

مستر کلاس

مبانی موسیقی کلاسیک

بهمن مه‌آبادی

خانه موسیقی ایران

تابستان ۱۴۰۲

سر فصل مطالب دوره

- پیدایش نت و ترتیب فواصل
- تقسیمات صدای انسان و ترتیب قرار گرفتن سازها در هر گروه
- بررسی سه عامل مهم اصلی در موسیقی: ریتم، ملودی و هارمونی
- بافت‌های موسیقی
- موسیقی قرون وسطی
- موسیقی دوران رنسانس
- موسیقی دوره باروک
- موسیقی دوره کلاسیک

جلسه اول

موسیقی و گرامر

بهمن مهدآبادی - Bahman Mehatabadi - www.sol-piilharmonic.com

۱- پیدایش نت و ترتیب فواصل

- صوت
- زیر و بم یا ارتفاع صوت
- فاصله صوت
- گام در موسیقی و علامت‌ها (ماژور - مینور - کروماتیک)
- وسعت صوتی
- داینامیسم
- تمبر صدا

۲- تقسیمات صدای انسان و ترتیب قرار گرفتن سازها در هر گروه

سوپرانو - آلتو - تنور - باس

• صدای انسان:

○ خانمها

■ سوپرانو کلارادو

■ سوپرانو

■ متسو سوپرانو

■ آلتو

■ کُنتر آلتو

جلسه اول

۲- تقسیمات صدای انسان و ترتیب قرار گرفتن سازها در هر گروه (ادامه)

سوپرانو - آلتو - تنور - باس

• صدای انسان:

◦ آقایان

▪ تنور

▪ باریتون

▪ باس

۲- تقسیمات صدای انسان و ترتیب قرار گرفتن سازها در هر گروه (ادامه)

• سازها

سازهای مورد نیاز در یک ارکستر سمفونیک:

- زهی‌ها: ۱۸ ویلن اول، ۱۶ ویلن دوم، ۱۲ ویولا، ۱۰ چلو، ۸ کنترباس
- بادی‌های چوبی: ۳ فلوت، ۱ پیکولو، ۳ ابوا، ۱ کرانگله، ۳ کلارینت، ۲ باس کلارینت
- ۳ باسون (فاگوت)، ۱ کنترباسون
- بادی‌های برنجی: ۴ ترومپت، ۶ هورن، ۴ ترومبون، ۱ توبا
- کوبه‌ای‌ها (پرکاشن): ۴ تیمپانی (نوازنده یک نفر)، طبل بزرگ و کوچک، سنج، تری‌آنگل، زایلِفون، چلستا
- سازهای مهمان: پیانو، گیتار، هارپ، ماندولین و ...

۳- بررسی سه عامل اصلی در موسیقی ریتم - ملودی - هارمونی

• ریتم

- ریتم
- وزن
- آکسان و سنکوپ
- نشانگان سرعت (تمپو)
- نگارش موسیقی (الفبای موسیقی)
- کلید
- نگارش ریتم (اشکال نتها و سکوتها)
- پارتیتور

جلسه اول

۳- بررسی سه عامل اصلی در موسیقی ریتم - ملودی - هارمونی (ادامه)

• ملودی

- حرکت‌های پیوسته
- حرکت‌های گسسته
- لگاتو
- استکاتو
- تم
- فراز

جلسه اول

۳- بررسی سه عامل اصلی در موسیقی ریتم - ملودی - هارمونی (ادامه)

• هارمونی

○ گنسونانس و دیسونانس

○ آکورد

○ تونیک و دومینانت

○ آرپژ

○ تریاد

○ تونالیته

○ تونال و آتونال

جلسه اول

۴- بافت‌های موسیقی

- مَنوفونیک
- پلیفونیک (کنترپوان)
- هموفونیک
- باینری
- ترنری
- چهار عامل اصلی در یک اجرا:

○ سرعت

○ داینامیسم

○ روباتو

○ جمله‌بندی

جلسه دوم

سبک یا استایل

بهمن مهدآبادی - Bahman Mehabadi - www.sol-philharmonic.com

۵- قرون وسطی (۴۵۰-۱۴۵۰)

- سرودهای گریگورین
- مدهای کلیسایی
- موسیقی غیرمذهبی (تروبادورها یا ترورها - مینیزینگرها)
- استامپی (قرن ۱۳)
- حرکت تکاملی (۷۰۰ تا ۹۰۰ م): افزودن خط ملودیک دیگری به سرودهای گریگوری
- ارگانوم (۹۰۰ تا ۱۲۰۰ م): حرکت بسوی پلیفونی

۵- قرون وسطی (ادامه)

- کانتوس فیرموس
- مکتب نُتُردام: ریتم میزان بندی شده و نت‌هایی با کشش مشخص
 - لئونن
 - پرتن
- موسیقی قرن چهاردهم (گیوم دوماشو)
- بالاد
- مس

۶- دوران رنسانس (۱۴۵۰-۱۶۰۰)

- دوران نوزایی و کشف ناشناخته‌ها و عصر اومانسیم

- کریستف کلمپ (۱۴۵۱-۱۵۰۶)
- واسکو دا گاما (ح. ۱۴۶۰-۱۵۲۴)
- فردیناند ماژلان (ح. ۱۴۸۰-۱۵۲۱)
- لئوناردو داوینچی (۱۴۵۲-۱۵۱۹)
- مارتین لوتر (۱۴۸۳-۱۵۴۶)
- یوهانس گوتنبرگ (ح. ۱۳۹۸-۱۴۶۸)
- دانته آلیگیری (ح. ۱۲۶۵-۱۳۲۱)
- تقویت جایگاه شعر در موسیقی
- موسیقی گُرال (آکاپلا)

۶- دوران رنسانس (ادامه)

- موسیقی مذهبی:
 - موت
 - مس (ژوسکن دوپره)
 - مس (جوانی پی یر لویی دا پالستینا)
 - مس پاپ مارچلوس (۱۵۶۲-۱۵۶۳)
 - موسیقی غیر مذهبی (مادریگال)
 - مکتب ونیز (جووانی گابریلی)
- موت پلی کرال: ظهور نشانه‌های دینامیسم و سازهای مشخص شده توسط آهنگساز

۷- دوره باروک (۱۶۰۰-۱۷۵۰)

- دوران کنش و تحرک (برنینی، روبنس، رامبرانت، گالیله، نیوتن)
- ویژگی‌های موسیقی باروک

- یگانگی حالت
- ریتم
- ملودی
- نوانس پله‌ای
- بافت
- آکوردهای باس کانتینو
- موومان

جلسه دوم

۷- دوره باروک (ادامه)

• کنسرتو گروسو

○ توتی یا رپیه نو

○ کنسرتینو

○ ریتورنلو

• تریو سونات

• کانتات

• اوراتوریو

• سوئیت

۸- دوره کلاسیک (۱۷۵۰-۱۸۲۰)

• عصر روشنگری (ولتر، دیدرو، هایدن، موتزارت، بتهوون)

• تضاد حالت

○ ریتم

○ بافت

○ ملودی

جلسه دوم

۸- دوره کلاسیک (ادامه)

- داینامیسم و ساز پیانو
- از بین رفتن باس کانتینو
- سونات
- کنسرتو
- سمفونی
- موسیقی مجلسی

جلسه دوم

۸- دوره کلاسیک (ادامه)

- منوئت و تریو
- تم و واریاسیون
- رُنْدو
- رسیتال
- رکوئیم
- لیبرتوی اپرا
- رسیتالٹیو
- آریا
- اورتور

جلسه دوم

سایت:

www.sol-philharmonic.com

مقالات:

www.sol-philharmonic.com/research/articles/

www.sol-philharmonic.com