

ترجمه و حساب در ایران: تحت انتشار
انتشارات وپلی توسط انتشارات آوند دانش

WILEY

تئوری موسیقی

FOR

DUMMIES®

نویسندگان:

مایکل پیلو، فر. هالی دی

برگردان

کلنا ز نویدان

آوند دانش

سرشناسه نوشته‌ی مایکل پیلوفر - هالی دی - -
عنوان و نام پدیدآورنده: تئوری موسیقی For Dummies نوشته‌ی مایکل پیلوفر، هالی دی/برگردان گلنار نوبدان،
ویراستار: فاطمه تقی

مشخصات نشر: تهران: آوند دانش، ۱۳۹۲.

مشخصات ظاهری: ۱۵×۲۵، مصور، جدول، نمودار

شابک: 978-9644-007-22-1

وضعیت فهرست نویسی: فیا

یادداشت: عنوان اصلی: Music Theory for Dummies 2nd. ed.

موضوع: موسیقی - سنجاریه - آموزش

شماره افزودنی: Day, Holly

شماره افزودنی: نوبدان، گلنار، مترجم

رده بندی کنگره: ۷۸۱.۹۲۹۸۹۲۷

رده بندی دیویی: ۷۸۱

شماره کتابشناسی ملی: ۲۲۱۶۱۲۷

آوند دانش

تئوری موسیقی

نوشته‌ی مایکل پیلوفر، هالی دی

برگردان: گلنار نوبدان

ویراستار: فاطمه تقی

طراح گرافیک: استودیو عربی

تاریخ انتشار: بهار ۱۳۹۲ - چاپ اول

شمارگان: ۵۰۰۰ جلد

لینوگرافی، چاپ و سحافی: سازمان چاپ و انتشارات آوند

نشانی نشر: ابتدای جغ پارسدازان، ج ۱، کوچه نوری، منجست طلایی، پلاک ۴

مرکز پخش: میدان انقلاب، ج چهارم، کوچه کتیونی، شماره ۱۷

صندوق پستی: ۱۹۵۵۶۷۲

تلفن: ۲۸۹۳۹۸۸ شماره: ۲۲۸۷۱۵۲۲ تلفن مرکز پخش: ۰۲۱ ۶۶۵۱

شابک: 978-9644-007-22-1

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

کلیه حقوق این کتاب نزد ناشر محفوظ است

درباره‌ی نویسنده

مایکل پیلوفر مدرس تئوری موسیقی و پرکاشن در دانشگاه موسیقی مکنالی در ایالت مینسوتای آمریکاست. او بیش از ۲۰ سال است که به‌طور حرفه‌ای به نوازندگی و تدریس موسیقی مشغول است.

هالی دی آموزگار نویسندگی و از اعضای گروه ادبی Open Book در شهر مینیاپولیس آمریکاست. از او بسیاری مقاله در نشریات تخصصی موسیقی مثل Computer Music Journa I و Guitar One, Music Alive و همچنین چندین کتاب از جمله Walking Twin Cities و Music Composition For Dummies به‌چاپ رسیده است.

فهرست مطالب در یک نگاه

.....	مقدمه	۱
.....	بخش ۱: مقدمه‌ی تئوری موسیقی	۷
.....	فصل ۱: اصلاً تئوری موسیقی چیست؟	۱۰
.....	فصل ۲: تعیین اینکه نت‌ها چه ارزشی دارند	۱۵
.....	فصل ۳: سکوت	۲۷
.....	فصل ۴: آشنایی با کسر میزان	۲۵
.....	فصل ۵: بازی با ضرب‌ها (متنوع کردن ریتم یک قطعه موسیقی)	۲۷
.....	بخش ۲: مجموعه نت‌ها	۵۵
.....	فصل ۶: نت‌های موسیقی (و جای آن‌ها روی خطوط حامل)	۵۷
.....	فصل ۷: یادگیری گام‌های ماژور و مینور	۷۳
.....	فصل ۸: علامت‌های سرکلید و چرخه‌ی پنجم‌ها	۸۲
.....	فصل ۹: فواصل: فاصله‌ی بین نت‌ها	۹۹
.....	فصل ۱۰: ساختن آکورد	۱۱۷
.....	فصل ۱۱: توالی آکوردها	۱۳۶
.....	بخش ۳: بیان حالت موسیقایی از طریق فرم، تمپو، نوایس و غیره	۱۵۷
.....	فصل ۱۲: سنگ بناهای اصلی موسیقی: ریتم، ملودی، هارمونی و فرم قطعه‌ی موسیقی	۱۵۹
.....	فصل ۱۳: آشنایی با فرم‌های موسیقی کلاسیک	۱۷۱
.....	فصل ۱۴: پرداختن به فرم‌ها و ژانرهای موسیقی پاپ و غیره	۱۷۹
.....	فصل ۱۵: خلق صداها یا گوناگون از طریق تمپو و نوایس	۱۸۲
.....	فصل ۱۶: رنگ صدا و صدانشناسی	۱۹۹
.....	بخش ۴: بخش ده‌تایی‌ها	۲۰۵
.....	فصل ۱۷: ده سؤال متداول درباره‌ی تئوری موسیقی	۲۰۷
.....	فصل ۱۸: ده منبع ارزشمند موسیقی	۲۱۳
.....	فصل ۱۹: ده نظریه‌پرداز موسیقی که باید بشناسید	۲۱۹
.....	بخش ۵: ضمیمه‌ها	۲۲۷
.....	ضمیمه‌ی ۱: سی‌دی	۲۲۹
.....	ضمیمه‌ی ۲: جدول آکوردها	۲۳۵
.....	ضمیمه‌ی ۳: واژگان	۲۷۲

فهرست مطالب

..... مقدمه..... ۱

۱..... درباره‌ی این کتاب.....

۲..... قواعد رعایت‌شده در این کتاب.....

۲..... آنچه لازم نیست بخوانید.....

۳..... تصورات خنده‌دار.....

۳..... ترتیب مطالب این کتاب.....

۴..... بخش یکم: مقدمه‌ی تئوری موسیقی.....

۴..... بخش دوم: مجموعه‌ی نت‌ها.....

۴..... بخش سوم: بیان حالت موسیقایی از طریق فرم، تمپو (سرعت)، نوآنس و غیره.....

۴..... بخش چهارم: بخش دنیایی‌ها.....

۵..... بخش پنجم: ضمیمه‌ها.....

۵..... نمادهای به کار رفته در این کتاب.....

۶..... مقصد بعدی.....

بخش ۱: مقدمه‌ی تئوری موسیقی..... ۷

فصل ۱: اصلاً تئوری موسیقی چیست؟..... ۹

۱۰..... ریشه‌یابی تولد موسیقی و تئوری موسیقی.....

۱۱..... نگاهی دقیق به مبانی تئوری موسیقی.....

۱۱..... یادگیری اصول: نت، سکوت و ضرب.....

۱۱..... استفاده از نت‌ها و ترکیب کردن‌شان با هم.....

۱۲..... مطالعه‌ی فرم‌های موسیقایی و قطعات موسیقی.....

۱۳..... بینیم تئوری چطور می‌تواند به موسیقی شما کمک کند.....

فصل ۲: تعیین اینکه نت‌ها چه ارزشی دارند..... ۱۵

۱۵..... آشنایی با ضرب.....

۱۶..... تشخیص نت‌ها و ارزش زمانی آن‌ها.....

۱۷..... بررسی نت‌ها و اجزای آن‌ها.....

۱۹..... نگاهی به ارزش زمانی نت‌ها.....

۲۰..... نت گرد.....

- ۹۳ سل مازور و می مینور طبیعی
- ۹۴ ر مازور و سی مینور طبیعی
- ۹۴ لا مازور و فا دیز مینور طبیعی
- ۹۴ می مازور و دو دیز مینور طبیعی
- ۹۵ سسی مازور / دو بمل مازور و سل دیز مینور / لا بمل مینور طبیعی
- ۹۶ فا دیز / سل بمل مازور و ر دیز / می بمل مینور طبیعی
- ۹۶ دو دیز مازور / ر بمل مازور و لا دیز مینور طبیعی / سی بمل مینور طبیعی
- ۹۷ لا بمل مازور و فا مینور طبیعی
- ۹۷ می بمل مازور و دو مینور طبیعی
- ۹۷ سی بمل مازور و سل مینور طبیعی
- ۹۸ فا مازور و ر مینور طبیعی
- ۹۹ فصل ۹: فواصل: فاصله‌ی بین نت‌ها
- ۹۹ تقسیم‌بندی فواصل به فواصل هارمونیک و ملودیک
- ۱۰۰ کمیت: شمردن خط‌ها و فواصل بین خط‌ها
- ۱۰۲ کیفیت: در نظر گرفتن نیم‌برده‌ها
- ۱۰۳ نام‌گذاری فواصل
- ۱۰۳ نگاهی به فواصل اونیسون، اکتاو، چهارم و پنجم
- ۱۰۳ اونیسون (یا یکم) درست
- ۱۰۴ اونیسون (یا یکم) افزوده
- ۱۰۴ فاصله‌ی اکتاو
- ۱۰۵ فواصل چهارم
- ۱۰۷ فواصل پنجم
- ۱۰۸ تشخیص فاصله‌های دوم، سوم، ششم و هفتم
- ۱۰۹ فواصل دوم
- ۱۱۱ فواصل سوم
- ۱۱۲ فواصل ششم و هفتم
- ۱۱۳ ساختن فواصل
- ۱۱۳ تعیین کمیت فاصله
- ۱۱۴ تعیین کیفیت فاصله
- ۱۱۵ نشان دادن فواصل بزرگ و درست در گام دو مازور
- ۱۱۷ فصل ۱۰: ساختن اکورد
- ۱۱۸ ساختن تریاد یا اکورد سه‌صنایی با سه نت

- ۱۱۸..... پایه، سوم و پنجم
- ۱۲۰..... تریادهای ماژور
- ۱۲۱..... تریادهای مینور
- ۱۲۳..... تریادهای افزوده
- ۱۲۴..... تریادهای کاسته
- ۱۲۵..... رسیدن به آکوردهای هفتم
- ۱۲۷..... هفتم ماژور یا بزرگ
- ۱۲۷..... هفتم کوچک یا مینور
- ۱۲۸..... هفتم نمایان (دومینانت)
- ۱۲۸..... هفتم کوچک و پنجم کاسته
- ۱۲۹..... هفتم کاسته
- ۱۳۰..... هفتم بزرگ و کامل کوچک (مینور- ماژور)
- ۱۳۰..... نگاهی به همه‌ی آکوردهای تریاد و هفتم
- ۱۳۱..... لا
- ۱۳۱..... لا بمل
- ۱۳۱..... سی
- ۱۳۲..... سی بمل
- ۱۳۲..... دو
- ۱۳۲..... دو بمل
- ۱۳۳..... دو دیز
- ۱۳۳..... ر
- ۱۳۳..... ر بمل
- ۱۳۳..... می
- ۱۳۳..... می بمل
- ۱۳۴..... فا
- ۱۳۵..... فا دیز
- ۱۳۵..... سل
- ۱۳۵..... سل بمل
- ۱۳۶..... تنوع دادن به تریادها از طریق وضعیت‌های باز و بسته و معکوس
- ۱۳۶..... نگاهی به وضعیت‌های باز و بسته
- ۱۳۶..... شناختن آکوردهای معکوس یا وارونه
- ۱۳۹..... فصل ۱۱: توالی آکوردها

- ۱۴۰ سروری بر آکوردهای دپاتونیک و کروماتیک و مدهای گام مینور
- ۱۴۱ تشخیص و نام‌گذاری توالی‌های آکوردی
- ۱۴۱ تعیین اسم و شماردهی آکورد
- ۱۴۲ نگاهی به توالی آکوردها در گام‌های ماژور
- ۱۴۳ بررسی توالی آکوردها در گام‌های مینور
- ۱۴۵ اضافه کردن یک آکورد هفتم به یک تریاد
- ۱۴۷ دیدن (و شنیدن) توالی آکوردها در عمل
- ۱۴۹ استفاده از دانسته‌هایتان درباره‌ی آکوردها در کتاب‌های موسیقی آسان و تلخ‌ها
- ۱۵۰ مدولاسیون به یک گام جدید
- ۱۵۱ رسیدن به یک کادانس موسیقایی از طریق توالی آکوردها
- ۱۵۲ کادانس کامل یا مقبر
- ۱۵۲ کادانس‌های پلاگال
- ۱۵۵ کادانس فریبنده
- ۱۵۵ نیم-کادانس
- بخش ۳: بیان حالت موسیقایی از طریق فرم، تمپو، نوانس و غیره
- ۱۵۷ فصل ۱۲: سنگ بناهای اصلی موسیقی: ریتم، ملودی، هارمونی و فرم قطعه‌ی موسیقی ...
- ۱۵۹ بنا کردن ریتم
- ۱۶۰ شکل دادن ملودی
- ۱۶۱ کامل کردن ملودی با هارمونی
- ۱۶۳ جمله‌ها و عبارات موسیقایی
- ۱۶۴ اتصال بخش‌های موسیقایی برای بوجود آوردن فرم
- ۱۶۶ فرم یک قسمتی (A)
- ۱۶۷ فرم دوتایی (AB)
- ۱۶۷ فرم سه قسمتی (ABA)
- ۱۶۸ فرم کمان (ABCBA)
- ۱۶۹ فصل ۱۳: آشنایی با فرم‌های موسیقی کلاسیک
- ۱۷۱ کنترپوان به مثابه‌ی روشنگری کلاسیک
- ۱۷۱ نگاهی به سونات
- ۱۷۲ آغاز سونات با معرفی تم
- ۱۷۲ حرکت به سوی مفهومی جدید: بسط و توسعه
- ۱۷۳ آسایش و استراحت با تکرار تم
- ۱۷۴ فرم روندو

۱۷۵ آشنایی با فرم فوک
۱۷۶ ترکیب فرم‌ها و ساختن سمفونی
۱۷۷ نگاهی به سایر فرم‌های کلاسیک
۱۷۷ کنسرتو
۱۷۷ نوبت
۱۷۸ اتود
۱۷۸ فانتازیا
۱۷۹ فصل ۱۴: پرداختن به فرم‌ها و ژانرهای موسیقی پاپ و غیره
۱۷۹ حس کردن بلوز
۱۸۰ بلوز ۱۲- میزانی
۱۸۱ بلوز ۸- میزانی
۱۸۲ بلوز ۱۶- میزانی
۱۸۲ بلوز ۲۴- میزانی
۱۸۲ بلوز ۳۲- میزانی بالاد و کانتری
۱۸۳ لذت بردن از موسیقی راک و پاپ
۱۸۶ بداهه‌سرایی در موسیقی جَز
۱۸۷ فصل ۱۵: خلق صداهای گوناگون از طریق تمپو و نوایس
۱۸۷ کمی درباره‌ی تمپوی موسیقی
۱۸۸ بنا نهادن یک تمپوی جهانی (minim)
۱۸۸ نگهداشتن ریتم ثابت با مترنوم
۱۸۹ ترجمه‌ی علامت‌های تمپو
۱۹۱ سرعت گرفتن و کم کردن سرعت: تغییر تمپو
۱۹۱ استفاده از نوایس: بلند و آرام
۱۹۲ اصطلاحات تغییر دهنده‌ی نوایس
۱۹۳ بررسی سایر علامت‌گذاری‌های نوایس
۱۹۴ بررسی نوایس پدال‌های پیانو
۱۹۶ نگاهی به علامت‌آرتیکولاسیون برای سازهای دیگر
۱۹۹ فصل ۱۶: رنگ صدا و صدانمایی
۲۰۰ تعمق در رنگ صدا
۲۰۰ ورود صدا یا تانک: بررسی صدای شروع کننده‌ی نت
۲۰۱ تمپر: شنیدن صدای بنده‌ی نت
۲۰۲ محو صدا: گوش دادن به صدای پایانی یک نت

- تشکیل گروه موسیقی: یک درس صدشناسی ۲۰۲
- بخش ۴: بخش ده‌تایی‌ها ۲۰۵
- فصل ۱۷: ده سؤال متداول درباره‌ی تئوری موسیقی ۲۰۷
- چرا تئوری موسیقی مهم است؟ ۲۰۷
- وقتی می‌توانم بدون دانستن تئوری موسیقی ساز بزنم، چرا باید خودم را برای یادگرفتن تئوری به مدرس بیندازم؟ ۲۰۸
- چرا در تئوری موسیقی بیشتر موضوعات روی پیانو توضیح داده می‌شود؟ ۲۰۸
- آیا روش سریع و ساده‌ای برای یادگرفتن تئوری موسیقی و نت‌خوانی وجود دارد؟ ۲۰۹
- چطور از روی علامت سرکلید بفهمم قطعه‌ی موسیقی در چه گامی است؟ ۲۰۹
- آیا می‌توانم یک قطعه‌ی موسیقی را به گام دیگری انتقال دهم؟ ۲۱۰
- آیا آموختن تئوری موسیقی مانع پیشرفت من در بداهه‌نوازی را می‌شود؟ ۲۱۰
- آیا برای نواختن درامز یا طبل به دانستن تئوری موسیقی نیاز دارم؟ ۲۱۰
- ۱۲ نت موسیقی از کجا آمده‌اند؟ ۲۱۱
- دانستن تئوری چگونه در به‌خاطر سپردن یک قطعه‌ی موسیقی به من کمک می‌کند؟ ۲۱۱
- فصل ۱۸: ده منبع ارزشمند موسیقی ۲۱۲
- دلمج آن لاین ۲۱۲
- Open Directory Project ۲۱۲
- Classicalworks.com ۲۱۲
- Smithsonian Folkways Series ۲۱۲
- راهنمای کلی موسیقی کلاسیک ۲۱۵
- فهرست موسیقی جهان ورجین ۲۱۵
- تک‌بروهای آمریکایی ۲۱۶
- موازی‌ها و تضاد: اکتشاف نو موسیقی و جامعه ۲۱۶
- هنر تمرین کردن: راهنمای آهنگ‌سازی از دل و جان ۲۱۶
- بایبل آکوردهای گیتار ۲۱۷
- فصل ۱۹: ده نظریه‌پرداز موسیقی که باید بشناسید ۲۱۹
- فیثاغورس (۵۲۷ تا ۴۷۲ پیش از میلاد) ۲۱۹
- بوتیوس (۴۸۰ تا ۵۲۴ پس از میلاد) ۲۲۰
- ژربر دوریاک/پاپ سیلوستر دوم (۹۵۰ تا ۱۰۰۳) ۲۲۱
- گویندو دآرتسو (۹۹۰ تا ۱۰۴۰) ۲۲۲
- نیکلا ویچتینو (۱۵۱۱ تا ۱۵۷۶) ۲۲۲

۲۲۲ کریستیان هیگنس (۱۶۲۹ تا ۱۶۹۵)
۲۲۳ آرنولد شوئنبرگ (۱۸۷۴ تا ۱۹۵۱)
۲۲۴ هری پارچ (۱۹۰۱ تا ۱۹۷۴)
۲۲۵ کارل هاینتس اشتوک هاوزن (۱۹۲۸ تا ۲۰۰۷)
۲۲۶ روبرت موگ (۱۹۳۴ تا ۲۰۰۵)
۲۲۷	بخش ۵: ضمیمه‌ها
۲۲۹ ضمیمه‌ی ۱: سب‌دی
۲۳۰ لیست نمونه‌های صوتی
۲۳۵ ضمیمه‌ی ۲: جدول آکوردها
۲۳۷ ضمیمه‌ی ۳: واژگان

Mikhanam.com

mikhanam.com

مقدمه

با شنیدن عبارت تئوری موسیقی چه چیزی به ذهن تان می‌آید؟ تصویر معلم موسیقی دبستان تان که از پشت پیانو به شما چشم‌غره می‌رفت؟ یا شاید هم‌کلاسی‌های دانشکده که در کلاس تئوری با جدیت تلاش می‌کردند برای سساز ترمین، نت می‌نوشتند؟ اگر هر کدام از این‌ها به تصور شما از تئوری موسیقی نزدیک است می‌توان افزود که این کتاب حسلی شگفت‌زده‌تان کند.

برای خیلی از نوازنده‌هایی که خویشان موسیقی را یاد گرفته‌اند، مفهوم تئوری موسیقی به‌نظر دلپره‌آور و حتی کمی آزاردهنده است، چون به هر حال، چرا کسی که می‌تواند از روی تبلچر گیتار بزند و بعضی از گام‌ها را هم بلد است، باید وقتش را صرف یاد گرفتن تئوری پیچیده و گیج‌کننده بکند؟

حتی ابتدایی‌ترین تمرین‌های تئوری موسیقی هم به شما اطلاعاتی می‌دهد که برای گسترش دامنه‌ی توانایی‌تان به‌عنوان موسیقی‌دان احتیاج دارید. مقدار معقولی مهارت در نت خوانی به شما امکان می‌دهد که انواع مختلفی از موسیقی را بنوازید و همچنین اطلاعات ابتدایی درباره‌ی توالی آکوردها می‌تواند به شما کمک کند که خودتان آهنگسازی کنید.

درباره‌ی این کتاب

کتاب تئوری موسیقی *For Dummies* برای این طراحی شده است که اطلاعات مورد نیازتان را در زمینه‌های مختلف موسیقی به شما بدهد. مثل مهارت در نگاه‌داشتن ریتم موسیقی، خواندن نت و ساختن یک آهنگ.

هر فصل این کتاب را جداگانه مستقل است. یعنی لازم نیست همه‌ی فصل‌های قبلی را خوانده باشید تا فصل بعد را بفهمید. با این حال پشت سر هم خواندن فصل‌ها مفید است، چون دانش موسیقی از فهمیدن مفاهیم ساده شروع می‌شود تا به مباحث سخت‌تر 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 مطالعه‌ی فرم‌های استاندارد موسیقی که در بیشتر قطعه‌های موسیقی پاپ و کلاسیک از آن‌ها پیروی می‌شود. پس اگر شما تازه به دنیای تئوری 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 دم‌دست‌تان باشد و هر چند صفحه یکبار اطلاعاتی را که از کتاب یاد گرفته‌اید روی سازتان تمرین کنید اگر در گذشته کلاس موسیقی رفته‌اید، باید بدانید که این کتاب شامل اطلاعات صدها ساعت کلاس موسیقی است. بنابراین اگر همه چیز را در یکی دو ماه یاد نگرفتید خودتان را سرزنش نکنید.

قواعد رعایت‌شده در این کتاب

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

✓ هر جا که یک اصطلاح جدید موسیقی را معرفی می‌کنیم، از خط کج (ایزوتیک) استفاده می‌کنیم.

✓ کلمات کلیدی یا قسمت‌های مهم لیست‌ها ستیاه (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 ندانید که چرا اکثر آهنگسازها پیانو را ترجیح می‌دهند یا اینکه چه کسی عبارت مینیم را ابداع کرده، باز هم می‌توانید بقیه‌ی مطالب این کتاب را بفهمید. مگر اینکه قرار باشد از این اطلاعات از شما امتحان گرفته شود - که قول می‌دهیم برای امتحان گرفتن سرزده به خانه‌تان نیایم - این اطلاعات فقط برای سرگرم شدن شماست.

تصورات خنده‌دار

فرض را بر این می‌کنیم که شما می‌دانید که این کتاب را می‌خوانید، عاشق موسیقی هستید، به ندرت اشتیاق دارید موسیقی و همه‌ی مسائل مرتبط به آن را یاد بگیرید و دیوانه‌ی زمان‌بندی عالی و هارمونی نت‌ها هستید. در بدترین حالت هم فرض می‌کنیم که چندتایی کتاب نت دم‌دست‌تان هست که از آن‌ها سر در نمی‌آورید، یا یک پیاتوی کهنه گوشه‌ی خانه‌تان دارید که بدتان نمی‌آید بتوانید با آن چیزی بزنید.

این کتاب برای این نوع موسیقی‌دانان‌ها نوشته شده است (که شاید همه را دربرگیرد):

✓ **مبتدی صفر کیلومتر:** این کتاب را با این قصد نوشته‌ایم که از اولین قدم‌ها با موسیقی‌دان تازه‌کار همراهی کند، یعنی از شروع نت‌خوانی و ریتم‌زدن و اولین تلاش‌ها 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 هنرجویانی کمک می‌کند که زمانی کلاس موسیقی رفته‌اند و سازی یاد گرفته‌اند و بلدند از روی نت بخوانند ولی با قواعد ساختن گام و همراهی و بداهه‌نوازی یادگرفته‌نوازی با نوازنده‌های دیگر آشنا نیستند. خیلی از افراد شامل این دسته می‌شوند و خوشبختانه اگر همت کنند این کتاب می‌تواند به آن‌ها کمک کند که بار دیگر به دنیای شگفت‌انگیز موسیقی برگردند. این کتاب کمک می‌کند که از چهارچوب فقط از روی نت نواختن خارج شوید و بتوانید شروع به بداهه‌نوازی کنید یا حتی خودتان آهنگ بسازید.

✓ **نوازنده‌های باتجربه:** این کتاب همچنین برای آن دسته از نوازندگان ماهری است که می‌توانند به خوبی یک ساز را نوازند اما به غیر از نت‌های خیلی ساده شده نمی‌توانند نت دیگری را بخوانند. اگر این مشخصات را دارید، از بخش ۱ شروع کنید چون به‌طور خاص درباره‌ی ارزش زمانی نت‌ها در موسیقی حرف می‌زند. اگر با مظاهر نت چنگ و سیاه و غیره آشنایی دارید، شاید بهتر باشد از بخش ۲ شروع کنید در آن بخش کتاب درباره‌ی خطوط حامل حرف می‌زنیم و با صفحه کلید 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 هر کدام به یکی از جنبه‌های موسیقی می‌پردازند و بخش چهارم، بخش دهانی‌ها شامل اطلاعات عمومی جالبی درباره‌ی موسیقی است که شاید به نوازندگی و آهنگ‌سازی ربط چندانی نداشته باشند. بخش پنجم شامل سه ضمیمه و افزونه است. این تقسیم‌بندی به شما کمک می‌کند که آنچه لازم دارید را برآحتی در این کتاب پیدا کنید. این کتاب به هر حال یک کتاب مرجع است و برای هیچ‌کس خوشایند نیست که برای پیدا کردن یک تکنیک ساده مجبور شود تمام روز آن را ورق بزند. می‌توانید در بخش بعدی درباره‌ی هر فصل بیشتر بخوانید.

بخش اول: مقدمه‌ی تئوری موسیقی

موسیقی بدون ریتم، به یک نت بلند بی‌وقفه‌ی بدون نوسان تبدیل می‌شود و رقصیدن با آن هم بی‌اندازه سخت خواهد بود. در این بخش با ریتم در تئوری موسیقی آشنا می‌شوید، یعنی ابتدایی‌ترین و بنیادی‌ترین بخش هر قطعه‌ی موسیقی. توانایی نگه‌داشتن درست ریتم می‌تواند در اجرای موسیقی نقش تعیین‌کننده‌ی داشته باشد. در این بخش درباره‌ی ارزش‌های زمانی مختلف نت‌ها و سکوت در موسیقی نوشتاری حرف می‌زنیم و همچنین از مباحث پیشرفته‌تری مثل کسر میزان و ضرب که شامل سنکوپ هم می‌شود، برایتان خواهیم گفت.

بخش دوم: مجموعه‌ی نت‌ها

در این بخش درباره‌ی نت‌خوانی ابتدایی و روش‌های بازمزای که به شما کمک کند ترتیب نت‌ها را روی خطوط حامل به‌خاطر بسپارید حرف می‌زنیم. با گام‌های ماژور و مینور و علامت‌های سرکلید و کاربرد چرخه‌ی پنجم‌ها (که بی‌نهایت مهم هستند) آشنا می‌شویم. درباره‌ی میانی فاصله‌های موسیقی و ساختن آکوردها و توالی آکوردهای ابتدایی و کادانس‌ها در موسیقی سخن خواهیم گفت. همچنین نمونه‌های صوتی زیادی داریم که روی پیانو و گیتار اجرا شده‌اند.

بخش سوم: بیان حالت موسیقایی از طریق فرم، تمپو (سرعت)، نوآنس و غیره

در این بخش به شما نشان می‌دهیم که چگونه از همه‌ی چیزهایی که یاد گرفت‌اید استفاده کنید تا بتوانید خودتان آهنگ بسازید. اول به شما مقدمات فرم در موسیقی را یاد می‌دهیم و بعد درباره‌ی ساختار چندین فرم موسیقی کلاسیک مثل فوگ و سونات و فرم‌های موسیقی پاپ مثل بلوز ۱۲ میزگی یا بالاد بلوز ۳۲ میزانی و همچنین فرم در موسیقی راک و پاپ حرف می‌زنیم. به مبحث تمپو یا سرعت در موسیقی و نوآنس موسیقی هم خواهیم پرداخت.

بخش چهارم: بخش ده‌تایی‌ها

در این بخش از کتاب کمی تنوع ایجاد می‌کنیم و روی تئوری موسیقی به‌صورت مقوله‌ای جدا از نوآندگی تمرکز می‌کنیم. به بعضی از سوالات متداول در مورد تئوری موسیقی پاسخ می‌دهیم. همچنین با معرفی کتاب‌های دیگری درباره‌ی تئوری و تاریخ موسیقی و منابع اینترنتی به شما کمک می‌کنیم که دانش موسیقی خود را بالا ببرید. این بخش را با معرفی برخی از تئوریسین‌های تأثیرگذار و برجسته‌ی موسیقی به پایان

می‌بریم که بدون آن‌ها تهِ 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 اصل ۱۰ یاد گرفته‌اید روی گیتار و پیانو اجرا کنید. ضمیمه‌ی ۳ واژه‌نامه‌ای از اصطلاحات معمول و پرکاربرد موسیقی است.

نمادهای به‌کار 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 خواهید دید که در حاشیه‌ی سمت راست کتاب قرار دارند.

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

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

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

وقتی به نکته‌ی کلیدی یا نکته‌ی مهمی می‌کنیم یا اطلاعاتی می‌دهیم که به نظرمان باید همیشه به‌خاطر بسازید از این نماد استفاده می‌کنیم.

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

مقصد بعدی

اگر تازه هنرجوی موسیقی شده‌اید یا می‌خواهید از اول شروع کنید، از بخش ۱ شروع کنید. اگر با مبانی ریتم آشنا هستید و می‌خواهید نت‌خوانی یاد بگیرید، از بخش ۲ شروع کنید. اگر موسیقی‌دان یا نوازنده‌ی آموزش‌دیده هستید، بخش ۳ مبانی نوازی آکوردها، گام‌ها و کادانس‌ها را پوشش می‌دهد. همچنین می‌توانید بخش ۴ را بخوانید که درباره‌ی انواع فرم‌های موسیقی توضیح می‌دهد که می‌توانید ایده‌های موسیقایی خود را در قالب آن‌ها به اجرا درآورید.

لم بدهید از سفر و کنکاش خود در دنیای تئوری موسیقی لذت ببرید. گوش دادن به موسیقی، نواختن ساز و آهنگ‌سازی از لذت‌بخش‌ترین تجربی‌هاست که می‌توانید داشته باشید. با اینکه این کتاب توسط معلمین موسیقی نوشته شده است، اما قول می‌دهیم که هیچ‌کس از شما نخواهد پرسید که سرعت یادگیری‌تان چقدر است! امیدواریم همان‌قدر که ما از نوشتن این کتاب لذت بردیم، شما هم از خواندنش لذت ببرید. بنشینید و بخوانید و یاد بگیرید و ماجراجویی‌های خود را در دنیای موسیقی آغاز کنید.