

In the Name of God

English Language in Music

Amin Honarmand, D.M.A.

Assistant Professor of Music
University of Tehran

شماره مسلسل ۹۳۱۲

شماره انتشار ۳۸۸۴

انتشارات دانشگاه تهران

سرشناسه	: هنرمند، امین، ۱۳۶۰ - Honarmand, Amin
عنوان و نام پدیدآور	: Amin Honarmand /English Language in Music
مشخصات نشر	: تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهری	: ۲۰۶ ص.
فروست	: انتشارات دانشگاه تهران؛ شماره انتشار ۳۸۸۴.
شابک	: 978-964-03-7097-1
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیپا
یادداشت	: انگلیسی.
یادداشت	: واژه‌نامه.
یادداشت	: کتابنامه.
آوانویسی عنوان	: اینگلیش...
موضوع	: زبان انگلیسی -- کتاب‌های قرائت -- موسیقی
موضوع	: زبان انگلیسی -- راهنمای آموزشی (عالی)
موضوع	: زبان انگلیسی -- آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
شناسه افزوده	: دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات
رده‌بندی کنگره	: PE ۱۱۲۷/م۹-۹ ۱۳۹۶
رده‌بندی دیویی	: ۴۲۸/۶۴
شماره کتابشناسی ملی	: ۴۹۲۱۴۸۸

این کتاب مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان است. تکثیر کتاب به هر روش اعم از فتوکپی، ریسوگرافی، تهیه فایل‌های pdf، لوح فشرده، بازنویسی در وبلاگ‌ها، سایت‌ها، مجله‌ها و کتاب، بدون اجازه کتبی ناشر مجاز نیست و موجب پیگرد قانونی می‌شود و تمامی حقوق برای ناشر محفوظ است.

ISBN:978-964-03-7097-1

9 789640 370971

عنوان: English Language in Music

تألیف: دکتر امین هنرمند

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

چاپ و صحافی: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

«مسئولیت صحت مطالب کتاب با مؤلف است»

بها: ۲۰۰۰۰۰ ریال

خیابان کارگر شمالی - خیابان شهید فرشی مقدم - مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

پست الکترونیک: press@ut.ac.ir - تارنما: <http://press.ut.ac.ir>

پخش و فروش: تلفکس ۸۸۳۳۸۷۱۲

درباره مؤلف:

امین هنرمند در تهران متولد شد و تحصیلات مقدماتی موسیقی را در دانشگاه تهران به پایان رساند. پس از اخذ لیسانس موسیقی کلاسیک (1384) برای ادامه تحصیل عازم کانادا شد و مدرک فوق لیسانس آهنگسازی (1386) و دکترای آهنگسازی (1391) را با بورس کامل از دانشگاه تورنتو دریافت کرد. از اساتید او در دوران تحصیل در کانادا می‌توان چن کانین، الکساندر ریپورت، کریستوس هاتزیس (آهنگسازی و ارکستراسیون)، رایان مک‌لند (آنالیز موسیقی تنال)، مارک سالمن (آنالیز موسیقی آتنال) دنیس پتریک (موسیقی الکترواکوستیک) و همچنین در دوره‌های کوتاه مدت موری شیفر، جورج سانتاکیس، روبرتو سیرا، الهندرو وینیانو (موسیقی الکترواکوستیک) و مایکل دنا (موسیقی فیلم) را نام برد.

آثار هنرمند در کانادا، آمریکا، روسیه و ایران توسط نوازندگان، گروه‌ها و ارکسترهای متعددی از جمله ارکستر سمفونیک جوانان تورنتو، ارکستر فیلامونیک بافالو، ارکستر سمفونیک تهران، گروه کر شهر تهران و وکاپلا اجرا و ضبط شده است. از جوایز و فلوشیپ‌های آهنگسازی دریافتی او می‌توان به کسب اولین جایزه بارید در رشته بهترین آهنگساز کلاسیک (بر اساس اثر منتشر شده) از جشنواره فجر (1394)، رتبه دوم در مسابقه بین‌المللی موسیقی فیلم "نایتینگل" (1388)، اهدای جایزه توسط کمپانی (KORG)، کسب رتبه اول در فراخوان ارکستر جوانان تورنتو (1388)، جایزه نقدی و اجرای اثر، کسب جایزه اول برای موسیقی سریال آشپزباشی از دومین جشنواره جام جم (1391)، کسب جایزه بهترین موسیقی از جشنواره پویا نمایی بسیج (1392) و فلوشیپ‌های لوتار کلاین (1387-1389) و تفوذرس میرکاپلوس (1385-1386) از دانشگاه تورنتو اشاره کرد. مجموعه آثار هنری او با عنوان *شکوه‌های بی‌کلام* (1394) و منتخبی از موسیقی او برای فیلم و سریال با عنوان *دیروز تا امروز* (1395) توسط موسسه ماهور منتشر شده است. آخرین آثار او *سُنات برای کلارینت و پیانو در سه موومان* به سفارش پیترا استول (مدرس کلارینت دانشگاه تورنتو) و *قطعه برای آواز و پیانو* به سفارش چن کانین (استاد بازنشسته دانشگاه تورنتو) بوده است.

پیش از این، کتاب‌های *مقدمه‌ای بر آنالیز موسیقی آتنال* (1394) و *مقدمه‌ای بر تحلیل موسیقی آلفرد شنیتکه* (1395) به قلم او توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است. وی همچنین چندین مقاله علمی-پژوهشی و ترجمه کتاب *نگرش کلاسیک به هارمونی و پیانوی جز* (انتشارات سوره مهر، 1385) را به چاپ رسانده است. او هم اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است و دروس آهنگسازی، ارکستراسیون، آنالیز موسیقی قرن بیستم و موسیقی الکترونیک را در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه و دانشگاه هنر تدریس می‌کند. پیش از این وی به مدت پنج سال در دانشگاه تورنتو (در مقام دستیار) و سایر مراکز معتبر کانادا به تدریس دروس موسیقی اشتغال داشته است. دکتر

هنرمند داوری جشنواره موسیقی فجر، دوسالانه پژمان، مسابقه آهنگسازی خانه موسیقی، جشنواره موسیقی صبا و دهها پایان نامه کارشناسی ارشد را در کارنامه دارد. او از سال 1394 عضو شورای واژه-گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

مقدمه مؤلف:

کتاب حاضر نخستین کتاب زبان تخصصی موسیقی برای مخاطب فارسی زبان است. همانطور که از عنوان مشخص است، هدف کتاب معرفی اصطلاحات تخصصی، درک مطلب و همچنین تقویت توانایی پاسخ‌گویی به سوالات مربوط به رشته موسیقی به زبان انگلیسی است. در این راستا، 10 فصل با موضوعات کلی و دربرگیرنده غالب مباحث موسیقایی در نظر گرفته شده که هر یک از آنها دو متن را شامل می‌شود؛ متن اول که محتوای ساده‌تری دارد، به مفاهیم ابتدایی می‌پردازد و متن دوم که غالباً پیشرفته‌تر است، مباحث خاص‌تر مربوط به موضوع فصل را توضیح می‌دهد. در کنار مرور تئوری عمومی و مبانی موسیقی کلاسیک، مطالب و دیدگاه‌های جدیدتر در ارتباط با شیوه‌های آنالیز، سبک‌ها، فنون و تکنولوژی مرتبط با نیمه دوم قرن بیستم و دوران معاصر نیز مد نظر بوده است. موضوعات کتاب به زبان فارسی عبارتند از فصل 1: ریتم و متر، فصل 2: نغمه (نت) و فاصله، فصل 3: گام و مد، فصل 4: هارمونی، کنترپوان و هدایت صدا، فصل 5: ژانر و سبک، فصل 6: فرم و آنالیز، فصل 7: سازشناسی، ارکستراسیون و بافت، فصل 8: آنسامبل‌های موسیقی و هنر اجرا، فصل 9: موسیقی الکترونیک و تکنولوژی، فصل 10: تحصیل و تعلیم موسیقی. برخلاف بعضی از شیوه‌های آموزش زبان که در آنها استفاده از زبان مادری منع می‌شود، در این کتاب پس از هر متن، فهرست لغات تخصصی (که در متن نیز پررنگ شده‌اند) به همراه معنی آنها به زبان فارسی آورده شده است. نگارنده معتقد است که با توجه به سابقه ذهنی مخاطب در مورد مفاهیم مشخص موسیقی، ارائه معادل شناخته شده در زبان فارسی به جای توضیحات انگلیسی، باعث یادگیری سریع‌تر و مؤثرتر لغات می‌شود. در مورد کلمات، ذکر چند مورد ضروری به نظر می‌رسد:

- 1- طبیعتاً برخی کلمات در فصل‌های مختلف استفاده شده‌اند، اما تنها در متنی که ارتباط نزدیک‌تری با مفهوم لغت دارد پررنگ و در لیست اصطلاحات مربوط به آن آورده شده است.
- 2- کلماتی که معانی موسیقایی مختلف دارند، در لیست لغات فصل‌های مربوطه تکرار شده‌اند و هر بار تمامی معادل‌های فارسی، اما با ترتیبی متفاوت در مقابل آن نوشته شده است. در مقابل معانی فارسی، شماره فصلی از کتاب که در آن لغت مورد نظر با مفهوم متمایزی به کار رفته، در پرانتز نوشته شده است؛ مثلاً "1. رابط، پل 2. خرک (ف 7)" مقابل کلمه bridge در فصل "فرم و آنالیز" به این معنی است که این اصطلاح در فصل فعلی با معنی بخش رابط یا پل و در فصل 7 که موضوع سازشناسی و ارکستراسیون است، به معنی خرک سازهای زهی به کار رفته است.
- 3- در معادل‌های فارسی، کلمات یا اجزای مکمل که برای درک بهتر خواننده اضافه شده‌اند در براکت قرار گرفته‌اند. همچنین از پرانتز برای مشخص کردن موضوع مرتبط با معنی استفاده شده است.

مثلاً "کُر" (آوازی یا گروه سازی هم‌خانواده) در مقابل اصطلاح choir نشان می‌دهد که کلمه "کُر" هم در رابطه با گروه آوازی و هم در مورد خانواده سازهای مشابه کاربرد دارد.

4- اگرچه فهرست لغات صرفاً برای ارائه معادل فارسی (و نه آموزش مفهوم کلمه) طراحی شده، در مواردی، پس از معنی موجز کلمه، توضیح کوتاهی نیز به صورت *ایتالیک* و پس از دو نقطه آورده شده است؛ مثل "اجرای مضاعف: اجرای دو ساز توسط یک نوازنده".

5- در کنار لغات غیرترکیبی از *n*، *v*، *adj* و *adv* به ترتیب برای مشخص کردن اسم، فعل، صفت و قید استفاده شده است. در ذکر این موارد، تنها حالاتی از کلمه که در موسیقی کاربرد دارد مد نظر بوده است. این موضوع در مورد ترجمه فارسی نیز صادق است و معانی عمومی کلمات نوشته نشده‌اند.

6- در انتخاب و نحوه نوشتن کلمات شیوه رایج در آمریکا مد نظر بوده است؛ با این حال در مواردی نظیر اسامی شکل‌نت‌ها، شیوه معمول در بریتانیا نیز پس از اصطلاح رایج در آمریکای شمالی، یادآوری شده است.

7- لغاتی که مفهوم کم‌وبیش یکسانی دارند در هر خانه از جدول پشت سر هم نوشته شده‌اند و با توجه به قرارگیری بر اساس حروف الفبا، با جابه‌جایی به دفعات در یک فهرست دیده می‌شوند. این تکرار به دلیل سهولت یافتن همه آنها بر اساس حرف اولشان انجام شده است. مثلاً، *bar/measure* در بخش حرف **B** از فهرست اول لغات فصل 1 و *measure/bar* در قسمت حرف **M** همان فهرست مشاهده می‌شود. در صورتی که هر دو کلمه با یک حرف شروع می‌شود، این تکرار به دلیل قرارگیری آنها پشت سر هم حذف شده است؛ مثلاً ترکیب *tuba player/tubist* تنها یک بار در جدول آمده است. همچنین اگر لغت دوم منحصر به بریتانیا بوده است، به عنوان لغت اول دیده نمی‌شود.

8- تنها استثناء در مورد فهرست لغات تخصصی در فصل آخر مشاهده می‌شود که به میحث تحصیل و آموزش موسیقی می‌پردازد. در این فصل، با توجه به اهمیت موضوع و مورد سؤال قرارگرفتن آن از طرف بسیاری افراد، برخی کلمه‌های عمومی، اما در عین حال مرتبط با تحصیل موسیقی نیز در متن پررنگ شده و در فهرست قرار گرفته است.

در انتهای هر فصل، سه گروه سوال که در کل کتاب 420 مورد را شامل می‌شود، طرح شده است. گروه اول شامل 10 سوال چهارگزینه‌ای است که از متن گرفته شده‌اند. در گروه دوم از خواننده خواسته شده است که شکل صحیح 2 کلمه برگرفته از متن (اعم از اسم، فعل، مصدر، صفت یا قید) را در جاهای خالی قرار دهد. لازم به ذکر است که جملات این بخش لزوماً مربوط به متون نیستند و خواننده برای پاسخ دادن نیازی به مراجعه دوباره به آنها ندارد. در نهایت، 5 سوال تشریحی برای پاسخ کتبی یا شفاهی طرح شده‌اند. در پایان کتاب، لیست علائم و سازهای پرکاربرد به ترتیب حروف الفبای انگلیسی پیوست شده است تا خوانندگان بتوانند در صورت نیاز، معادل انگلیسی آنها را به سرعت بیابند. تمامی

متون و فهرست کلمات با صدای همکار ارجمند، سرکار خانم دکتر ستاره بهشتی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)، ضبط و در قالب سی‌دی ضمیمه کتاب شده است تا خوانندگان با راحت‌ترین و مؤثرترین شیوه، تلفظ صحیح و رایج آنها در آمریکای شمالی را فراگیرند. همچنین، خوانندگان می‌توانند برای آموختن درک شنیداری و تقویت آن، ابتدا لغات متن را مطالعه و در مرحله بعد فایل‌های صوتی را بدون استفاده از کتاب گوش کنند و سپس به سوالات پاسخ دهند. لغاتی که بیش از یک تلفظ رایج دارند، اگرچه در متن تنها با یک شکل بیان شده‌اند، در فهرست لغات با تمامی تلفظ‌های رایج معرفی شده‌اند.

با وجود اینکه سعی شده است موضوعات انتخابی و متون، غالب مباحث رایج موسیقی و بیش از 800 لغت تخصصی را پوشش دهد، ادعایی در مورد جامع و کامل بودن کتاب وجود ندارد؛ اما بدون شک درصد بالایی از اصطلاحاتی که ممکن است دانشجویان در هنگام تحصیل در یک دانشگاه انگلیسی‌زبان، یا مطالعه کتاب‌های موسیقی به این زبان با آنها مواجه شوند، در کتاب گنجانده شده است. در نتیجه، این کتاب نه تنها برای دانشجویان، بلکه برای همه موسیقیدان‌هایی که در مراکز انگلیسی‌زبان تحصیل نکرده‌اند و با زبان انگلیسی عمومی آشنایی مقدماتی دارند، کم‌وبیش مفید خواهد بود. در پایان لازم به یادآوری است که تمامی مباحث این کتاب دانش عمومی محسوب می‌شود و با توجه به هدف آن (مانند کتاب‌های زبان تخصصی سایر رشته‌ها) هیچ دستاورد جدید پژوهشی را در بر نمی‌گیرد. به همین دلیل متون فاقد ارجاع به منابع علمی است.

به رسم معمول، لازم است از دوست و همکارم، آقای دکتر کریس ترن بارو که در نوشتن نسخه اول دو مقاله از بیست مقاله کتاب، ویرایش برخی متون و نگارش پیشگفتار همکاری کرد، سپاسگزاری کنم. همین‌طور از همکار عزیزم، خانم دکتر ستاره بهشتی که علاوه بر قرائت متون، ویرایش ادبی نهایی کتاب را نیز انجام داد قدردانی می‌کنم. از سایر همکاران و دوستان، جناب آقای ایمان فخر (عضو هیأت علمی دانشگاه هنر و مدیر گروه نوازندگی موسیقی کلاسیک) و خانم دکتر آذین موحد (عضو هیأت علمی و مدیر گروه موسیقی دانشگاه تهران)، آقایان سهراب کاشف، پویا حمیدی و پویا ساغری به دلیل کمک‌هایشان سپاسگزارم. به‌علاوه، از دانشجویان کارشناسی ارشد فعلی و سابقم، آقایان رامین روشندل، عرفان نادریان، حسین قنبری، هومن رفرف، خانم الهه شاهرودی و به‌ویژه آقای مهرداد غفاری که در غلط‌گیری، آماده‌سازی برخی تصاویر و سوالات کتاب و همچنین فهرست لغات کمک کردند، تشکر می‌کنم. در نهایت از دست‌اندرکاران متعهد و منضبط انتشارات دانشگاه تهران، به‌ویژه آقایان نظام آبادی و آخوندی سپاسگزارم.

امین هنرمند

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

Contents:

FOREWORD	ix
CHAPTER 1: Rhythm and Meter	1
CHAPTER 2: Pitch and Interval	17
CHAPTER 3: Scale and Mode	33
CHAPTER 4: Harmony, Counterpoint, and Voice Leading	49
CHAPTER 5: Music Genre and Style	69
CHAPTER 6: Form and Analysis	87
CHAPTER 7: Musical Instruments, Orchestration, and Texture	113
CHAPTER 8: Music Ensembles and the Art of Performance	139
CHAPTER 9: Electronic Music and Technology	153
CHAPTER 10: Music Education	171
APPENDIX 1: List of Musical Symbols	188
APPENDIX 2: List of Musical Instruments	193

Foreword:

Learning English terminology in music is essential to any student wishing to gain greater access to resources and increase their opportunities within the subject. There are countless enriching scholarly music journals and textbooks published in English, many of which have not been translated into Farsi. Therefore, gaining access to these invaluable publications is predicated upon understanding the language used within them. Furthermore, fluency in the English language used in musical discourse is a crucial advantage to students wishing to study abroad and gain a wider understanding of the world. With a firm grasp of the language, a musician will be able to reach a wider audience of English language peers within their own musical endeavors.

This book, *English Language in Music*, offers comprehensive descriptions of musical terms found throughout English discourse. Included in the book are technical terms used in musical theory, words used in historical, geographical, and cultural contexts, contemporary terms used in the most current musical practice, and phrases pertaining to performance practice and pedagogy. In short, whether one is studying music education, performance, theory, musicology, or composition, the essays found within the book will be a valuable asset to bridging Farsi to English within one's understanding of music.

Each chapter is divided into two categories. The first category, Reading Comprehension 1, provides an overview of the fundamental terms pertaining to the chapter's subject. These are the words most widely used in music academia, as well as in performance and professional situations. Reading Comprehension 2 generally consists of more technical terminology found in advanced scholarly research.

Each chapter concludes with a summary list of the vocabulary it contains, as well as a number of helpful questions that can be used to ensure one's

understanding of the material. Taking the time to become fluent with terms used in music will deepen a student's understanding of their practice, allow them access to a wider range of resources, and open the door to new possibilities of collaboration, connection, and creativity.

Dr. Chris Thornborrow
Composer and Educator
Artistic Director/Toy Piano Composers