

کنترپوان

اصول اساسی

خط

هارمونی

ارتباط میان خطوط

کنترپوان سازی

فرم های کنترپوانتیک

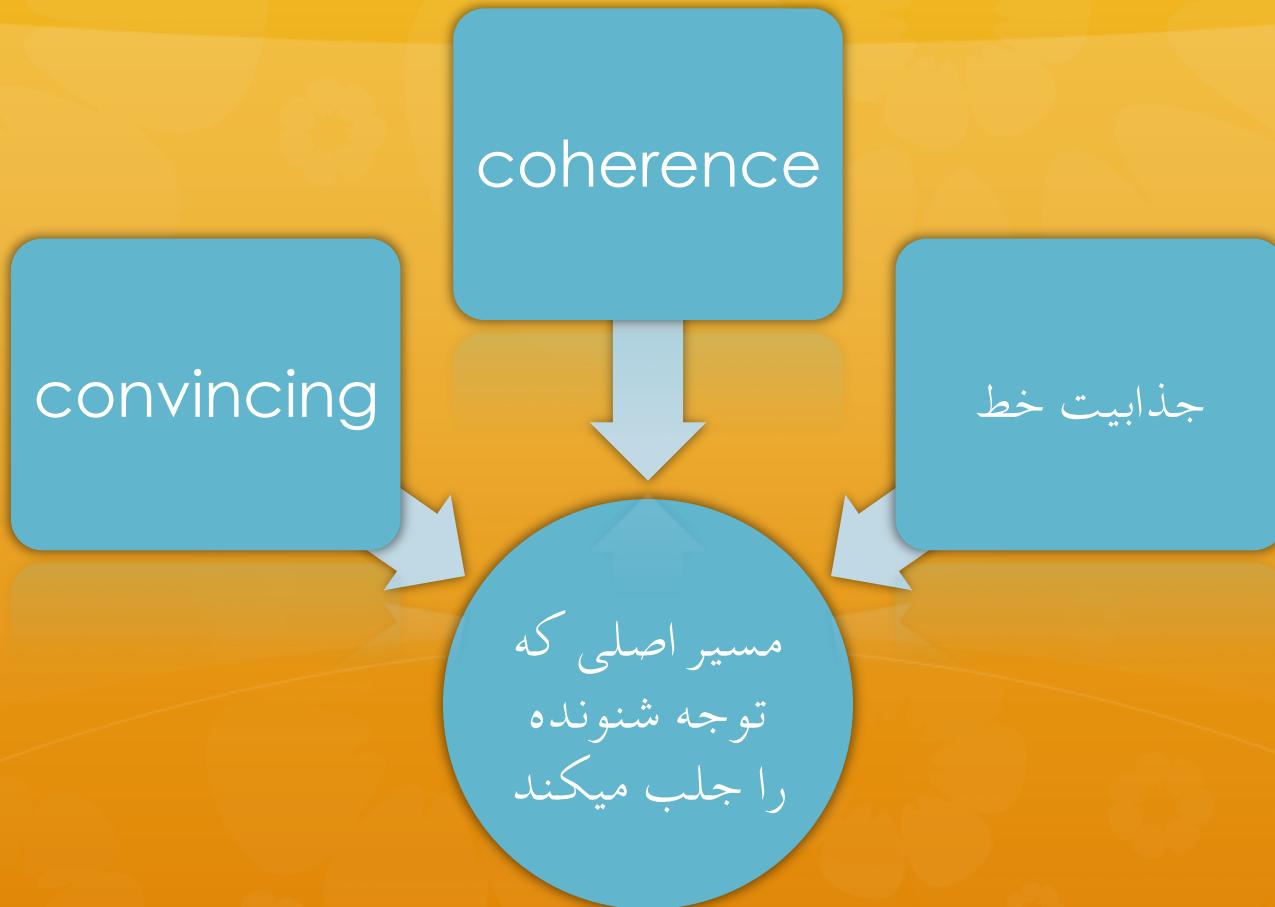
استفاده های واقعی از کنترپوان

کنترپوان و ایجاد غنای حسی

هنرنوین
Noor Novin Institute
موسسه فرهنگی هنرنوین

خط

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

عناصر مهم در خط

موتیف ها و ارتباطات
منطقی

خطوط خنثی

ترزینات خط
Ornamentation

تأكيدات
Accent

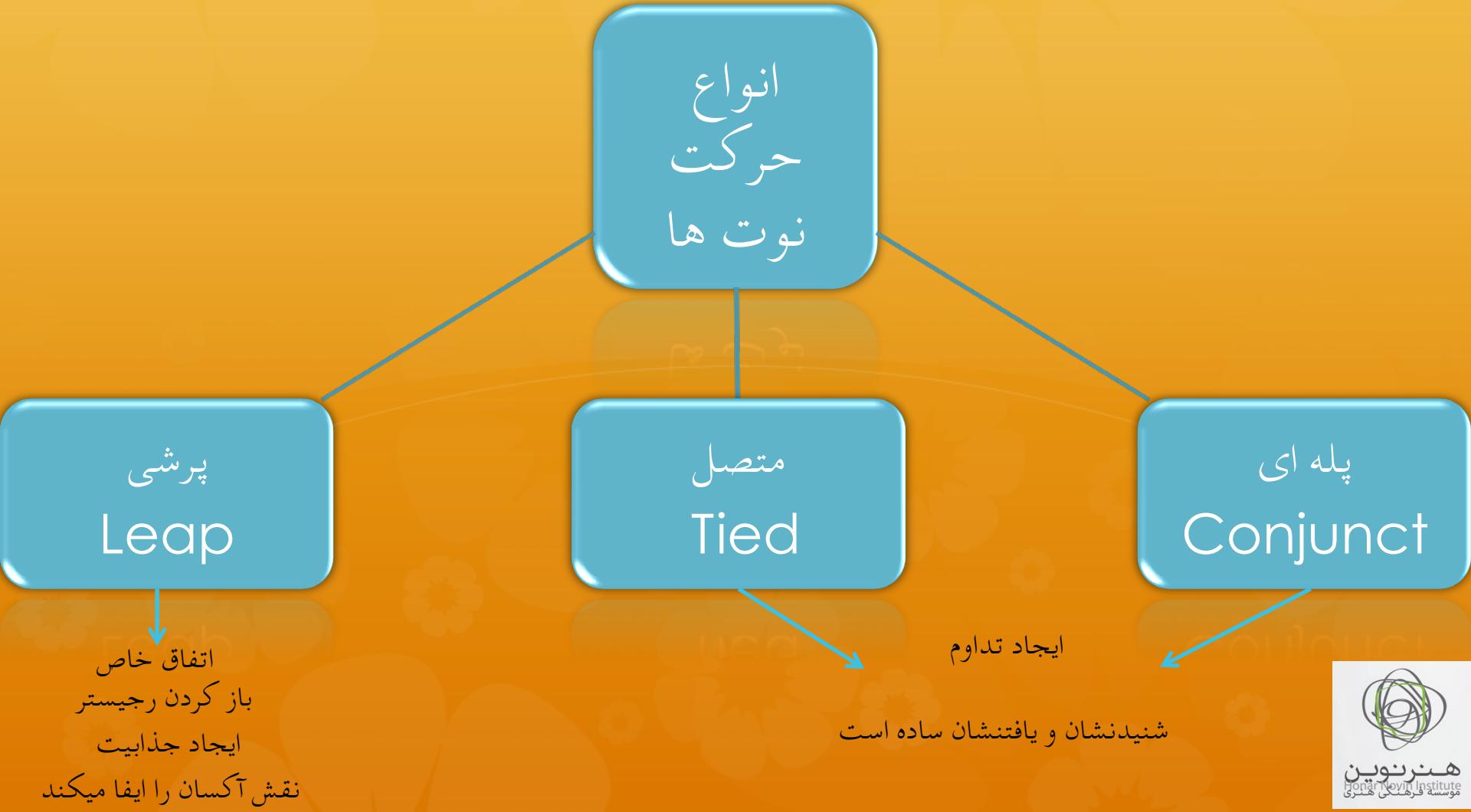
خطوط ترکیبی
Compound Melody

شكل خط
Contour

هدایت صدا
voice leading

هدايت صدا

Voice Leading

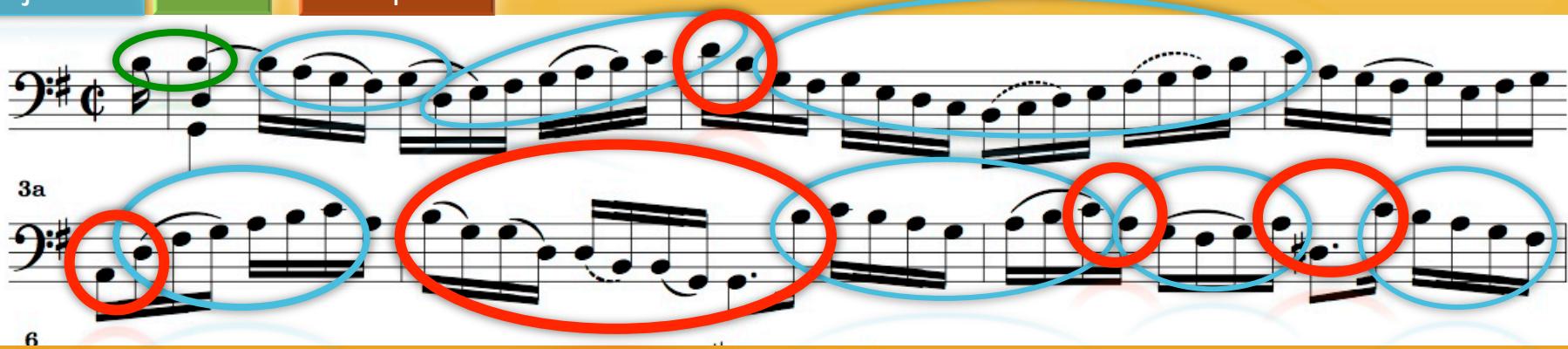

انواع حرکت در این خط را مشخص کنید

conjunct

Tied

Leaped

شکل خط Contour

تعريف : شکل حاصل از قرار گرفتن نوتهای پشت سر هم در هر خط

شکل پائین رونده

مسطح یا خطی

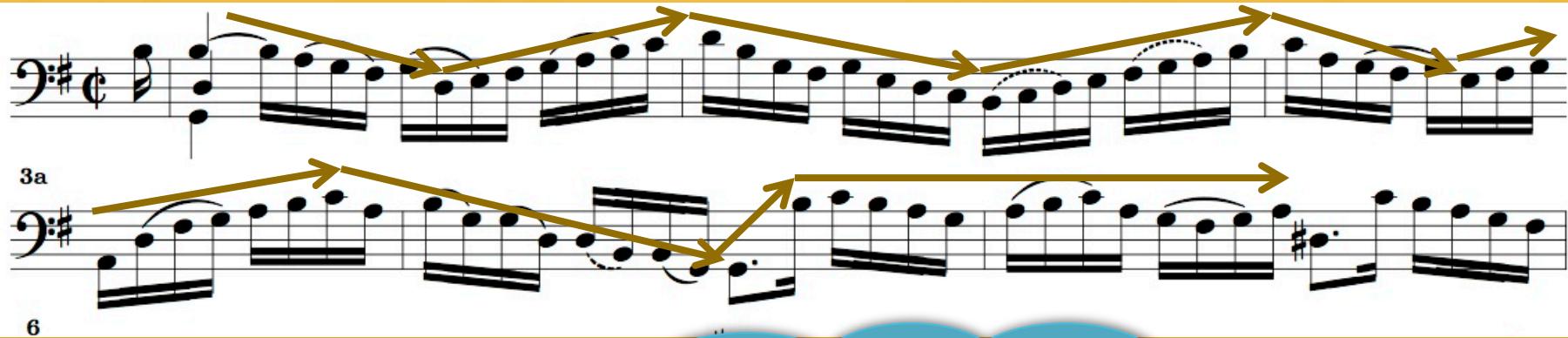
شکل بالا رونده

درست مانند آواز صدای بالا رونده تنفس زا
و صدای پائین رونده آرامش بخش است

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

شكل 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 piano or keyboard, featuring a bass clef staff and a key signature of one sharp (F#). The score consists of six staves of music, numbered 31 through 41. Staff 31 shows a series of eighth-note pairs with the first note of each pair circled in red. Staff 33 shows eighth-note pairs. Staff 35 shows eighth-note pairs. Staff 37 shows eighth-note pairs with a red arrow pointing from left to right across the staff, indicating a melodic line. Staff 39 shows sixteenth-note patterns. Staff 41 shows eighth-note pairs.

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

EXAMPLE 8.7 Rhythms in Agnus Dei I from Palestrina, *Pope Marcellus Mass*

The musical score consists of five staves of music. Red arrows and ovals highlight specific rhythmic patterns and accents. One arrow points to a sixteenth-note pattern in the first staff. Another arrow points to a eighth-note pattern in the second staff. A third arrow points to a sixteenth-note pattern in the third staff. A fourth arrow points to a eighth-note pattern in the fourth staff. A fifth arrow points to a sixteenth-note pattern in the fifth staff. A sixth arrow points to a eighth-note pattern in the first staff. A seventh arrow points to a sixteenth-note pattern in the second staff. A eighth arrow points to a eighth-note pattern in the third staff. A ninth arrow points to a sixteenth-note pattern in the fourth staff. A tenth arrow points to a eighth-note pattern in the fifth staff.

Accent

وظیفه آن ایجاد جذابیت و غنا

انواع تأکیدات

درازای زمانی

آڪسان آڳوڳيڪ

I, II, Bass I, II

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 متريک را از نظر قوت ضرب بهم میریزد

striking هارمونی

اوج ملودیک

آکسان هارمونیک

ششم ناپلی

A musical score for two staves: Treble and Bass. The Treble staff is in 12/8 time with a treble clef, and the Bass staff is in 12/8 time with a bass clef. The music consists of eighth-note patterns. Four notes are highlighted with orange circles: one in the middle of the first measure, one at the beginning of the second measure, one at the beginning of the third measure, and one in the middle of the fourth measure. A bracket groups the last three highlighted notes, which are all sixths above the bass line.

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 بیشتر خطوط در بافت کنترپوان‌تیک به چه عاملی در جریان موسیقی کمک می‌کند؟

کاربرد مفهوم آکسان در کنترپوان

پرسش :

هم سو شدن و توافق بیشتر 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 همگرائی شان تشکیل آکورد بدهند

مکان تشکیل این آکورد ها

آکسان های متريک

نقش اين هم گرائي خطوط برای تشکيل آکورد

خلق ستون های هارمونیک

روش

فاصله میان این ستون ها صداها آزادانه حرکت میکنند و ایجاد حس رهائی و تنفس همزمان میکنند

ساختار ملودیک و تزئینات

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

مکان تشکیل این آکوردها

آکسانهای متريک

نقش اين هم گرائي خطوط برای تشکيل آکورد

خلق سبونهای هارمونيک

روش

فاسله می‌تواند خاصد نباشد

ساختار ملودیک و تزئینات

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

The image displays two staves of musical notation in G major (indicated by a sharp symbol) and common time (indicated by a 'C'). The top staff consists of two measures. The first measure features a bass note followed by a series of eighth-note chords. The second measure begins with a bass note and continues with eighth-note chords. Red ovals highlight specific notes in the first measure: the first note of the first chord, the third note of the first chord, the first note of the second chord, the third note of the second chord, the first note of the third chord, the third note of the third chord, and the first note of the fourth chord. Seven red arrows point downwards from these ovalized notes towards the bottom staff. The bottom staff consists of four measures. The first measure contains a bass note followed by eighth-note chords. The second measure has a bass note followed by eighth-note chords. The third measure has a bass note followed by eighth-note chords. The fourth measure has a bass note followed by eighth-note chords. The notes highlighted in the top staff align with the notes in the bass line of the bottom staff.

ساختار ملودیک و تزئینات

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

The image shows two staves of musical notation. The top staff is in treble clef and the bottom is in bass clef, both in G major (one sharp). The notation consists of eighth and sixteenth notes. Several melodic segments are highlighted with green circles and arrows. Seven red arrows point downwards from the top of the page towards specific notes in the first measure of the top staff, indicating a descending melodic line. A green circle highlights a melodic line in the first measure of the top staff, and a green arrow points from the bass staff's first measure to the top staff's second measure, showing a connection between the two voices.

Manual.

Pedal.

1

2

3

4

5

انواع حرکت های تزئینی ملودی

نوت های گذر

نوت های برودری

پرش های کنسونانت

در قسمت های دیگر نمونه پیدا کنید

Manual.

Pedal.

This block contains the first two systems of the musical score, showing various grace note patterns highlighted with colored circles.

This block contains the third and fourth systems of the musical score, continuing the pattern of circled grace notes.

This block contains the fifth system of the musical score, showing grace notes circled in blue.

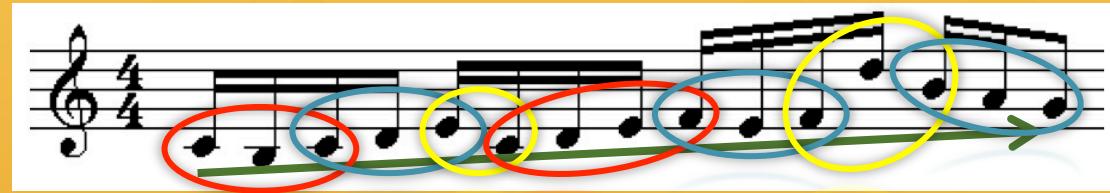
This block contains the sixth system of the musical score, showing grace notes circled in blue.

This block contains the seventh system of the musical score, showing grace notes circled in blue.

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

29

Sehr langsam.

1. Geige.

2. Geige.

1. Bratsche.

2. Bratsche.

1. Violoncello.

2. Violoncello.

A musical score for six string instruments. The instrumentation includes: 1. Geige (Violin), 2. Geige (Violin), 1. Bratsche (Double Bassoon), 2. Bratsche (Double Bassoon), 1. Violoncello (Cello), and 2. Violoncello (Cello). The score is set in common time. The vocal line consists of six staves, each with a different clef: Treble Clef for the first two staves (Geigens), Bass Clef for the next two staves (Bratschen), and Bass Clef for the last two staves (Violoncelli). The dynamics are marked with 'pp' (pianissimo) and 'immer leise' (always soft). Measure 1: All instruments rest. Measure 2: All instruments rest. Measures 3-6: The instruments play eighth-note patterns. The 1. Bratsche, 2. Bratsche, and 1. Violoncello parts are grouped together with a bracket under the 'immer leise' instruction.

خطوط خنثی

نه!!!

اشتباه رایج

همه خطوط در بافت کنترپوانتیک باید از موتفی گرفته شده باشند

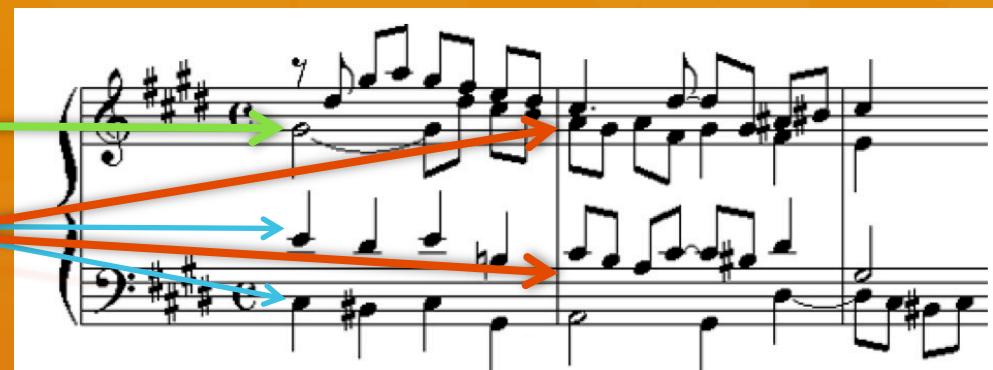
خیلی اوقات معنای موسیقائی هم نمی دهد

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

استفاده از روند های زنده و پویا و نه از چند آکورد ساده پایگی

دارای سوم آکورد باشد و از هفتم ها هم استفاده شود

فضاهای غیر کلاسیک non—classical contexts

.تنوع در کنترل تنش

امکان شرکت صدایها در توال های متنوع تر نسبت به فضاهای
صرفه ترایادیک محدود

اساس هارمونیک

ex. 57. Handel—*Water Music*

Adagio

The musical score consists of two staves. The top staff is for the oboe, indicated by the label "oboe" below the first note. The bottom staff is for bassoon or double bass. The score is in common time (indicated by "C") and key signature of D minor (indicated by a single flat symbol). The harmonic analysis below the notes is as follows:

- Measure 1: D: V
- Measure 2: I
- Measure 3: VI
- Measure 4: V of III
- Measure 5: III
- Measure 6: V of IV
- Measure 7: IV
- Measure 8: V of V
- Measure 9: V

اساس هارمونیک (دیسونانت در خود اساس)

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

A musical score for three voices (three staves) in G major (two sharps). The top two staves begin with eighth-note patterns. The bass staff begins with quarter notes. The harmonic progression is indicated below the staves:

- G: I
- II⁷
- V
- vof IV
- IV

Two specific chords are labeled with "7th": the II⁷ chord and the vof IV chord. The vof IV chord is labeled with a circled '7' above it.

ریتم هارمونیک

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

A musical score for two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The key signature is F# major (one sharp). The time signature is common time. The music consists of six measures of melodic line, followed by harmonic analysis below each note. The analysis shows the progression: F# I, V, I, IV, v of III, III, VI, II, V, I, II, V. The tempo is marked as 60.

harmonic rhythm:

ریتم هارمونیک

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

Andantino teneramente

The musical score consists of two staves for piano. The top staff shows a treble clef, a key signature of four sharps, and a common time signature. The bottom staff shows a bass clef, a key signature of four sharps, and a common time signature. The score is divided into measures by vertical bar lines. Below each measure, Roman numerals indicate the harmonic function: G♯:I, VI, IV, V in the first system; I, VI, IV, II, V of III, V in the second system. The dynamic marking 'p dolce' is placed above the first measure. Measure 5 contains a sharp sign over the bass note, indicating a临时调 (temporary key). Measure 6 contains a double sharp sign over the bass note.

harmonic rhythm:

ریتم هارمونیک

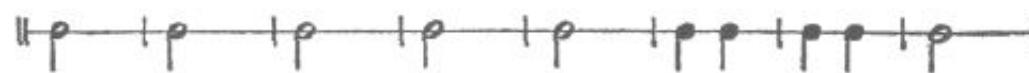
EX. 94. Schubert—*Sonatina for Violin and Piano, op. 137, no. 3*

Allegro moderato

The musical score consists of two staves. The top staff is for the Violin (Treble Clef) and the bottom staff is for the Piano (Bass Clef). The score is in common time. The key signature changes throughout the piece, indicated by various sharps and flats. The harmonic analysis below the piano staff labels the chords:

- Measure 1: G: I
- Measure 2: II
- Measure 3: V
- Measure 4: VI
- Measure 5: I
- Measure 6: II
- Measure 7: V of III
- Measure 8: III
- Measure 9: V
- Measure 10: I

harmonic rhythm:

اساس هارمونیک (کروماتیسیزم)

ex. 58. Wagner—*Parsifal*

Sehr ruhig

The musical score consists of two staves. The top staff is for 'strings p' and shows a progression from E: V of VI IV g to B: V of IV, then VI, II, V, and finally =E: V of III. The bottom staff shows a progression from III, V of II, II, V, I, VI, and IV. The score includes dynamic markings like 'cresc.', 'dim.', and 'p'. The title 'Sehr ruhig' is at the top left.

strings *p*

cresc.

E: V of VI IV g B: V of IV VI II V =E: V of III

dim.

p

III V of II II V I VI IV

Harmonic Definition

تعدادی از صداهای آکوردی یا غیرآکوردی که کنار و با هم صدا میدهند

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

A musical score diagram illustrating harmonic definition. The score consists of two staves: treble and bass. The treble staff has a common time signature (C) and the bass staff has a bass clef (F) and a common time signature (C). The music features eighth-note patterns. Four annotations are shown:

- پرش نوت تهیه شده (نوت هارمونیک)** (Harmonic note generated note) points to a note in the treble staff.
- مکان قرار گرفتن پرش ها** (Place where leaps occur) points to a note in the bass staff.
- بلا تکلیفی هارمونیک** (Harmonic atonalism) and **گذر محسوب میشود؟** (Is it counted?) point to a note in the treble staff.
- اعی دو ماژور ه** (Two sharps in D major) points to a note in the bass staff.

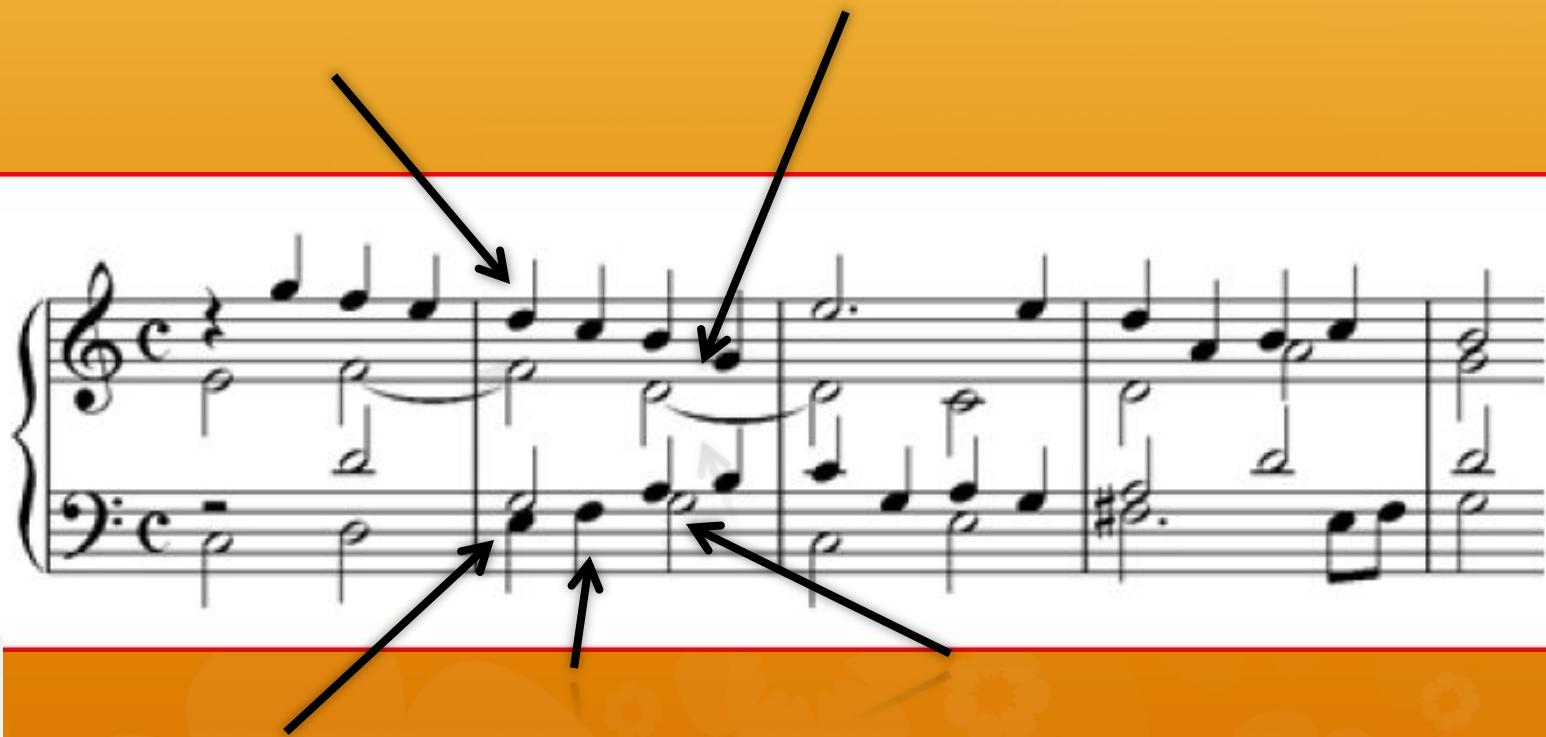
اعی دو ماژور ه

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 بدهنند در غیر این صورت ایجاد سردرگمی 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 ارزش زمانی نوتها

استقلال در موتیف ها

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

B.136.

B.136.

A musical score page featuring multiple staves for orchestra and a vocal part with piano accompaniment. The vocal part is highlighted with a red brace and a red circle around the first measure. A yellow arrow points from the word "wie" in the lyrics to a specific note in the vocal line. The lyrics are repeated four times.

Ach wie flüchtig,
Ach wie flüchtig,
Ach wie flüchtig,
Ach wie flüchtig,

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

A musical score excerpt in F major, 4/4 time. The top staff shows a melodic line with quarter-note patterns. The bottom staff shows a harmonic or rhythmic pattern. Three black arrows point from the text "تنوع میان ارزش های ریتمیک خطوط مختلف" to the top staff.

سطح پیچیده تر

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

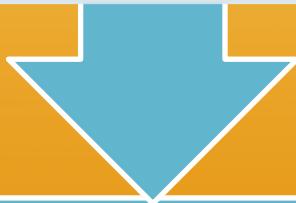
هرچه سطوح و خطوط بیشتر استقلال داشته باشند نیرو و اهنگ حرکت (*mentum*) تیره تر و مهم تر میشود.

با خ 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: کنتر پوانی است که در آن ماتریال تماتیک طوری طراحی میشود که ملودی هائی که در صدای آمده اند در صدای دیگر میتوانند بیایند.

EX. 256

Inversion at the octave

Tenth

Twelfth

Fifteenth

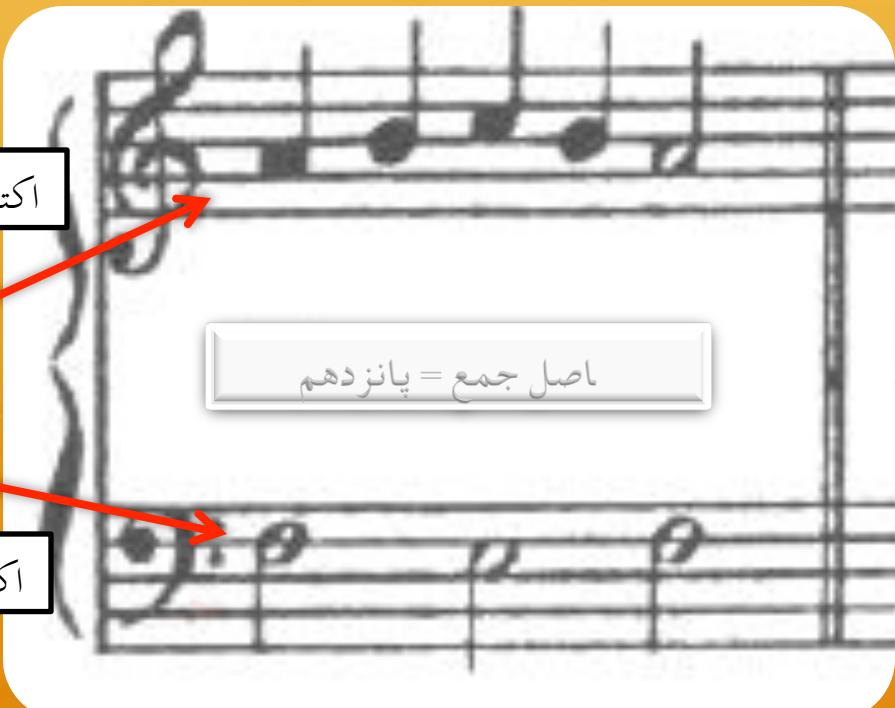
The image shows a musical score with a treble clef staff. Red arrows point from the text labels to specific notes in the music. The first arrow points to a note on the second line of the staff. The second arrow points to a note on the fourth line. The third arrow points to a note on the fifth line. The fourth arrow points to a note on the first line. The music consists of a series of eighth and sixteenth notes.

انواع

اکتاو بالا

اکتاو پائین

أنواع

اكتاو بالا

پنجم پائين

أنواع

دهم بالا

اكتاو پائين

احصل جمع = دهم

انواع

سر جا مانده

ماصل جمع = اکتاو

اکتاو پائین

نتیجه گیری

بهترین انواع کنتر پوان قابل جابجایی

اکتاو

دوازدهم

دهم

پانزدهم

پانزدهم

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

کتاو

پانزدهم

کتاو

نمونه های عملی

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

چهارم پائین

یک اکتاو و
یک چهارم
پائین

تغییر تونالیته
ممکن شده

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

کانن

موارد استفاده

با فیگور های
کوتاه تر در
فوگ 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

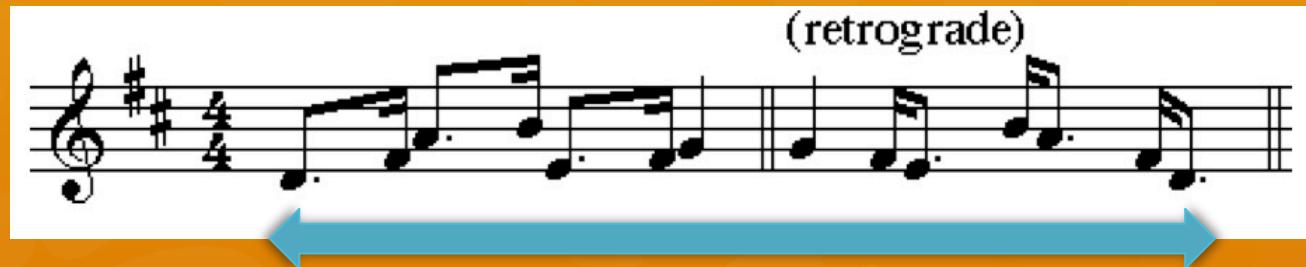
موتیف ها و انسجام

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 کاملا در کنتراست است با شکل اصلی

باخ

باخ گاهی از ترئینات 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 واریانتی
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 (L.H)

associations: 16th notes scale (m. 1)
16th notes neighbour note (m. 3)

4

3

بازگشت بارز موتیف اول

ارتباط: دولا چنگ ها با میزان دوم

برودری های دولا چنگ میزان سوم

descending 2nd resolution

بارگشت موتیف اول

مان جدید: برای نمود دراماتیک فراز

کادانس آرپی خنثی

