

کنترپوان

اصول اساسی

خط

هارمونی

ارتباط میان خطوط

کنترپوان سازی

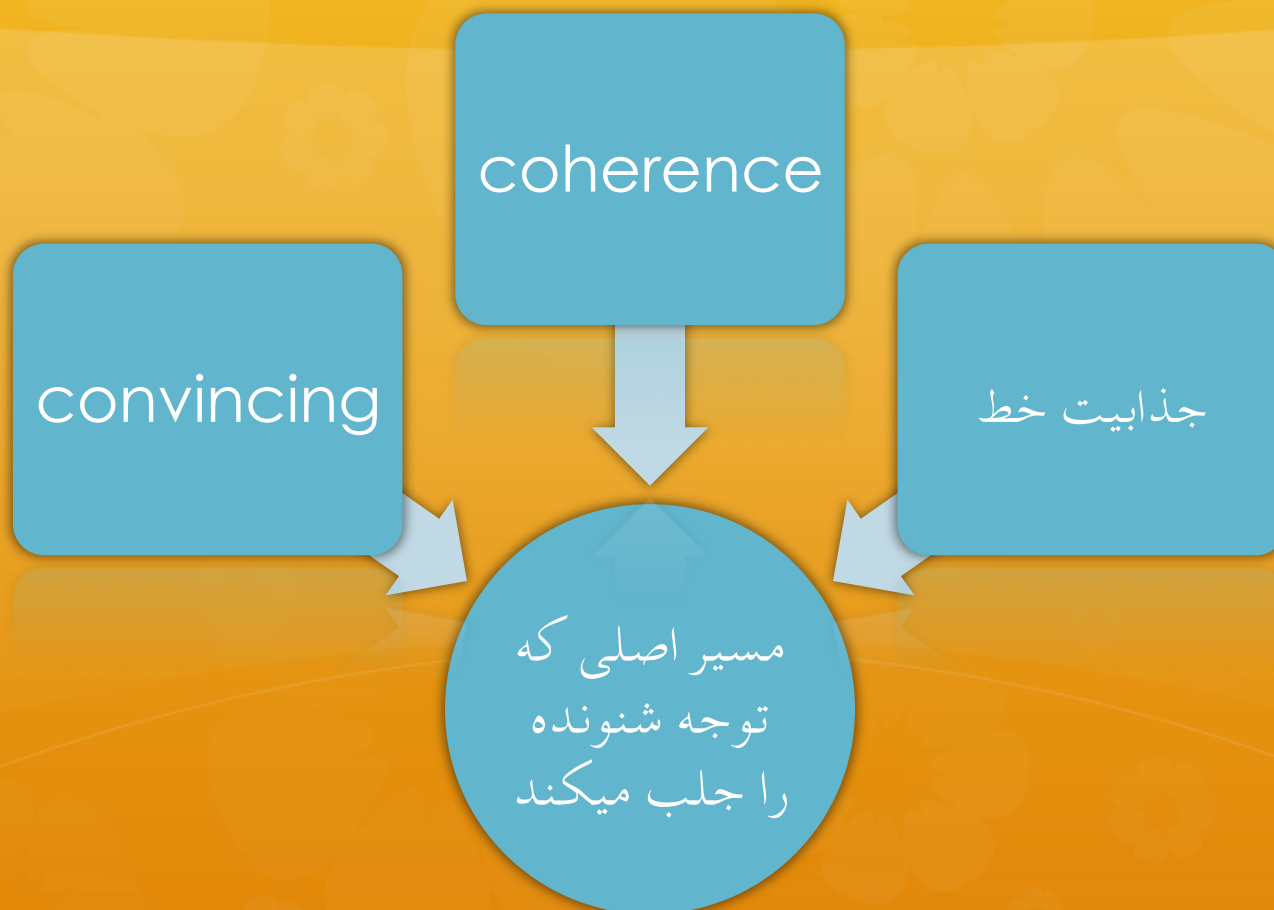
فزم های کنترپوانتیک

استفاده های واقعی از کنترپوان

کنترپوان و ایجاد غنای حسی

خط

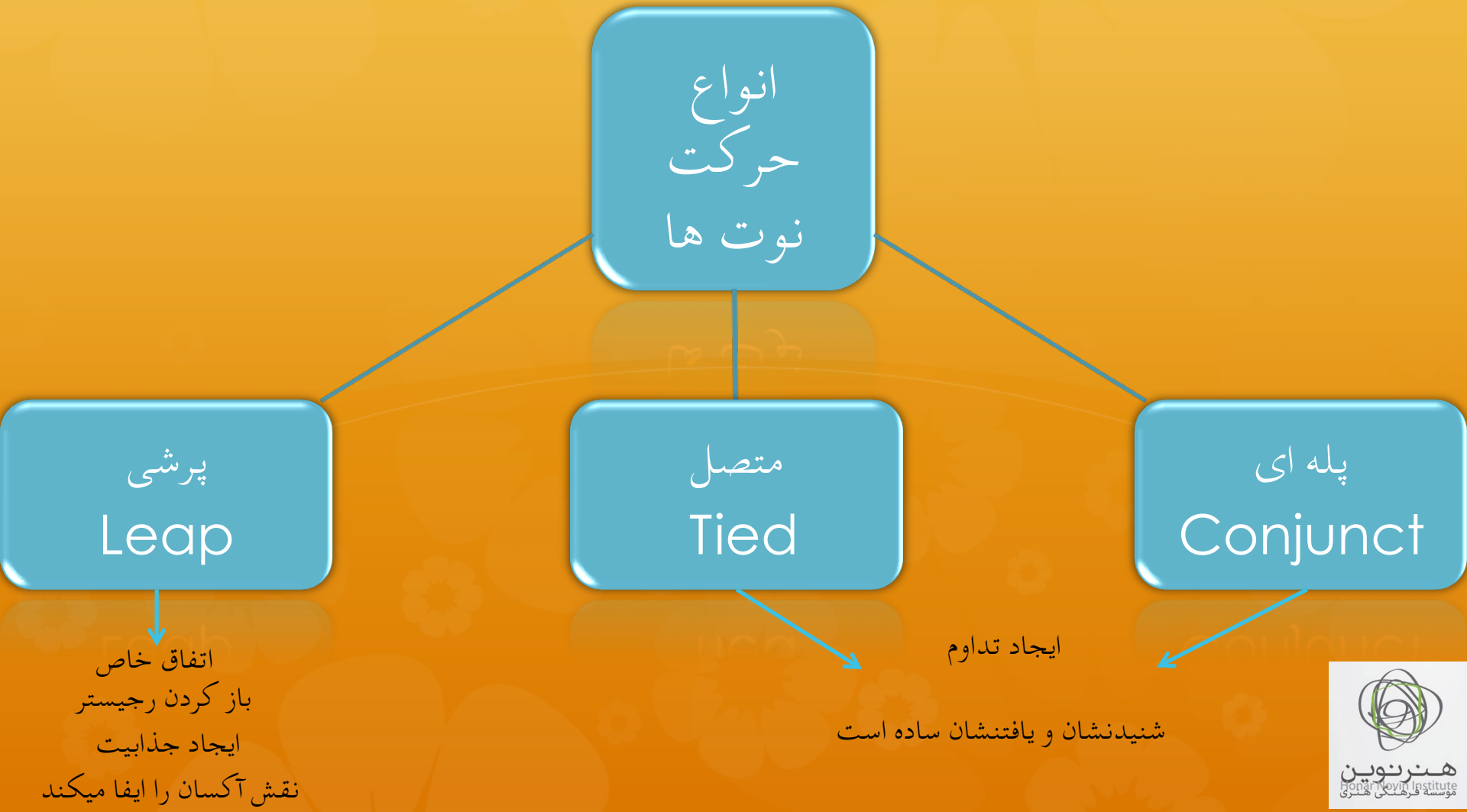

مسئله خط اهمیت مرکزی در کنترپوان و در حقیقت در کلیت موسیقی دارد

هدایت صدا Voice Leading

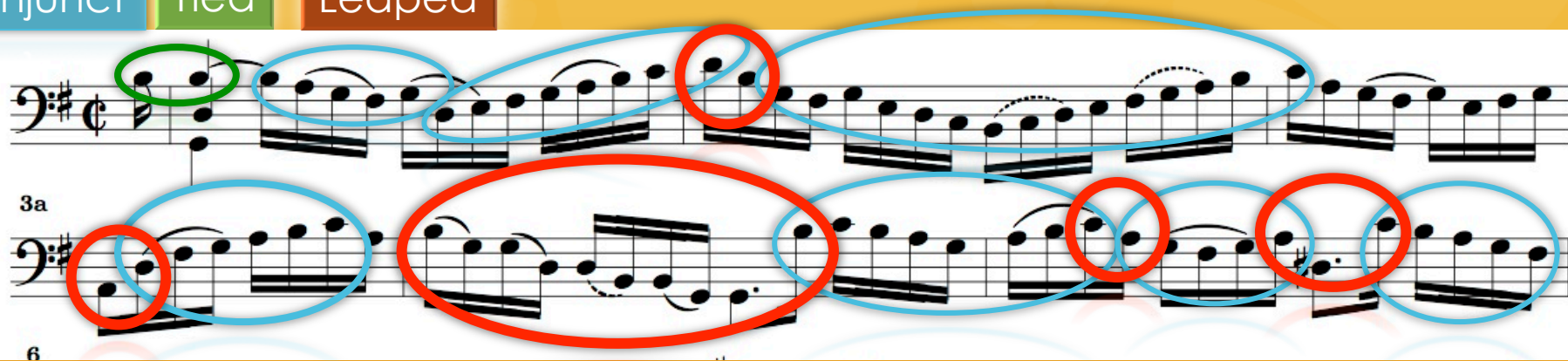

انواع حرکت در این خط را مشخص کنید

conjunct

Tied

Leaped

شکل خط Contour

تعریف : شکل حاصل از قرار گرفتن نوت های پشت سر هم در هر خط

شکل پائین رونده

مسطح یا خطی

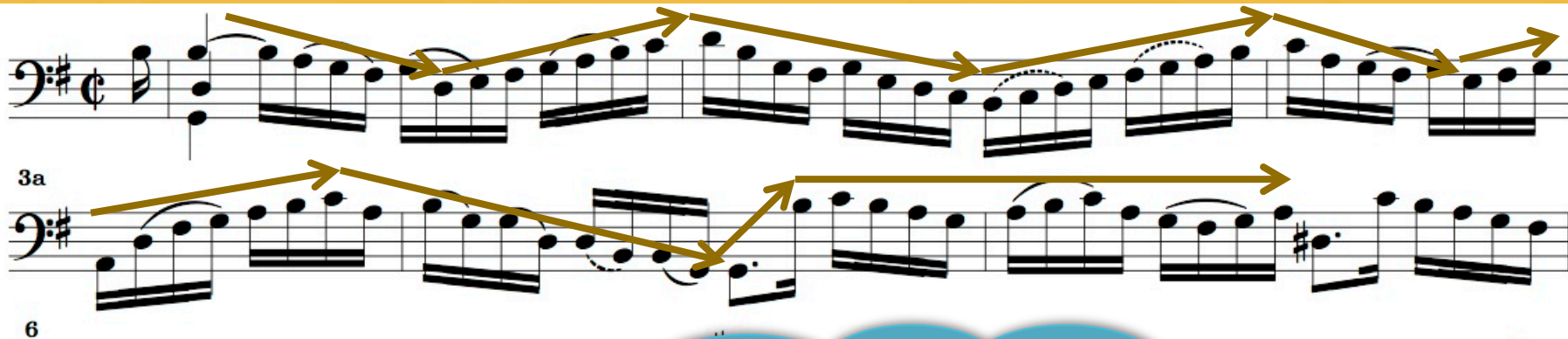
شکل بالا رونده

درست مانند آواز صدای بالا رونده تنش را
و صدای پائین رونده آرامش بخش است

مسئله مهم در شکل خط ایجاد حس توازن در
تنش های موجود در خط است
این توجه اساس ایجاد حس فرم میباشد

شکل خط Contour

مسئله مهم در شکل خط ایجاد حس توازن در
تنش های موجود در خط است
این توجه اساس ایجاد حس فرم میباشد

Compound line

ایجاد حس شنیدن دو یا چند صدا با ایجاد غنا در حرکت نوت های ملودی بوسیله
نوت های پرش داری که از پی هر نوت ملودی می آید

A musical score for a bass clef instrument, spanning measures 31 to 41. The score is written in G major (one sharp).
- Measure 31: The melody consists of eighth notes. The notes G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, and F#4 are circled in red, illustrating the concept of a compound line where multiple notes are perceived as a single unit.
- Measure 33: Continues the eighth-note melody.
- Measure 35: Continues the eighth-note melody.
- Measure 37: The melody changes to a sequence of notes with accidentals (F#4, G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4, C4). Two red arrows originate from the first note (F#4) and point to the last note (C4), one above and one below the staff, indicating a wide interval or a specific melodic path.
- Measure 39: Continues the melody with some notes beamed together.
- Measure 41: The final measure, ending with a double bar line and a repeat sign.

Accent

لحظه ای در موسیقی است که خود نمائی میکند

وظیفه آن ایجاد جذابیت و غنا

انواع تاکیدات

درازای زمانی

آکسان آگوییک

ریشه در موسیقی رنسانس دارد، پولی فونی رنسانسی که درست خوانده شود به دلیل ظهور نوت های بلند به شکل مستقل در هر صدا یا بخش

EXAMPLE 87 Rhythms in Agnus Dei from Palestrina, *Pope Marcellus Mass*

Accent

لحظه ای در موسیقی است که خود نمائی میکند

وظیفه آن ایجاد جذابیت و غنا

انواع تاکیدات

درازای زمانی

آکسان آگوگیک

ریشه در موسیقی رنسانس دارد، پولی فونی رنسانسی که درست خوانده شود به دلیل ظهور نوت های بلند به شکل مستقل در هر صدا یا بخش

I, II, Bass I, II

The image shows a musical score for three staves. The top staff is in Treble clef, the middle staff is in Treble clef, and the bottom staff is in Bass clef. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like 'P' (Piano) and 'C' (Crescendo). The score is numbered 10, 15, and 20. The notation includes various rhythmic values and articulation marks.

Accent

لحظه ای در موسیقی است که خود نمائی میکند

وظیفه آن ایجاد جذابیت و غنا

انواع تاکیدات

نوت های مستقر در نهایت ها

نوت فا

با وجود قرار گرفتن روی ضرب ضعیف با فشار بیشتری خوانده میشود و خشکی متریک را از نظر قوت ضرب بهم میریزد

هارمونی striking

اوج ملودیک

آکسان هارمونیک

ششم ناپلی

کاربرد مفهوم آکسان در کنترپوان

کنترپوان تکنیک چیدمان خطوط همزمان و مستقل است

از جمله مهم ترین خصیصه ها خطوط که نیاز به استقلال دارند استقلال آکسان های خطوط است

خطوطی که نوت هایشان دارای ارزش زمانی یکسان هستند هم از جهت آکسان الزاما هم شکل نیستند

آکسان های هم زمان در خطوط یک اتفاق مهم محسوب میشود

کاربرد آن در اوج های موسیقی است

پرسش :

هم سو شدن و توافق بیشتر خطوط در بافت کنترپوانتیک به چه
عاملی در جریان موسیقی کمک میکند؟

کاربرد مفهوم آکسان در کنترپوان

پرسش :

هم سو شدن و توافق بیشر خطوط در بافت کنترپوانتیک به چه
عاملی در جریان موسیقی کمک میکند؟

کاربرد مفهوم آکسان در کنترپوان

پرسش :

هم سو شدن و توافق بیشر خطوط در بافت کنترپوانتیک به چه
عاملی در جریان موسیقی کمک میکند؟

سبب سادگی در موسیقی میشوند

ساختار ملودیک و تزئینات

در موسیقی غربی خطوط به شکلی در هم ترکیب میشوند که با همگرایی شان تشکیل آکورد بدهند

مکان تشکیل این آکورد ها

آکسان های متریک

نقش این هم گرایی خطوط برای تشکیل آکورد

خلق ستون های هارمونیک

روش

فاصله میان این ستون ها صدا ها آزادانه حرکت میکنند و ایجاد حس رهائی و تنش همزمان میکنند

ساختار ملودیک و تزئینات

در موسیقی غربی خطوط به شکلی در هم ترکیب میشوند که تشکیل آکورد بدهند

مکان تشکیل این آکورد ها

آکسان های متریک

نقش این هم گرائی خطوط برای تشکیل آکورد

خلق ستون های هارمونیک

روش

فاصله میان این ستون ها حاصل از ادغام حرکت می کنند و الیاء حاصل رهایی و تنفس همزمان میکنند

The image displays a musical score in two systems. The first system features a treble and bass staff with a key signature of one sharp (F#). Several groups of notes are circled in red, illustrating the formation of chords. A red box with the Persian word 'روش' (Rosh) is placed below the staff. The second system continues the melody, with a red box containing Persian text explaining the relationship between the melodic lines and harmonic structure. The text states that the intervals between the lines are the result of combining movement, which creates a sense of release and breathing simultaneously.

ساختار ملودیک و تزئینات

در موسیقی غربی خطوط به شکلی در هم ترکیب میشوند که تشکیل آکورد بدهند

The image displays a musical score on two systems of staves. The top system consists of a treble and bass staff. The treble staff contains a melody with several notes circled in red. Above these circles are seven downward-pointing arrows, indicating the vertical alignment of notes that form chords. The bass staff provides a harmonic accompaniment. The bottom system also features a treble and bass staff, continuing the musical piece. The notation includes various musical symbols such as clefs, key signatures (one sharp), time signatures, and note values.

ساختار ملودیک و تزئینات

در موسیقی غربی خطوط به شکلی در هم ترکیب میشوند که تشکیل آکورد بدهند

The image displays a musical score in two systems, each with a treble and bass staff. The key signature has one sharp (F#). The first system shows a melody in the treble staff with green circles highlighting groups of notes that form chords. Green arrows in the bass staff point to specific notes that complete these chords. Above the first system, seven brown arrows point downwards to the specific notes in the treble staff that are circled. The second system continues the melody and accompaniment.

Manual.

Pedal.

Manual.

Pedal.

انواع حرکت های تزئینی ملودی

نوت های گذر

نوت های برودری

پرش های کنسونانت

در قسمت های دیگر نمونه پیدا کنید

نوت های گذر

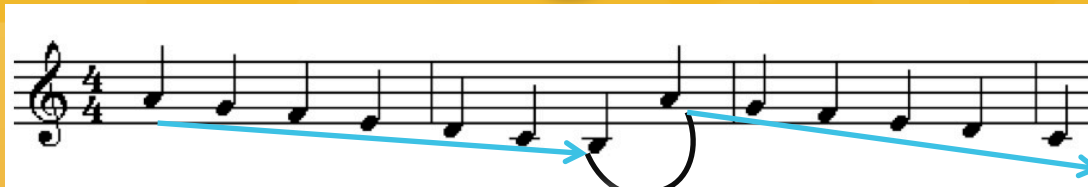
نوت های برودری

پرش های کنسونانت

در حقیقت این خط حرکت دو به سل محسوب میشود که تزئین شده

جابجائی در اکتاو

کاربرد

جلوگیری از سیر پائین رونده خط

ماندن خط در حیطه قابل خواندن

Sehr langsam.

1. Geige.

2. Geige.

1. Bratsche.

2. Bratsche.

1. Violoncello.

2. Violoncello.

immer leise
pp

immer leise
pp

immer leise
pp

immer leise
pp

خطوط خنثی

نه!!!

اشتباه رایج

همه خطوط در بافت کنترپوانتیک باید از موتیف گرفته شده باشند

خیلی اوقات معنای موسیقائی هم نمی دهد

درجه استفاده از آن مهم است

خطوط خنثی بسیار کارسازند و به تنوع و جلوگیری از یکنواختی کمک میکنند

استفاده از تعلیق

دوبله های صدا

خطوط خنثی

همه موسیقی لزومی ندارد از موتیف گرفته شده باشد

خطوط خنثی در بعضی اوقات بسیار سودمند هستند

حرکات ساده ، تعلیق ها و ...

Harmony

غنا

کنترل تنش هارمونیک

انسجام

فضای کلاسیک و ترایادیک

استفاه از روند های زنده و پویا و نه از چند آکورد ساه پایگی

دارای سوم آکورد باشد و از هفتم ها هم استفاده شود

فضا های غیر کلاسیک non—classical contexts

.تنوع در کنترل تنش

امکان شرکت صداها در توالی های متنوع تر نسبت به فضا های صرفا ترایادیک محدود

اساس هارمونیک

EX. 57. Handel—*Water Music*

Adagio

oboe

D: V I VI Vof III

III Vof IV IV Vof V V

اساس هارمونيك (ديسونانت در خود اساس)

EX. 60. J. S. Bach—*Three-part Invention no. 10*

ریتم هارمونیک

EX. 89. J. S. Bach—*Well-tempered Clavier*, II, Fugue no. 14

F# : I V I IV V of III III VI II V I II V

60

harmonic rhythm:

ریتم هارمونیک

EX. 90. Brahms—*Intermezzo*, op. 116, no. 6

Andantino teneramente

Chord progression for the first system: G#:I, VI, IV, V

Chord progression for the second system: I, VI, IV, II, V of III, V

harmonic rhythm:

ریتم هارمونیک

EX. 94. Schubert—*Sonatina for Violin and Piano, op. 137, no. 3*

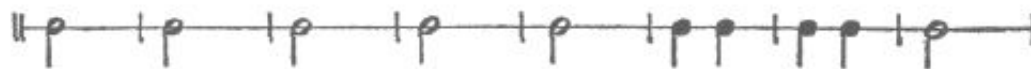
Allegro moderato

dolce

G: I II V VI

I II V of III III V I

harmonic rhythm:

اساس هارمونيك (كروماتيسيزم)

EX. 58. Wagner—*Parsifal*

Sehr ruhig

The image displays a musical score for the strings of Wagner's *Parsifal*, Example 58. The tempo is marked *Sehr ruhig*. The score is written for a string ensemble, with a piano (*p*) dynamic and a crescendo (*cresc.*) leading to a decrescendo (*dim.*). The key signature is E major (three sharps). The score is divided into two systems. The first system contains measures 1 through 6, and the second system contains measures 7 through 10. The harmonic progression is indicated by Roman numerals below the staff: E: Vof VI IV V, B: Vof IV, VI, II, V, = E: Vof III, III, Vof II, II, V, I, VI, IV. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings.

Harmonic Definition

تعدادی از صدا های آکوردی یا غیر آکوردی که کنار و با هم صدا میدهند

اهمیت نسبی ریتمیک هر گروه در بسته آکوردی (نوت های هارمونیک و غیر هارمونیک)

مکان قرار گرفتن پرش ها

پرش نوت تهیه شده (نوت
هارمونیک)

تداعی رماژور

تداعی دو ماژور ه

بلا تکلیفی هارمونیک
(گذر محسوب میشود؟)

بلا تکلیفی
هارمونیک

Harmonic Definition

خلاصه اینکه اطلاعات داده شده از نظر هارمونیک نا مشخص است و شنونده گیج میشود و جریان را نمیتواند دنبال کند

ارتباط میان خطوط

تعریف متعارف کنترپوان

ترکیب خطوط مستقل

اشتباه رایج

باید اصوات در ترکیب، معنا بدهند در غیر این صورت ایجاد سر در گمی و بلا تکلیفی میکنند

مثال گروهی از مردم که با هم صحبت میکنند
لازمه معنی دار بودن آن چه عواملی است؟

امکان دیالوگ بدون برتری طلبی دیگری باشد

گفت و گو ها در یک موضوع باشد

استقلال و شکل های آن

استقلال در موتیف ها استقلال در ارزش زمانی نوتها

استقلال و شکل های آن

Musical Plane

به قسمتی از موسیقی گفته میشود که متشکل از لایه های مختلف میباشد به شکلی که از نظر ماتریال بسیار منسجم و متحد باشد

S(8)

A musical score for S(8) in G major, 4/4 time. It consists of six systems of piano and violin parts. The piano part features a complex, rhythmic accompaniment with many beamed sixteenth and thirty-second notes. The violin part has a more melodic line. Dynamics include *p*, *pp*, *cresc.*, and *ff*. A red box highlights the first system, and a blue box highlights the second system.

B.136.

(11)11

A musical score for (11)11 in G major, 4/4 time. It consists of six systems of piano and violin parts. The piano part features a complex, rhythmic accompaniment with many beamed sixteenth and thirty-second notes. The violin part has a more melodic line. Dynamics include *pp*, *cresc.*, *ff*, and *tr*. A red box highlights the first system, and a blue box highlights the second system.

B.136.

Ach wie flüchtig,

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig,

Ach wie flüchtig, ach wie flüchtig, ach wie nichtig,

Ach wie flüchtig, ach wie flüchtig, ach wie nichtig,

ارتباط میان خطوط

❁ ترکیب بی حساب و کتاب و تصادفی ماتریال های بی ربط نیازی به مهارت خاص ندارد و حاصل قابل توجهی ندارد

چگونگی بدست آوردن استقلال در خطوط

موتیف های مورد استفاده

تنوع میان ارزش های ریتمیک خطوط مختلف

سطوح پیچیده تر

کنتر پوانی متشکل از چندین سطح پولی فونیک نیز قابل ساختن است. مانند پولی کراال ها

هرچه سطوح و خطوط بیشتر استقلال داشته باشند نیرو و اهنگ حرکت (momentum) تیره تر و مهم تر میشود.

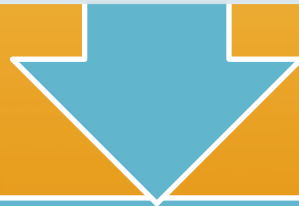
باخ هنگام تهیه اوج ها با کم کردن استقلال بافت را شفاف میکند

انواع بافت های پولیفونیک

لایه ای

هر بخش از استفاده موتیف های بخش دیگر خود داری میکند

ایمیتاتیو (تقلیدی)

هر موتیف دائما در حال شنیده شدن در صدا های دیگر

کنتر پوان قابل انتقال یا تقلیدی invertible counterpoint

تعریف: کنترپوانی است که در آن ماتریال تماتیک طوری طراحی میشود که ملودی هائی که در صدائی آمده اند در صدای دیگر میتوانند بیایند.

EX. 256

Inversion at the octave

Tenth

Twelfth

Fifteenth

The image shows a musical score for Example 256, illustrating invertible counterpoint. The score is written on a single staff with a treble clef. It consists of two parts: a melody and a counterpoint. The counterpoint is shown in four different positions, each labeled with a red arrow and text: 'Inversion at the octave', 'Tenth', 'Twelfth', and 'Fifteenth'. The notes are written in a way that shows the interval between the melody and the counterpoint. The 'Inversion at the octave' shows the counterpoint an octave below the melody. The 'Tenth' shows the counterpoint a tenth below the melody. The 'Twelfth' shows the counterpoint a twelfth below the melody. The 'Fifteenth' shows the counterpoint a fifteenth below the melody. The notes are written in a way that shows the interval between the melody and the counterpoint.

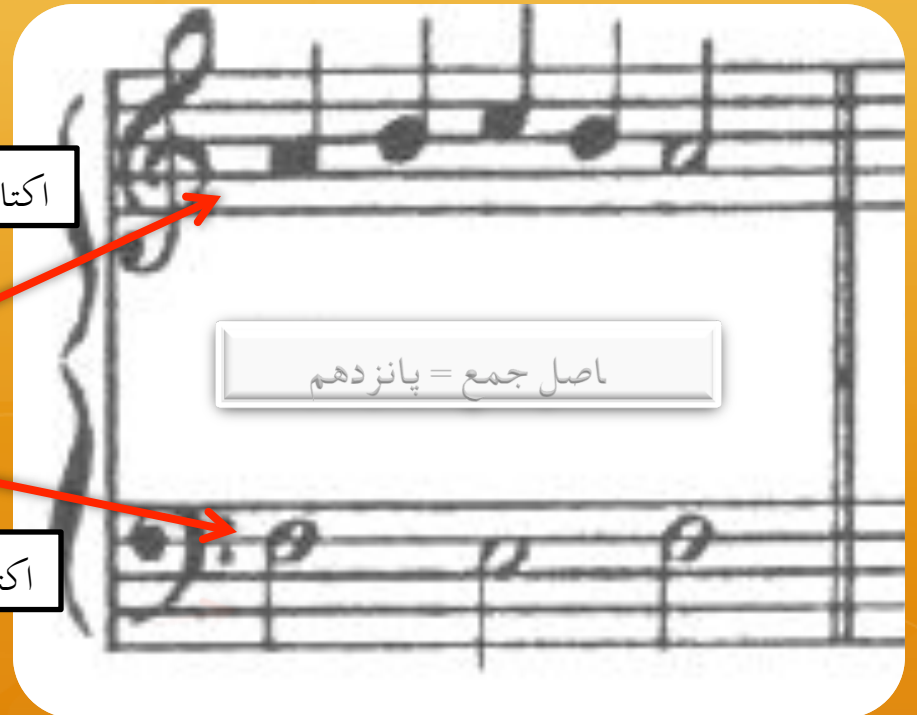

انواع

اکتاو بالا

اکتاو پائین

اصل جمع = پانزدهم

انواع

اکتاو بالا

پنجم پائین

ماصل جمع = دوازدهم

انواع

دهم بالا

اکتاو پائین

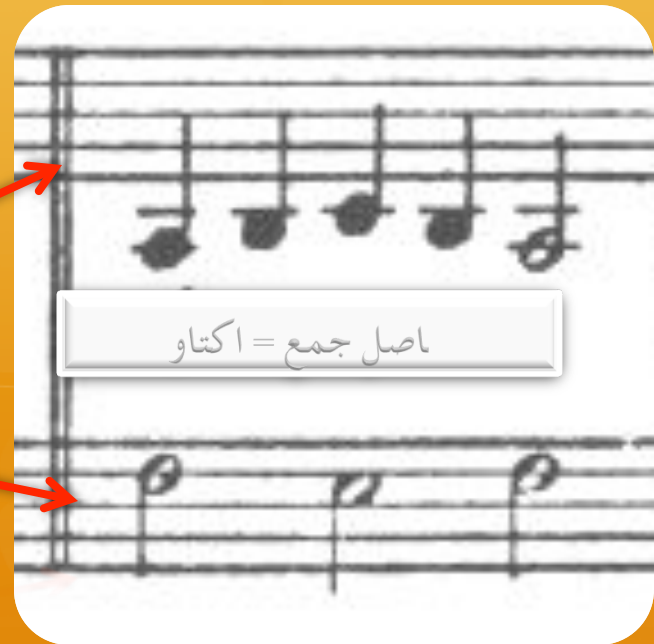
اصل جمع = دهم

انواع

سر جا مانده

ماصل جمع = اکتاو

اکتاو پائین

نتیجہ گیری

بہترین انواع کنترپوان قابل جابجائی

اکتاو

دوازدهم

دہم

پانزدہم

پانزدهم

EX. 261. J. S. Bach—*Well-tempered Clavier, I, Fugue no. 18*

اکتاو

پانزدهم

اکتاو

نمونه های عملی

EX. 258. J. S. Bach—*The Art of Fugue, Contrapunctus VIII*

چهارم پائین

یک اکتاو و
یک چهارم
پائین

تغییر تنالیت
ممکن شده

مانند اینکه صدای پائین ثابت مانده و صدای بالا یک اکتاو پائین آمده

کانن

موارد استفاده

با فیگورهای
کوتاه تر در
فوک ها

قسمتی از یک
اثر

واریاسون

EX. 281. J. S. Bach—*The Art of Fugue, Canone alla Ottava*

EX. 284. J. S. Bach—*Well-tempered Clavier, I, Fugue no. 1*

EX. 282. Haydn—*Quartet, op. 76, no. 2*

Allegro ma non troppo

موتیف ها و انسجام

موتیف ها به انسجام روند خطی جهت میدهند

موتیف چیست،

دیسونانت ها (جدا از فرمول های رایج آنها) دیسونانت ها نیار به تداوم را زیاد میکنند.

نکته کلیدی این است که آیا یک شنونده بیشتر تحت تاثیر تغییرات نوآورانه قرار بگیرد یا اینکه به تشابهات آن توجه کند

هیچ شباهتی میان در شکل نیست چرا که ریتم سنکپ دار کاملاً در کنتراست است با شکل اصلی

باخ

باخ گاهی از تزئینات پیش رونده موتیف در یک بخش استفاده میکند.

شوئنبرگ آنرا واریاسون های گسترشی مینامد "developing variation"

روش باخ

پس از چندین ارائه
واریاسون و دور شدن از
نمونه اصل باخ به واریانته
بسیار نزدیک بر میگردد

واریاسیون ها باید از نظر
زمانی به هم نزدیک
باشند

هر شکل جدید موتیف
باید قابل تشخیص باشد

سنکپ ها عامل
ارتباط

ضرب دوم حذف شده

معکوس

تزئین حل های پائین رونده

clear return of opening motive (LH)

associations: 16th notes scale (m. 16)
16th notes neighbour note (m. 3)

بازگشت بارز موتیف اول

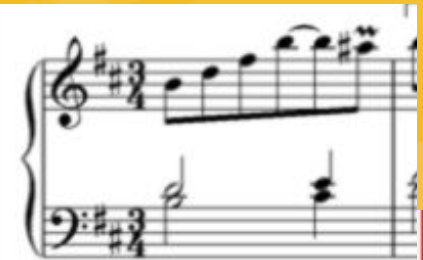

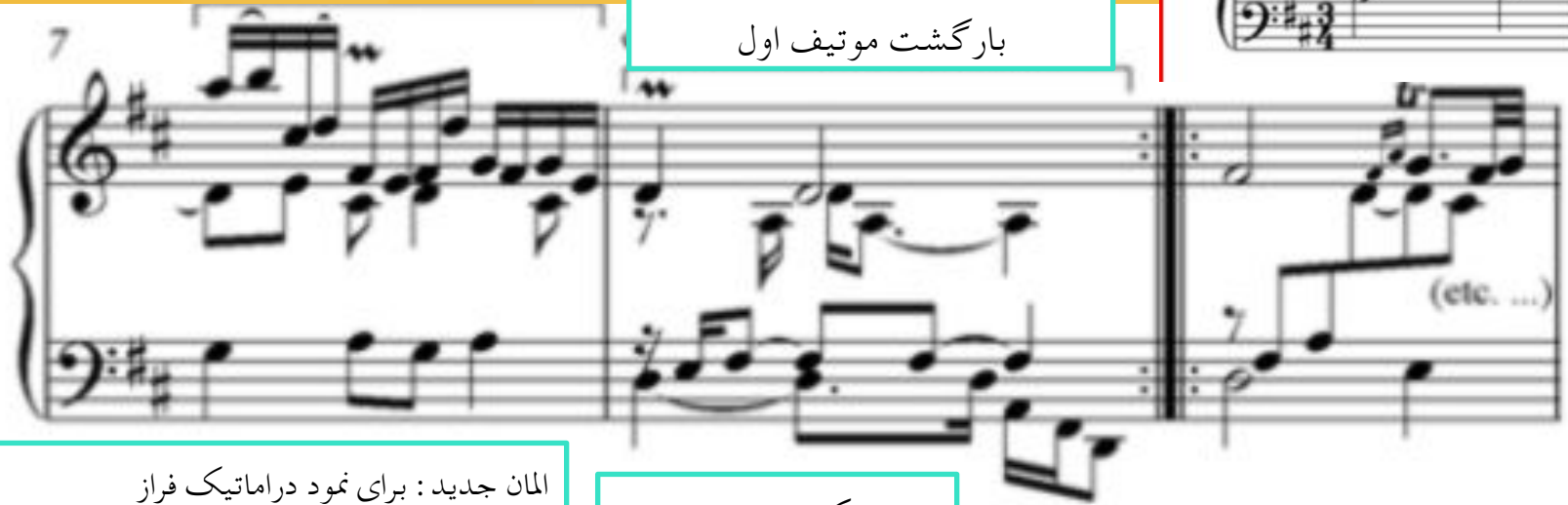
ارتباط: دولا چنگ ها با میزان دوم

برودری های دولا چنگ میزان سوم

بارگشت موتیف اول

المان جدید : برای نمود دراماتیک فراز

کادانس آرپژ خنثی

