌کند. از مشاهدی جرقه‌های خلاقیت و شور و اشتیاق هنرجوی خود لذت ببرید، به خصوص وقتی که او ادعا می‌کند که این موسیقی، اثر من است.

وی.ان. رسی
کوبین السون

یادداشت مترجم

در کودکی هنگامی که ساز پیانو به منزل ما آمد، پیش از تمرینات پیانوی مشخص شده توسط معلمینم، من عشق به پدید آوردن ملودی‌ها و مجموعه‌نهایی داشتم که با تخیلاتم بر روی کلایدهای پیانو شکل می‌گرفتند. این بازی خلاق برایم چنان جذاب می‌نمود که ساعت‌ها پشت پیانو به تجربه‌های شخصی‌ام می‌پرداختم ولی متأسفانه اغلب از طرف بزرگترها زیر سؤال می‌رفتم و چون نمی‌توانستم آنچه را که در پس ذهن داشتم به درستی خلق و آنها را روی کاغذ بیاورم، دلسرد می‌شدم....

سال‌ها گذشت، تا پس از فراز و نشیب‌های بسیار وارد دانشکده‌ی موسیقی شدم. در اینجا آموختم که چگونه اصوات خلق شده‌ام را سروسامان دهم و آنها را به ثبت برسانم، ولی پیوسته دلم برای کودکی ناکام می‌سوخت... تا اینکه چندی قبل مجموعه کتاب‌های موسیقی اثر من را از طرف خواهر دوقلویم که در کودکی شاهد عشق و خلاقیت من بود، دریافت کردم و پس از مطالعه‌شان برای ترجمه‌اش لحظه‌ای دریغ نکردم...

به امید آنکه این کتاب‌ها برای هنرجویان خلاق و نوآور سرزمین من جذاب و مفید واقع شود و بتواند استعدادهای هنری نهفته‌ی آنها را شکوفا کند.

نگین زمردی
تابستان ۱۳۹۳

نیاز به ذکر است که در بعضی از مثال‌ها و اشعار کتاب برای روان‌تر بودن ترجمه و درک بهتر خوانندگان فارسی‌زبان، تغییراتی داده شده است.

موسیقی اثر «من»

جلد اول

۸	آهنگسازی با ریتم	بخش ۱
	ریتم‌های بستنی
بداهه‌ی دسرهای مختلف
اپوس یک	
۱۲	آهنگسازی با ملودی	بخش ۲
	به امواج اقیانوس نگاه کن و گوش کن
بداهه‌ی موج‌سواری
اپوس دو	
۱۶	آهنگسازی با هارمونی	بخش ۳
	گاهی خوشحال، گاهی غمگین
با هله‌ی صبح بی‌حوصلگی
اپوس سه	
۲۰	با یک ابزار جدید آشنا شوید: تکرار	بخش ۴
	او می‌بیند و انجام می‌دهد
بداهه‌ی بگو بر باره
اپوس چهار	
۲۴	استفاده از یک فرم موسیقی	بخش ۵
	تکرار، تغییر، تضاد
بداهه‌ی جنگل وحشی
اپوس پنج	
۲۸	موسیقی مدرن	بخش ۶
	بازی با هم کنار بیاایم
بداهه‌ی زنبور دیوانه
اپوس شش	
۳۲	زمانی برای دوره کردن	بخش ۷
	اپوس هفت	