

گیتار برای همه

شماری در اجرای قطعات حرفه‌ای، تحلیل و بداهه‌نوازی

جمع‌آوری و تألیف: محمد راسخی پور

www.ketab.ir

سرشناسه:
عنوان و پدیدآور:
مشخصات نشر:
مشخصات ظاهری:
شابم:

راسخی پور، محمد، - ۱۳۶۵
گیتار برای همه / جمع آوری و تألیف: محمد راسخی پور
تهران: محمدراسخی پور، ۱۳۹۳.
۲ ج، مصور، جدول، نمودار. ۲۹×۲۲ س.م.
جلد ۱: 978-0-69850-108-8
جلد ۲: 978-0-69850-109-5

وضعیت فهرست نویسی: فیبا
یادداشت: کتابنامه.
مندرجات: شماره یک: نواختن.
موضوع: موسیقی برای گیتار - پارتیسیون.
موضوع: گیتار - آموزش.
رده بندی کنگره: ۱۳۹۳ گ ۹/۲ ر ۱۲۶ M
رده بندی دیویی: ۸۷/۷۸۷
شماره کتابخانه ملی: ۳۴۶۴۵۵۹

مرکز پژوهش و انتشارات مصدق

خیابان دانشگاه، چوارچرخ، حید نظری، شماره ۵۲

تلفن: ۰۹۰۲۴۹۳۸۴۶۲ - ۰۲۲۳۰۰۶۶۴۰

گیتار برای همه

شماره دو: اجرای قطعات حرفه ای: تحلیل و بداهه نوازی

جمع آوری و تألیف: محمد راسخی پور

چاپ اول: ۱۳۹۶

شمارگان: ۱۰۰۰ جلد

چاپ: فراین

حق چاپ برای مؤلف محفوظ است

شابک: ۵ - ۱۰۹ - ۶۹۸۵۰ - ۰ - ۹۷۸

ISBN: 978 - 0 - 69850 - 109 - 5

۱۸۰۰۰ تومان

- ❖ ۲۱ Riff و Lick فرق
- ❖ ۲۱ بلوز دوازده میزانی
- ❖ ۲۲ Jump Blues
- ❖ ۲۳ Southern Fried
- ❖ ۲۳ نت مرده
- ❖ ۲۴ Stevie's Shuffle Groove
- ❖ ۲۴ بررسی الگوهای همراهی در راک
- ❖ ۲۹ کوک‌های دیگر گیتار
- ❖ ۳۵ دوره آکردهای مشهور

آکرد شکسته

- ❖ ۳۵ آکرد شکسته
- ❖ ۳۶ آریژ آکرد ماژور
- ❖ ۳۶ آریژ آکرد مینور
- ❖ ۳۶ آریژ آکرد ماژور هفت
- ❖ ۳۷ آریژ آکرد مینور هفت
- ❖ ۳۷ آریژ آکرد هفت
- ❖ ۳۷ آریژ آکرد مینور هفت پنج کاسته
- ❖ ۳۷ آریژ آکرد هفتم کاسته
- ❖ ۳۹ Shape Of My Heart

بداهه‌نوازی

- ❖ ۴۱ نت‌های غیرهارمونیک
- ❖ ۴۱ گذر
- ❖ ۴۲ همسایه
- ❖ ۴۲ عجله
- ❖ ۴۲ تأخیر
- ❖ ۴۲ گیز
- ❖ ۴۳ رسا
- ❖ ۴۳ پدال
- ❖ ۴۴ Cambiata
- ❖ ۴۴ بداهه‌نوازی
- ❖ ۴۵ نت ایست
- ❖ ۴۵ موتیف
- ❖ ۴۵ جمله
- ❖ ۴۵ جمله‌ی مبتدا
- ❖ ۴۵ جمله‌ی خبر
- ❖ ۴۶ عبارت اخباری
- ❖ ۴۶ تغییرات موتیف
- ❖ ۴۷ تم
- ❖ ۴۷ قانون گرایش نت‌ها
- ❖ ۴۸ مینور پنتاتونیک

- ❖ مقدمه ۱

افکت

- ❖ ۲ آمپلی فایر
- ❖ ۲ Distortion
- ❖ ۳ Compression
- ❖ ۴ Delay
- ❖ ۵ Reverb
- ❖ ۶ Chorus
- ❖ ۶ Flanger
- ❖ ۶ Phaser
- ❖ ۶ Pitch Shifter
- ❖ ۶ Harmonizer
- ❖ ۶ Tone Modify
- ❖ ۷ Tone
- ❖ ۷ ترتیب افکت‌ها
- ❖ ۸ Wah-Wah
- ❖ ۹ Noise Gate
- ❖ ۱۰ Feedback

گام

- ❖ گام ماژور ۱۱
- ❖ گام مینور طبیعی ۱۱
- ❖ گام ماژور به صورت هارمونیک ۱۲
- ❖ گام ماژور سه هنگامی ۱۳

آکردهای موجود در هر گام

- ❖ آکردهای سه صدایی گام ماژور ۱۴
- ❖ آکردهای چهار صدایی گام ماژور ۱۴
- ❖ تعمیم آکردها با صداهای بیشتر ۱۴
- ❖ آکردهای هم خانواده ۱۵
- ❖ گسترش آکردهای جایگزین ۱۶
- ❖ حل در موسیقی ۱۶
- ❖ انواع کادانس ۱۶
- ❖ بررسی آکردهای چهار صدایی گام مینور ۱۸
- ❖ مینور هارمونیک و آکردهای آن ۱۸
- ❖ آکرد هفتم کاسته ۱۸
- ❖ توالی آکردهای هفتم نمایان ۲۰
- ❖ آکرد افزوده ۲۰

الگوهای همراهی

- ❖ الگوهای همراهی ۲۱

۸۷	❖ ترکیب گام مینور و ماژور پنتاتونیک.....
۸۷	❖ گام مینور هارمونیک.....
۸۸	❖ مدهای مینور هارمونیک.....
۸۸	❖ مینور هارمونیک.....
۸۸	❖ فریزین سوم بزرگ شده.....
۸۹	❖ گام تمام پرده‌ای.....

مدگردی و وصل‌های دیگر

۹۰	❖ مدگردی.....
۹۰	❖ مدولاسیون دیاتونیک.....
۹۱	❖ مدولاسیون آنارمونیک.....
۹۱	❖ مدولاسیون کروماتیک.....
۹۲	❖ مدولاسیون پیچیده.....
۹۲	❖ دومینانت‌های فرعی.....
۹۲	❖ مدولاسیون با وصل دومینانت‌ها به هم.....
۹۲	❖ وصل دومینانت‌های کروماتیک به هم.....
۹۲	❖ وصل دومینانت فرعی کروماتیک به دومینانت اصلی.....
۹۳	❖ وصل دومینانت فرعی به آکورد مینور.....
۹۳	❖ وصل دومینانت مقصد به تونیک مبدأ.....
۹۳	❖ وصل دومینانت مقصد به جایگزین دومینانت مبدأ.....
۹۳	❖ تغییر پایه به دومینانت فرعی و حل به مقصد دیگر.....
۹۳	❖ مدولاسیون در مدهای کلیسایی.....
۹۴	❖ دومینانت‌های غیر ثانوی.....
۹۴	❖ دومینانت‌های آلتره شده.....
۹۴	❖ آکورد هفت پنج کاسته.....
۹۴	❖ ۷+۷، -۶.....
۹۵	❖ آکورد دوجای ششم مینور هارمونیک.....
۹۵	❖ وصل‌های خاص و ششم افزوده‌ها.....
۹۶	❖ آکورد کوارتل.....
۹۶	❖ آکورد خوشه‌ای.....

انتخاب آکورد برای نغمه

۹۶	❖ انتخاب آکورد برای نغمه.....
۹۷	❖ میزانما.....
۹۷	❖ میزانمای ترکیبی.....
۹۸	❖ نغمه نوشتن برای خواننده.....

دانستنی‌های علائم موسیقی

۹۹	❖ علائم موسیقی.....
----	---------------------

منابع

۵۱	❖ گام ماژور پنتاتونیک.....
۵۲	❖ طرح دادن به گام.....
۵۳	❖ دو نغمه‌ی دارای هارمونی.....
۵۴	❖ نغمه با توجه به آکردها.....
۵۵	❖ انتخاب گام روی آکردها و بداهه‌نوازی.....
۵۶	❖ نحوه‌ی تنظیم Chord Melody.....

نواختن قطعات حرفه‌ای و تحلیل آنها

۵۹	❖ سه لا چنگ.....
۶۱	❖ The Loner.....
۶۴	❖ فرم در موسیقی پاپ.....
۶۴	❖ Intro.....
۶۴	❖ Verse.....
۶۴	❖ Pre Chorus.....
۶۴	❖ Chorus.....
۶۴	❖ Bridge.....
۶۴	❖ Guitar Solo.....
۶۴	❖ Outro.....
۶۵	❖ AAA.....
۶۵	❖ AABA.....
۶۵	❖ بلوز دوازده میزانی.....
۶۶	❖ موزیکالیته.....
۶۶	❖ Portamento.....
۶۶	❖ Vibrato.....
۶۶	❖ Rubato.....
۶۶	❖ Dynamic.....
۶۶	❖ Articulation.....
۶۶	❖ Timber.....
۶۸	❖ Always.....

مدهای کلیسایی

۷۳	❖ بررسی فواصل مدهای گام ماژور.....
۷۴	❖ مد لیدین.....
۷۴	❖ مد میکسولیدین.....
۷۵	❖ مد دورین.....
۷۶	❖ مد فریزین.....
۷۶	❖ مد لوکرن.....
۷۶	❖ روش پیدا کردن آکردهای مشخصه‌ی مدها.....
۷۷	❖ Pitch Axis Theory.....
۷۹	❖ Summer Song.....

گام‌های دیگر

با تبریک برای رسیدن به کتاب دوم به شما عزیزان در این کتاب نکاتی وجود دارد که باید به آنها توجه کنید. نواختن تنها اجرای نت‌ها با کشش‌های درست نیست و به حالت‌های نواختن مربوط می‌شود. از حالت‌های نواختن می‌توان به دامنه‌ی وسیعی از شدت‌ها (که می‌تواند به قوی و ضعیف مضرب زدن) و درست ادا کردن جملات اشاره کرد اما مورد اصلی علمی نواختن یعنی با تحلیل نواختن قطعه و فهمیدن درست جملات است، نگاه آهنگسازی در اجرا، ادای درست جملات را به ما می‌فهماند. برای مثال ما می‌توانیم یک جمله به زبان چینی را تقلید کنیم اما فهمیدن مفهوم آن بسیار مهم است زیرا به گویش درست آن کمک قابل توجهی می‌کند. اگر نوازنده در اجرای قطعه تحلیلی برخورد کند درست می‌نوازد. علم هارمونی و دانستن روند حرکت آکوردها و دیگر اطلاعات نظری مفهوم جملات را برای نوازنده مشخص می‌کند اما امروزه اکثر نوازنده‌ها اینگونه می‌پندارند که علم به درد همان دانشگاه می‌خورد و در موسیقی فقط احساس مهم است. یکی از موزیسین مشهور غربی جمله‌ای زیبا راجع به خودش دارد که می‌گوید من قطعه‌ای نیست که تحلیل نکرده باشم و به همین علت است که آهنگساز و نوازنده‌ای خوب هستم، اگر دید نوازنده اینگونه شود باعث تحولی در اجرای او می‌شود. از این بحث می‌خواهم به این نتیجه برسم که اگر می‌خواهیم هنری برای هنر و پیشرفت علم موسیقی داشته باشیم باید در تحلیل قوی باشیم تا ادامه‌دهنده‌ی راه آن افراد نابغه‌ی تاریخ باشیم و اگر نه حداقل پیشرو و خلاق باشیم مخصوصاً برای این ساز که در نهایت کمال به بداهه‌نری می‌رسد، پس برای ما این مورد ضروری است. این کتاب تحلیل موسیقی را به حد کمال نمی‌رساند اما اطلاعات مورد نیاز و به خصوص کاربردی روی گیتار به شما می‌دهد. آن دسته از افرادی که این کتاب را تمام می‌کنند باید راه را ادامه دهند تا به معنای واقعی کلمه خاص شوند.

در این کتاب برای اولین بار در ایران راجع به هارمونی روی گیتار آموزش داده شده است، علاوه بر آن در این کتاب راجع به کنترپوان و فرم هم توضیحاتی وجود دارد که این اطلاعات در آینده به شما کمک فراوانی می‌کند. باید تأکید کنم که یک نوازنده‌ی خوب گیتار الکتریک بداهه‌نواز خوبی نیز هست و علت آن هم ناتوانی آهنگسازان امروزی کشورمان در نت‌نویسی برای این ساز است به حدی که اگر به یکی از برترین آهنگسازان کلاسیک حاضر یک صفحه از نت‌های خرد انسان دهید خیلی از علامت‌ها را نمی‌داند!

در این کتاب راجع به افکت‌های صدا توضیحاتی وجود دارد تا نوازنده بتواند رنگ صدایی مورد علاقه‌ی خود را پیدا کند. بعد از یادگیری افکت‌ها، فیلم‌های آموزشی تماشا کنید و اگر تاکنون افکت نخوریده‌اید تا زمانی که خوب اطلاعات افکت‌ها را متوجه نشده‌اید خرید نکنید و حتماً با امتحان کردن صدای افکت آن را بخرید و به تبلیغات رنگارنگ اینترنتی توجه نکنید.

دوستان من بعد از اینکه این کتاب را تمام کردید با جدیت به نواختن قطعات مختلف و تحلیل آنها ادامه دهید موسیقی هیچ پایانی ندارد و افرادی بهترین و برترین‌های دنیا هستند که همیشه خود را هنرجو می‌پندارند تا چیزهای بیشتری یاد بگیرند. نواختن قطعات از سبک‌های مختلف موسیقی برای یک نوازنده‌ی گیتار الکتریک بسیار مهم است و زیرا یک نوازنده‌ی خوب در سبک‌های مختلف موسیقی توانایی‌های خود را مانند یک آچار فرانسه نشان می‌دهد، پس به سبکی خاص تعصب نداشته باشید.

نکته پایانی اینکه از زمانی که این دو جلد کتاب چاپ شد حداقل دو بار در سال ویرایش شده و مطالب آنها کم و زیاد شده تا به تدریج پخته شود، اگر مدرسی ایرادی در کتاب پیدا کرد خیلی خوشحال می‌شوم تا آن را از طریق شماره‌ی تماس که در وبسایتم هست با من در میان بگذارد.