
The Complete Idiot's Guide to Classical Music

Alpha Books (A Pearson Education Company), U.S., 1997

Robert Sherman and Philip Seldon

آشنایی با موسیقی کلاسیک

رابرت شرمن

فیلیپ سلدن

ترجمه‌ی رضا رضایی

سرشناسه : شرمن، رابرت، ۱۹۳۱ - م

Sherman, Robert

عنوان و نام پدیدآور : آشنایی با موسیقی کلاسیک / رابرت شرمن، فیلیپ سلدن؛ ترجمه‌ی رضا رضایی؛
ویراستار الهام جمالی‌پویا.

مشخصات نشر : تهران: افکار جدید، ۱۳۹۹.

مشخصات ظاهری : ۳۴۱ص: مصور: ۱۴×۵/۲۱ س.م.

شابک : ۹۷۸-۶۰۲-۱۵۱۸۴-۷

وضعیت فهرست نویسی : فیبا

یادداشت : عنوان اصلی: The complete idiot's guide to classical music, c1۹۹۷.

یادداشت : چاپ قبلی: افکار، ۱۳۸۴.

موضوع : موسیقی -- درک و شناخت ارزش‌ها

Music appreciation

موسیقی -- تاریخ و نقد

Music -- History and criticism

شناسه افزوده : سلدن، فیلیپ

شناسه افزوده : Seldon, Philip

شناسه افزوده : رضایی، رضا، ۱۳۳۵ -، مترجم

رده بندی کنگره : MT۶

رده بندی دیویی : ۶۸/۷۸۱

شماره کتابشناسی ملی : ۷۳۵۹۰۵۲

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیبا

افکار جدید

آشنایی با موسیقی کلاسیک

نویسنده: رابرت شرمن و فیلیپ سلدن

مترجم: رضا رضایی

چاپ و صحافی: هریس پانیش

تیراژ: ۳۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول ۱۴۰۱

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۵۶۸۴-۷

نشانی: تهران، بزرگراه نواب صفوی شمال، نبش آذربایجان، جنب ایستگاه

متروی نواب، برج گردون، ورودی شمال، طبقه ۹، واحد ۹۰۳

کد پستی: ۱۳۱۹۶۵۳۸۸۶

تلفن: ۶۶۳۸۳۳۱۸

حق چاپ برای ناشر محفوظ است.

nashreafkar@gmail.com

@nashrafkar

nashreafkar

Fidibo.com/nashreafkar

Taaghche.ir/nashreafkar

نشر افکار

تومان ۱۲۵۰۰۰

فهرست

۷	پیش‌گفتار
۹	مقدمه
۱۳	بخش ۱: پیش درآمد
۱۵	فصل ۱ اگر چیزی از موسیقی کلاسیک نمی‌دانید، از این جا شروع کنید
	راهنمای شما برای آنچه پیش رو دارید
۲۹	فصل ۲ موسیقی کلاسیک در کجا یافت می‌شود؟
	از کلیسا گرفته تا سالن کنسرت، سینما و تلویزیون
۳۹	فصل ۳ چه گونه گوش می‌کنید؟
	سهیم شدن در احساسات و عواطف آهنگ ساز
۴۹	فصل ۴ آداب سالن کنسرت
	آشنایی با مقررات و رسوم
۵۵	بخش ۲: آوای موسیقی
۵۷	فصل ۵ عناصر و اجزای موسیقی
	آجرهای آسمان خراش های کلاسیک
۷۵	فصل ۶ صدای سازها
	هر ساز شخصیت خاصی دارد
۸۵	فصل ۷ خوانندگان
	از سوپرانو تا تنور
۹۳	بخش ۳: ارکستر
۹۵	فصل ۸ ارکستر چیست؟
	غرش ارکستر سنفونی
۱۱۷	فصل ۹ پیوند سازها
	دوئو، تریو، کوآرتت و...
۱۲۵	فصل ۱۰ سازهای دیگر
	پیانو، سازهای فولکلوریک، سازهای الکترونیکی
۱۳۵	فصل ۱۱ موسیقی دانان (۱)

فصل ۱۲	موسیقی دانان (۲)	۱۵۵
	آهنگ سازان و رهبران	
بخش ۴:	موسیقی کلاسیک با فرم‌ها و سبک‌هایش	۱۷۳
فصل ۱۳	فرم‌ها و اصطلاحات	۱۷۵
	معنای الفاظ ایتالیایی	
فصل ۱۴	باروک	۱۸۷
	باخ و هندل و بقیه	
فصل ۱۵	آهنگ سازان کلاسیک	۲۰۱
	هایدن، موتسارت، بتهوون	
فصل ۱۶	عصر رمانتیک: انقلاب در موسیقی	۲۲۳
	شعر و شور در قرن نوزده	
فصل ۱۷	کلاسیک‌های قرن بیستم	۲۴۷
	استراوینسکی، مالر...	
فصل ۱۸	جریان‌های اصلی موسیقی در قرن بیستم	۲۷۳
	گرشوین، کاپلند...	
فهرست تفصیلی مطالب		۳۰۱
پیوست	آثاری که توصیه می‌کنیم بشنوید	۳۰۷

پیش‌گفتار

این کتاب به قصد آشنا کردن شما با موسیقی کلاسیک نوشته شده است. با مطالعه این کتاب وارد دنیای موتسارت و بتهوون و باخ و دیگران خواهید شد و از شنیدن آثار بزرگان موسیقی لذت خواهید برد. خواهید توانست از مطالب فنی موسیقی سردرآورید. برنامه‌های کنسرت‌ها را متوجه شوید، در گفت‌وگوهای موسیقی سردرگم نمانید و...

چرا باید به موسیقی کلاسیک گوش کرد؟ به همان علت که باید خوراک لذیذ خورد. موسیقی خوراک روح است و این خوراک هم باید نوش جان باشد نه نیش جان. موسیقی کلاسیک حواس ما را به تحریک وامی‌دارد و ذهن را به فعالیت درمی‌آورد. در عین حال مفرح، آرامش‌بخش یا هیجان‌انگیز است، و بسته به خلق و خوی شما و اثری که می‌شنوید شما را به تأمل و تفکر نیز وامی‌دارد.

با مطالعه این کتاب خواهید توانست ظرایف رنگ و بافت و سازبندی را در موسیقی کلاسیک تشخیص دهید. سبک‌ها و دوره‌ها را خواهید شناخت. با زندگی و آثار آهنگ‌سازان بزرگ و تاریخچه موسیقی کلاسیک آشنا خواهید شد. خواهید دانست که سنفونی چیست و سونات و کنسرتو و کانتات و اوراتوریو چیستند، و سیر تکامل موسیقی را درخواهید یافت. حتی آداب کنسرت رفتن را خواهید آموخت! کلاً بعد از مطالعه این کتاب صاحب دانش و معلوماتی خواهید شد و خواهید توانست به اطرافیان خود چیزهای بسیار بیاموزید، زیرا تعریف ساده اصطلاحات فنی موسیقی را می‌دانید، دریافته‌اید که آثار را چه گونه گوش کنید، کار

فراهم آوردن مجموعه شخصی تان از CD ها و نوارها را شروع کرده‌اید، و داستان‌ها و حکایت‌های مختلفی از موسیقی‌دانان و گاریخ موسیقی خوانده‌اید. بله، دیگر می‌دانید فرق ویوالدی با برلیوز چیست، موتسارت و بتهوون و شوبن و شوبرت را می‌شناسید و اثر باروک را با اثر رمانتیک اشتباه نمی‌کنید. و... برای راحتی شما، آثاری از آهنگ سازان بزرگ را نیز معرفی کرده‌ایم.

نیچه، فیلسوف آلمانی، گفته است: «بدون موسیقی، زندگی اشتباه محض می‌بود.» پس بخوانید، گوش دهید، لذت ببرید و پربار زندگی کنید.

* * *

مترجم لازم می‌داند از کسانی که نقش موثری در آغاز و انجام این کار داشته‌اند تشکر کند. اول از همه از جناب یحیی ساسانی، مدیر نشر افکار، تشکر می‌کنم که با توصیه و حمایت و تشویق خود کلید آغاز کار را چرخاند و تا آخرین مراحل کژتابی‌های مترجم و سواس‌های او را تحمل کرد و فراغت ادامه کار را فراهم آورد. از پسر، رامین رضایی، نوازنده بیانو، که مطالب فنی ترجمه را کنترل و در تهیه پیوست کتاب کمک کرد و از پارسا رضایی که در دوره ترجمه محبت‌ها کرد تشکر می‌کنم. از مهندس کروی و مهندس افضلی که متن اصلی را به من هدیه کردند سپاسگزارم. از حمید سنجیان، حروف‌چین و صفحه‌آرا، و دلیپ اندرکاران امور فنی کتاب نیز صمیمانه تشکر می‌کنم.

رضا رضایی

پاییز ۱۳۸۳