

کتاب های دامیز، کاربردی و سودمند

WILEY

# تئوری موسیقی

FOR  
DUMMIES®



یاد می کیرید که:

- موسیقی را درک و تعلیم کنید
- با استفاده از دانل و حلایق آن آشنایی بخوبی
- فرمها و زانهای مختلف موسیقی را بشناسید

ما بکل پیشفر، هالی دی  
برگردان: گنایز نویدان



ketabtala

آزمایشگاه مهندسی در ایران، تدبیر، تحقیق  
کنسلیات، و اطلاع رسانی سازمان امور دارالفنون

WILEY

# تئوری موسیقی

FOR  
**DUMMIES**

نویسنده‌گان:

مایکل پیلوفر، هالی دی

برگردان  
گلنناز نویدان



آوند دانش

سرشناسه نوشه‌ی مایکل پیلوفر، هالی دی، - .م  
عنوان و نام بدین‌ورزه: نویزی موسیقی For Dummies  
نوشه‌ی مایکل پیلوفر، هالی دی بروگران گلزار نویدان،  
ویراستار فاطمه تقی

منصوبات شوا تهران آوند اش ۱۳۹۲  
منصوبات ظاهیری ۹۵ آس معمور جدول نمودار  
شادی ۶۰۰-۷۰۲۲۵-۳  
۹۷۸-۶۰۰-۷۰۲۲۵-۳

و ضعف فهرست نویسی: فبا

پاراداگن: عنوان اصلی Music Theory for Dummies 2nd. ed.  
موضوع موسیقی: نظریه...آموزش

شناخت افزوده: هالی دی

شادی افزوده: نویدان، گلزار، مترجم

رده پندتی: کنکور ۱۳۹۲ MTV ۹۶-۹

ردیف‌نامه: میریونی MTV

نشانه: کتابخانه ملی ۴۴۱۶۹۴۷



آوندانش

### تئوری موسیقی

نوشه‌ی مایکل پیلوفر، هالی دی

ویراستار: فاطمه تقی

تاریخ انتشار: سال ۱۴۰۱ - چاپ دهم

لینوگرافی: چاپ و سحاقی: چاپ محمد

نشری: ناشر و مرکز پخش: ابتدای خیابان پاسداران، خیابان گل نیس، خیابان شاعر نوری، من است مطلاع، پلاک ۹، تلفن:

۰۲۶۸۹۳۹۸۸، ۰۲۶۸۷۱۵۷۷

فروشگاه: شغل جنوبی هرگز قابلیت: خیابان روحانی، خیابان شهاد، بیش روشنان، پلاک ۸۵، تلفن: ۰۲۶۸۹۵۴۹۲

متندوق پستی: ۱۹۵۸۵۶۷

قیمت: ۱۶۵۰۰ تومان

کلیه حقوق این کتاب نزد ناشر محفوظ است

محدودیت مستولیت / سلب مستولیت از ایجاد ضمایت: هیچ مستولیت با خدمتشی متوجه ناشر یا نویسنده در قبال دقت با کامل بودن هنرنامه این اثر نیست و مرجحاً از تمامی شعبات‌ها، شامل و نه محدود به، خدمات مناسب‌بودن برای هدفی خاص، سلب مستولیت می‌گشته. به این معنی فروش یا ماده اینها می‌گذرد. همچنانی هیچ مستانی، ایجاد تفاوت شد با تعمیم تفاوت بافت، توصیه‌ها و راهکارهای ارائه شده در این اثر ممکن است برای هر موقعيت نیاز است. این اثر با استناد بر این ناگفته فروخته می‌شود که ناشر در این هیچ گونه کار غافلی، حساداری یا هر گونه خدمات جریانی دیگر نمی‌شود. چنانچه مشاوره‌ی حقوقی موره نیاز باشد از خدمات یک محقق حقوقی یا پایه گرفته شود. نه ناشر و نه نویسنده نایاب در قبال صفاتی، که از این ناگفته حادث می‌گردد مستولیت باشند. این مطلب که می‌تواند می‌تواند با وسایلی، در این اثر ارجاع داده و با عده‌سالان منبع احتمالی اطلاع‌هایی، بهشت معرفی می‌شود تایید پذیره‌ای از این مطلب که ناشر یا نویسنده اطلاعات یا نویسه‌هایی را که سازمان یا پرسنل این اداره می‌گذارد غلامران، خواستگان یا باید این مطلب اثک است که بوسیله‌های اینترنیتی که در این اثر فرموده شده‌اند ممکن است در حداقلی که این اثر نویشته شده است نا زمانی، که خواهد بود، تغییر گشته با محو شوند.

# درباره‌ی نویسنده

---

مایکل بیلوفر مدرس تئوری موسیقی و پرکاشن در دانشگاه موسیقی مکنالی در ایالت مینسوتای امریکا است، او بیش از ۲۰ سال است که به محو حرفه‌ای به تواندگی و تدریس موسیقی مشغول است.

هالی دی آموزگار نویسنده‌ی و از اعضای گروه ادبی Open Book در شهر مینیاپولیس امریکا است، او بسیاری مقاله در نشریات تخصصی موسیقی مثل Computer Music Journal و Guitar One، Music Alive و همچنین جدین کتاب Walking Twin Cities و Music Composition For Dummies از حمله رسیده است.

# فهرست مطالب در یک نگاه

.....	.....
۱	مقدمه
۷	بخش ۱: مقدمه‌ای تئوری موسیقی
۹	فصل ۱: اصلاً تئوری موسیقی چیست؟
۱۵	فصل ۲: تعیین اینکه نت‌ها چه ارزشی دارند
۳۷	فصل ۳: سکوت!
۴۵	فصل ۴: آشنایی با کسر میزان
۴۷	فصل ۵: دمازی با ضرب‌ها (متونگ کودن ریتم یک قطمه موسیقی)
۵۵	بخش ۶: مجموعه نت‌ها
۵۷	فصل ۶: نت‌های موسیقی (و جای آن‌ها روی خطوط حامل)
۷۳	فصل ۷: پادگیری کام‌های مازور و میشور
۸۷	فصل ۸: علامت‌های سرکلید و چرخه‌ی پنج‌جها
۹۹	فصل ۹: فواصل: فاصله‌ی بین نت‌ها
۱۱۷	فصل ۱۰: ساختن آکورد
۱۳۹	فصل ۱۱: توالی آکوردها
۱۵۷	بخش ۳: بیان حالت موسیقیابی از طریق فرم، تمبو، نوائنس و غیره
۱۵۹	فصل ۱۲: سنگ بنای اصلی موسیقی: ریتم، ملودی، هارمونی و فرم قطبی موسیقی
۱۷۱	فصل ۱۳: آشنایی با فرم‌های موسیقی کلاسیک
۱۷۹	فصل ۱۴: پرداختن به فرم‌ها و زانرهای موسیقی پاپ و غیره
۱۸۷	فصل ۱۵: خلق صدای کوناگون از طریق تمبو و نوائنس
۱۹۹	فصل ۱۶: رنگ صدا و صداشناسی
۲۰۵	بخش ۴: بخش دستاپی‌ها
۲۰۷	فصل ۱۷: ده سؤال متداول درباره‌ی تئوری موسیقی
۲۱۳	فصل ۱۸: ده منبع ارزشمند موسیقی
۲۱۹	فصل ۱۹: ده نظریه‌پرداز موسیقی که باید بشناسید
۲۲۷	بخش ۵: فرمیمه‌ها
۲۲۹	فرمیمه‌ی ۱: می‌دی
۲۳۵	فرمیمه‌ی ۲: جدول آکوردها
۲۳۷	فرمیمه‌ی ۳: واژگان

## مقدمه

با شنیدن عبارت تئوری موسیقی چه جیزی به ذهن تان می آید؟ تصویر معلم موسیقی دبستان تان که از پشت پیانو به شما چشم گزه می رفت؟ یا شاید همکلاسی های داشکده کسه در کلاس تئوری با جذب تلاش من گردند برای ساز تمرین، نت بنویسند؟ اگر هر کدام از این ها به تصور شما از تئوری موسیقی نزدیک است می توان امیدوار بود که این کتاب حسابی شکفت زده تان کند.

برای خیلی از نوازنده هایی که خودشان موسیقی را یاد گرفته اند، مفهوم تئوری موسیقی به منظر دلهره اور و حتی کمی از اراده هنده است. چون به هر حال، چرا کسی که می تواند از روی تبلیغ گیتار بزند و بعضی از گام ها را هم بلد است، باید وقتی را صرف یاد گرفتن تئوری پیچیده و گیج کننده بکند؟

حتی ابتدایی ترین تمرین های تئوری موسیقی هم به شما اطلاعاتی می دهد که برای گسترش دامنه توانایی تان به عنوان موسیقی دان احتیاج دارید. مقدار معقولی مهارت در نت خوانی به شما امکان می دهد که انواع مختلفی از موسیقی را توازید و همچنین اطلاعات ابتدایی درباره توالی آکوردها می تواند به شما کمک کند که خودتان آهنگ سازی کنید.

## درباره ای این کتاب

کتاب تئوری موسیقی *For Dummies*، برای این طراحی شده است که اطلاعات مورد نیاز تان را در زمینه های مختلف موسیقی به شما بدهد. مثل مهارت در نگداشتن ریتم موسیقی، خواندن نت و ساختن یک آهنگ.

هر فصل این کتاب تا حد امکان مستقل است. یعنی لازم نیست همه فصل های قبلی را خوانده باشید تا فصل بعد را بفهمید. با این حال بست سر هم خواندن فصل ها مفید است. چون دانش موسیقی از فهمیدن مفاهیم ساده شروع می شود تا به مباحث سخت تر برسد.

ما در این کتاب حیطه‌های زیادی را پوشش می‌دهیم؛ از کشف مبانی ارزش زمانی نت‌ها و کسر میزان تا تحلیل موسیقی و اضافه کردن هارمونی به یک ملودی و مطالعه قرم‌های استاندارد موسیقی که در بیشتر قطعه‌های موسیقی پاپ و کلاسیک از آن‌ها پیروری می‌شود. پس اگر شما تازه به دنیای نوری موسیقی وارد شده‌اید، برای خواندن این کتاب وقت بگذارید و عجله نکنید. موقع خواندن، پشت پیانو بنشینید، گیتار تان را بردارید یا هر ساز دیگری که می‌زنید دم دست‌تان باشد و هر چند صفحه پکبار اطلاعاتی را که از کتاب یاد گرفته‌اید روی ساز تان تمرين کنید. اگر در گذشته کلاس موسیقی رفته‌اید، باید بدانید که این کتاب شامل اطلاعات صدھا ساعت کلاس موسیقی است. بنابراین اگر همه چیز را در یکی دو ماه یاد نگرفتید خودتان را سوزنش نکنید.

## قواعد رعایت‌شده در این کتاب

برای نظم و ترتیب دادن به هدف‌هایمان، در سراسر کتاب از این قواعد استفاده کردایم:

✓ هرجا که یک اصطلاح جدید موسیقی را معرفی می‌کنیم، از خط کج (ایرانیک) استفاده می‌کنیم.

✓ کلمات کلیدی یا قسمت‌های مهم لیست‌ها سیاه (بولد) نوشته شده‌اند.

## آنچه لازم نیست بخوانید

اطلاعات تاریخی و نقل قول موسیقی‌دان‌ها که در حاشیه‌ی کتاب و تحت عنوان نکات فنی آمده‌اند برای جالب‌تر شدن کتاب هستند. یعنی اگر توانید که چرا اکثر آهنگ‌سازها پیانو را ترجیح می‌دهند یا اینکه چه کسی عبارت منیم را ابداع کرده، باز هم می‌توانید بقیه‌ی مطالب این کتاب را پنهانیم. مگر اینکه قرار باشد از این اطلاعات از شما امتحان گرفته شود - که قول می‌دهیم برای امتحان گرفتن سرزده به خانه‌تان نیاییم - این اطلاعات فقط برای سرگرم شدن شماست.

## تصورات خنده‌دار

فرض را بر این می‌گذاریم که شما می‌کنید که این کتاب را می‌خوانید، عاشق موسیقی هستید، بهشت اشتباق دارید موسیقی و همه‌ی مسائل مرتبط به آن را بگویید و دیوانه‌ی زمان‌بندی عالی و هارمونی نت‌ها هستید. در بدترین حالت هم فرض می‌کنید که چندتا بی کتاب نت دم دست‌تان هست که از آن‌ها سر درنی اورید، یا یک پیانوی کهنه گوشی خانه‌تان دارید که بدستان نمی‌اید بتوانید با آن چیزی بزند.

این کتاب برای این نوع موسیقی‌دان‌ها نوشته شده است (که شاید همه را دربر بگیرد):

✓ مبتدی صفر کیلومتر: این کتاب را با این قصد نوشته‌ایم که از اولین قدم‌ها موسیقی‌دان تازه‌کار همراهی کند، یعنی از شروع نت‌خوانی و زینت زدن و اولین نت‌لاش‌ها برای آهنگسازی با استفاده از قواعد تئوری موسیقی، موسیقی‌دان‌های تازه‌کار باید از بخش اول کتاب شروع کنند و تا آخر آن را بخوانند. این کتاب طبق برنامه‌ی درسی دانشکده‌های موسیقی طراحی و تنظیم شده است.

✓ هنرجویان موسیقی که مدتی کار نکرده‌اند: این کتاب همچنین به هنرجویان کمک می‌کند که زمانی کلاس موسیقی رفته‌اند و سازی یا زنگ‌زنی و بلندنگاری روی نت بخوانند ولی با قواعد ساختن گام و همراهی و بداهنوزی یا گروه‌نوازی با نوازنده‌های دیگر آشنا نیستند. خیلی از افراد شامل این دسته می‌شوند و خوب‌خانه‌ای اگر همت کنند این کتاب می‌توانند به آن‌ها کمک کنند که باز دیگر به دنبای شگفت‌انگیز موسیقی برسکردن. این کتاب کمک می‌کند که از چهارچوب فقط از روی نت تواخن خارج شوید و بتوانید شروع به بداهنوزی کنید با حتی خودتان آهنگ پسازید.

✓ نوازنده‌های با تجربه: این کتاب همچنین برای آن دسته از نوازنده‌گان ماهری است که می‌توانند به خوبی یک ساز را نوازنده‌اما به غیر از نت‌های خیلی ساده‌شده نمی‌توانند نت دیگری را بخوانند. اگر این مشخصات را دارید، از بخش ۱ شروع کنید چون به طور خاص درباره‌ی ارزش زمانی نت‌ها در موسیقی حرف می‌زنند. اگر با مفاهیم نت چنگ و سیاه و غیره آشنایی دارید، شاید بهتر باشد از بخش ۲ شروع کنید در آن بخش کتاب درباره‌ی خطوط حامل حرف می‌زیم و با صفحه‌کلید پیانو و دسته‌ی گیتار تطبیقش می‌دهیم.

## ترتیب مطالب این کتاب

ویرایش دوم کتاب تئوری موسیقی *For Dummies*، به پنج بخش کلی تقسیم شده است. سه بخش اول هرگذاست به یکی از جنبه‌های موسیقی می‌پردازند و بخش چهارم، بخش دوتابی‌ها، شامل اطلاعات عمومی جالی درباره‌ی موسیقی است که شاید به نوازنده‌گی و آهنگسازی و بیان این دو نتیجه باشند. بخش پنجم شامل سه ضمیمه و واژدname است. این تقسیم‌بندی به شما کمک می‌کند که آنچه لازم دارید را براحتی در این کتاب بیندازید. این کتاب به هر حال یک کتاب مرجع است و برای هیچ کس خواهاید نیست که برای بیندازید یک تکنیک ساده مجبور شود تمام روز آن را درون بیندازد. می‌توانید در بخش بعدی درباره‌ی هر فصل بیشتر بخوانید.

## بخش اول: مقدمه‌ی تئوری موسیقی

موسیقی بدون ریتم، به یک نت بلند می‌وقعه‌ی بدون نویان شدید می‌شود و رقصیدن با آن هم من انداره ساخت خواهد بود. در این بخش با ریتم در تئوری موسیقی آشنا می‌شویم. یعنی ابتدایی ترمین و پیش‌بازی ترمین بخشن هر فصله‌ی موسیقی، تویانی نگذات‌شدن درست ریتم می‌تواند در آخوندی موسیقی نفس تعیین کننده‌ی داشته باشد. در این بخش درباره‌ی ارزش‌های زمانی مختلف نت‌ها و سکوت در موسیقی تویانی حرف می‌زیم و همچنین از مباحث پیش‌روانه‌ی تویی مثل کسر میزان و ضرب که شامل سکوب هم می‌شود، برایتان خواهیم گفت.

## بخش دوم: مجموعه‌ی نت‌ها

در این بخش درباره‌ی نت‌خوانی ابتدایی و روشن‌هایی بازدیدی که به شما کمک کند ترتیب نت‌ها را روی خطوط حامل به خاطر بسیار بد حرف می‌زنید، با کام‌های مازور و مینور و علامت‌های سرکشید و کاربرد چرخه‌ی پنج‌جمله‌ها (که می‌نهاشت مهیه هست) آشنا می‌شویم، درباره‌ی میانی فاصله‌های موسیقی و ساختن آکوردها و تویی اکوردهای ابتدایی و کلادنس‌ها در موسیقی ساختن خواهیم گفت، همچنین نوینه‌های صوتی زیادی داریم که روی پیانو و گیتار آجرا شده‌اند.

## بخش سوم: بیان حالت موسیقیابی از طریق فرم، تمیو (سرعت)، توآنس و غیره

در این بخش به شما نشان می‌دهیم که چطور از همه‌ی جیزه‌های که پیان گرفته‌اید استقلال کنید تا پتوانید خودتان آهنگ بسازید. اول به شما مقدمات فرم در موسیقی را پیاد می‌دهیم و بعد درباره‌ی ساختار چندین فرم موسیقی کلاسیک مثل قوک و سونات و فرم‌های موسیقی پاپ مثل بلوز ۱۲ میزانیس یا بالا د بلوز ۳۲ میزانی و همچنین فرم در موسیقی راک و پاپ حرف می‌زنیم. به مبحث تمیو با سرعت در موسیقی و نویسندگان موسیقی هم خواهیم پرداخت.

## بخش چهارم: بخش ۵۰ تایی‌ها

در این بخش از کتاب کمس نتoug ایجاد می‌کنیم و روی تئوری موسیقی به صورت مقوله‌ای جدا از نوازندگی تعریف کردم. به بعضی از سوالات منذاول در مورد تئوری موسیقی پاسخ می‌دهیم، همچنین با معرفی کتاب‌های دیگری درباره‌ی تئوری و تاریخ موسیقی و منابع اینترنیت به شما کمک می‌کنیم که داشت موسیقی خود را بالا ببرید. این بخش را با معرفی برخی از تئوری‌سینهای تائیرگذار و برجهسته‌ی موسیقی به پایان

می‌بریم که بدون آن‌ها نه این کتاب و نه هیچ کتاب مشابهی در زمینه‌ی تئوری موسیقی وجود نداشت.

### بخش پنجم: ضمیمه‌ها

اطلاعات بسیار مفیدی را می‌توانید در بخش ضمیمه‌های این کتاب پیدا کنید در ضمیمه‌ی ۱ توضیح داده می‌شود که چطور از نمونه‌های صوتی این کتاب استفاده کنید در ضمیمه‌ی ۲ به شما نشان می‌دهیم که چطور باید آکوردهایی را که در فصل ۱۰ باد گرفته‌اید روی گیتار و یا باو آجرا کنید. ضمیمه‌ی ۳ واژه‌نمایی از اصطلاحات معمول و برکاربرد موسیقی است.

### نمادهای به کار رفته در این کتاب

این نمادها تصویرهای گرافیکی ساده‌ای هستند که توجه شما را به نوع خاصی از اطلاعات جلب می‌کنند. در این کتاب از این نمادها بسیار خواهد دید که در حاشیه‌ی سمت راست کتاب قرار دارند.

این نماد توصیه‌ها و اطلاعات موجزی است که به شما کمک می‌کند که مفهوم اصلی را بدسرعت درک کنید.



وقتی در مورد مطلبی حرف می‌زنیم که ممکن است مشکل‌ساز یا گیج کننده باشد از این نماد استفاده می‌کنیم.



این نماد برای مطالب فنی و تکنیکی است. می‌توانید از آن‌ها بگذرید و آن‌ها را تخطیت کنید.



وقتی به نکته‌ای اشاره می‌کنیم یا اطلاعاتی می‌دهیم که به نظرمان باید همیشه به خاطر بسیارید از این نماد استفاده می‌کنیم.



این نماد به نمونه‌های صوتی اشاره می‌کند که باید در جاهایی که به موضوع مرتبط اشاره می‌شود شنیده شوند.



## تئوری موسیقی را رمزگشایی کنید



### کتاب را باز کنید و بینید:

- بیدایلی موسیقی و نووند
- نکات به نسبت سکوت، همراه خاطر
- زمان و فریب
- چیزکنی خواندن متدهای موسیقی
- شیوههای رایگیری گاههای مینور و ماژور
- اطلاعات درباره مساحت گذای آکووگو
- اجزای سازهای فرهنگهای موسیقی
- روش‌های برای حل صدای پردا
- آشنایی با ظرفهای برازن موسیقی

کتاب هر جزوی موسیقی نالمسد چند ملاقات است ای تئوری موسیقی For Dummies لست از مطالب درباره این مقوله است: مویسیس و ارک همچنان که حساسه درباره طوایله خود، همچنین این کتاب به شما کنک طواهد کرد نا می‌خواهد، هارموسیک، آکووگهای افکارهای خالق خود را موسیقی و نظمی کرد از نام کم و پیش هر انسان را تئوری موسیقی ترمیمید، با تئوری موسیقی For Dummies درک این هنر من می‌تواند آب خورد!

▪ زنگان را بدید شنید، راز و رعن رنگ را درک کنید و بینید که این جزء پایه‌ی موسیقی چگونه می‌باشد نوازندگان را از فرش به عرض ببرید.  
▪ دانسان شنیده از این راهنمای مساده استفاده کنید نا می‌توانید براخاند انت خوان، انت نویس، نویس آکووگهای و کاذناس موسیقی‌پایی را فراموش کنید.  
▪ آنرا بخوبی شنیده نواخن، از موسیقی کلاسیک گرفته کا نموز و پایه، بینید چطور می‌توانید از دانش و خذالیت‌دان برازی نوازندگی استفاده کنید.

# WILEY

کتاب‌های دانشی مخصوص همچومنی از کتاب‌های  
موده‌های است که ابوضط انتشارات  
او و دانشی تئوری امیر انتشارات و ایس  
 منتشر می‌نمود.



آوند دانش

برای دانسترسی به نمونه‌های موسیقی نویس، نت‌ها، آکووگهای و ملودی‌های  
کتاب به نشانی زیر مراجعه کنید:

[fordummies.ir/gomusictheory](http://dummies.ir/gomusictheory)

ISBN 978-88-1742-120-4  
9 78880071022153

اینک پیغام دهنده تئوری موسیقی و بیکنن در دانشگاه موسیقی ملکانی در ایالت  
میسیسیپی امریکاست. هالیوود اسکول اسکول روسیست و از اعضای کمربند ایس  
Open Book در شهر میتاپاوس امریکاست.