

جلسه اول

در ابتدا به یک سری تعریف میپردازم.

هارمونی و کاترپون دو شاخه از علم موسیقی هستند.

کاترپون در واقع به چگونگی و قوانین مربوط به ترکیب ملودی ها میپردازه و به وسیله این قوانین میتوانید چندین خط ملودی رو با هم ترکیب کنید./

علم هارمونی علمی است که به چگونگیه ترکیب آکور ها (آکور تلفظ درستره واژه آکورد است.) با یک ملودی و یا یک قطعه و ساخت آکور برای یک خط ملودی میپردازه.

پس لازمه اولیه آموختن هارمونی دانستن آکور است.

برای همین من تصمیم دارم چند جلسه اول رو به توضیح آکور بپرازم.

آکور (آکورد) چیست:

تا به حال چندین تعریف برای آکور بوده که من چکیده همه اونها رو به صورت کاملا ساده مطرح میکنم.

ترکیب بیش از دو صدا باهم طبق یک سری قوانین ایجاد یک یا چند (ترکیب آکورها) آکور میکنه.

آکورها اصولا به دو دسته مینور و ماژور تقسیم میشوند.
که بقیه دسته ها (البته استثنای هم داره) زیر مجموعه این دو دسته هستند.

ما از هر نت میتوانیم یک آکور ساده مینور و یا ماژور بسازیم با کمک این قوانین:

p,4,3
ماژور

p,3,4
مینور

به این صورت که p نت پایه شما میباشد.
مثلما میخواهید آکور لا ماژور رو بسازید:

pشما نت لا است و معنی از نت 4,3 یعنی از نت p یک چهار نیم پرده به جلو بروید و سپس از آن نت یک سه نیم پرده.

در نتیجه از نت لا یک چهار نیم پرده میرویم به نت دو دیز هم یک سه نیم پرده به جلو میرویم به نت

می میرسیم.

پس آکور لا مازور میشود: لا دو دیز می

به همین ترتیب میتوانید از هر نت یک آکور مازور و یک آکور مینور بنویسید.

که با احتساب دیز ها و بمل ها 12 نت داریم که از هر نت دو آکور میسازیم در نتیجه میتوانیم 24 آکور ساده داشته باشیم.

جلسه دوم

سلام.

در جلسه پیش تعاریف و نحوه آکور سازی رو ایجاد کردم و حالا میخواهم به آکور های اصلیه یک گام پردازم.

هنگامی که شما از یک نت تا خود اون نت در اکتاو بعدی مینوازید یک گام هست.

حالا شما برای رسیدن از یک نت به نت دیگر چندین مسیر دارید.

که از میان این مسیر ها بعضی از اونها انتخاب شده و اسم ویژه ای داره.

مانند مازور و مینور.

پس مازور و مینور دو مسیر هستند برای رسیدن از یک نت به همون نت در اکتاو بعدی.

مازور: پ پ ن پ پ ن

مینور(طبیعی) پ ن پ پ ن پ پ

پ: پرد

ن: نیم پرد.

حالا اگه از یک نت مطابق با الگوی بالا پیش بردید میتوانید یک گام مینور یا مازور بسازید.

در هر گام سه آکور اصلی وجود داره.

اگر از نت های اول چهارم و پنجم هر گام آکور بسازیم آکور های اصلی اون گام میباشند.

مثال: آکور های اصلی گام لا مینور : Am Dm Em

برای ابتدای کار شما میتوانید قطعه ای رو که در تنالیته لا مینور هست با این سه آکور خیلی زیبا آکور نویسی کنید.

برای نوشتن آکور برای یک قطعه قوانینی وجود داره که در این جا به اولین و ابتدایی ترین اون اشاره میکنم.

مثلا میخواهید برای یک میزان از یک قطعه آکور بنویسید.

به نت های اون میزان توجه کنید ببینید که بیشترین ارزش رو در اون میزان چه نتی داره.

بعد ببینید که اون نت در کدام یک از آکور های اصلی قطعه شما وجود داره و اون آکور رو برای اون میزان برگزینید.

حالا ممکنه اون نت در دو آکور یا بیشتر از آکور های اصلی شما باشه

چاره چیست؟

جلسات بعد رو دنبال کنید..

جلسه سوم

در این جلسه به بحث پیرامون نحوه ساخت آکور میپردازم.

در جلسات پیش یک سری قوانین خیلی مختصر رو ذکر کردم که حالا به گسترش اون ها میپردازم.

دیدیم که چگونگی انتخاب آکور برای یک قطعه به ارزش نتها در میزان بستگی داره که این یکی از هزار فاكتور آکور نویسی است.

در این جا ما باید هدف خودمون رو از آکور نویسی برای یک قطعه تایین کنیم.
در اکثر آهنگهایی که ساخته میشه هدف از هارمونی بیشتر پر کردن قطعه است
اما باید بدونید که اصل هارمونی برای ایجاد فضا است تا پر کردن.

خیلی وقتها آهنگساز دوست داره در قسمتی از قطعه حسی رو به شنونده القا کنه که ایجاد چنین فضایی با مlodی تک خط و اصلی قطعه غیر ممکن است.

پس در این جا آهنگساز از هارمونی بهره میبره و در این جا این نکته رو میشه ذکر کرد که اصل علم هارمونی برای فضا سازی و کانترپوان برای پر کردن میباشد که البته کاربرد های دیگر هم دارند.

حالا که ما میخواهیم از هارمونی برای فضا سازی هرچه بیشتر قطعه خودمون استفاده کنیم پس میبینیم که دیگه سه آکور اصلیه یک گام برای این کار به تنها یکی کافی نیست.

این جاست که علم ساخت آکور های غیر اصلی بیش از سه صدایی بوجود میاد و ما احتیاج به فرا گیری اون داریم.

پس از آموزش ساخت این آکور ها به چگونه استفاده کردن از اون ها میپردازم.

اولین راه برای ساختن تعداد محدودی از آکور های غیر اصلیه یک گام.

برای این کار اگر به جلسه دوم دقت کنید میبینید که ما از نتهای درجه اول چهارم . پنجم برای ساختن آکور های اصلیه یک گام استفاده کردیم.

حالا اگه این کار رو برای نتهای درجه دوم سوم ششم و هفتم یک گام انجام بدیم به چها آکور دیگه میرسیم که این چهار آکور از آکور های غیر اصلیه اون گام محسوب میشن.

برای مثال آکور های غیر اصلیه گام لا مینور (طبیعی) رو مینویسم:

Bdim C F G

میبینید که این سه آکور بر خلاف گام که مینور هست آکور هایی هستند مازور.

پس استفاده از اون ها هم در یک قطعه شامل قوانین خواص خود است که در جلسات بعد به توضیح اون ها میپردازم.

جلسه چهارم

سلام.

در این جلسه تا چند جلسه آینده نحوه ساخت و کیفیت صدایی برخی از آکور های غیر اصلی رو بیان میکنم.

دیدید که برای به دست اوردن تعدادی از آکور های غیر اصلی برای یک گام به ساخت آکور از دیگر نتهای گام پرداختیم. اما این آکور هایی که ما تا اینجا به دست آوردیم تماماً آکور های یک گام بودند.

و نکته قابل ذکر این که ما در هارمونی های خود برآ آهنگهایمان فقط باید از این آکور ها استفاده کنیم یعنی مثلاً قطعه ای که در تناولیته لا مینور هست نا مآکور های اون به هیچ وجه از این آکور هایی که میگم خارج نیست:

A B C D E F G A

البته این تمام نت ها رو شامل میشه که بعدا به این موضوع میپردازم.

حالا ما از این نت ها استفاده میکنیم و آکور هایی از آنها پدید میاریم
مثل هفتم ها نهم ها ششم ها ساسپند ها دیمینیشت ها اوگمنت ها و ...

که در هر قسمت به نحوه ساخت هر کدام از این دسته و کیفیت صدایی آنها میپردازم.

هفتم ها :

این دسته آکور هایی هستند که یک فاصله هفتم از نت پایه به آنها اضافه شده.
این دسته از پر کاربرد ترین دسته در آکور های غیر اصلی هستند.

فرمول ساخت آکور های هفتم مازور ساده:

P 4 3 3

فرمول ساخت آکور های هفتم مینور ساده:

P 3 4 3

دو مثال:

A7: A C# E G

Am7: A C E G

نت سل در اینجا عامل هفتم است.

تحلیل:

آکور های هفتم آکور هایی هستند با فضایی مبهم و بسیار غم آلود

این آکور ها اقلب قبل از نت تیک اجرا میشنند تا پدیده حل را به صورت هرچه بهتر ادا کنند.

البته تحلیل اصلیه این آکور ها رو به یک قسمت جدا و مفصل دیگخ میسپارم و در این جا تا همین حد بسنده میکنم.

نحوه استفاده کامل از این آکور ها هم بعد از توضیح کامل نحوه ساخت آکور های غیر اصلی بیان میکنم.

جلسه پنجم:

در ابتدا قصد دارم که یک مورد جا افتاده رو درباره آکور های هفتم توضیح بدم.

به دلیل این که این آکور ها آکور های 4 نتی یا 4 صدایی هستند در بعضی موارد ممکن هست که اجرای انها برای نوازندگان آماتور سخت باشد.

در اینجا قانونی رو ارائه میدم که برای تمام آکور های هفتم مشترک هست

البته این قانون فقط برای اجرای آکور با کیبرد (ارگ) هست و برای پیانو یا دیگر سازها این گونه نیست.

میتوان نت سوم آکور های هفتم رو حذف کرد

حالا این قانون رو برای یک آکور هفتم که پزسیون سختی داره انجام بدید

و بعد این که این کار رو انجام دادید نت های آکور رو به منظور راحت تر شدن پزسیون جابجا کنید
میبینید که آکور به این سختی چقدر راحت شد.

خب در اینجا میخوام به توضیح در مورد آکور های ساسپند یا تاخیری بپردازم:

همون طور که از اسم این آکور ها معلوم هست
آکور هایی هستند که برای تاخیر استفاده میشن.

اما چه تاخیری:

کیفیت صدایی این گونه آکور ها به گونه ای هست که برای رسیدن به نت تنبیک گام در گوش شنونده یک نوع تاخیر خواشیدن ایجاد میکند.

پس اگه کسی استفاده از این آکور هارو کامل یاد بگیره و به اون ها مسلط بشه میتوانه فضایی رو در آهنگ هاش ایجاد کنه که کمتر کسی این کار رو انجام داده.

برای شنیدن نمونه ای از این آکور ها میتوانید به آهنگ هایی که نام مبیرم مراجعه کنید

(متاسفانه من کمتر جایی این آکور ها رو در موسیقی امروز میشنوم)

شانه های هایده

آیه های بارونی امید

شقایق های داریوش ...

ابتدا همین طور که استفاده از این آکور ها میتوانه یک قطعه رو تا این حد پر ارزش کنه
استفاده نابه جا از اون ها میتوانه کل قطعه رو خراب کنه

اگر به کیفیت صدایی اون ها گوش کنید خدون متوجه میشید که چرا این حرف رو میزنم.

اکور های ساسپند به دو دسته اصلی تقسیم میشن:

سasپند های دوم

سasپند های چهارم

که در جلسات آینده به ذکر کامل روش ساخت و نکات اون ها مبیر دازم
موفق باشد

جلسه ششم:

سلام

در این جلسه به ادامه توضیح در مورد آکور های ساسپند مبیر دازم.

گفتیم که آکور های ساسپند به دو گونه هستند
دوم – چهارم

دوم: آکور تاخیری است که نت تاخیر با پایه فاصله دوم دارد.
چهارم: آکور تاخیری هست که نت تاخیر با پایه فاصله چهارم دارد.

در کل برای قانونی که به نحوه استفاده ایز این آکور ها به ما کمک کنه میتوان این جمله را گفت:

"تاخیر چهارم به سوم و تاخیر دوم به پایه حل میشود"

حالا به تحلیل این قانون میپردازم:

تاخیر دوم به پایه حل میشود یعنی آکور تاخیری از نوع دوم نتی در درون خود دارد که تمایل شدیدی به حل شدن در نت پایه آکور دارد.

برای درک بهتره این مطلب یک تعریف دیگر رو باید بیان کنم:

"آکور های ساسپند در اصل همان آکور مأمور هستند که یک نت غریبه در خود دارند"

پس این تعریف رو:

تاخیر دوم به پایه حل میشود یعنی آکور تاخیری از نوع دوم نتی در درون خود دارد که تمایل شدیدی به حل شدن در نت پایه آکور دارد .

به این صورت کامل تر میکنم
که وقتی میگیم نتی در درون خود دارد که تمایل شدیدی به حل در نت پایه دارد
منتظر همان نت غریبه هست.

پس این نت غریبه به گونه ای در آکور به وجود میاد که (یک فاصله دوم از نت پایه) تمایل شدیدی به حل در نت پایه داشته باشد.

تاخیری چهارم: آکور مأموری هست به گونه ای که یک نت غریبه در آن وجود دارد که تمایل شدیدی به حل در نت سوم دارد.

آن نت غریبه هم به این گونه ساخته میشه:
یک فاصله چهارم از نت پایه در آکور مازور

جلسه هفتم:

در این جلسه میخوام به توضیح پیرامون آکور های نهم بپردازم.

به طور کلی اگر به یک آکور هفتم یک فاصله سوم اضافه کنیم آکور نه پدید می آید.
که با توجه به این آکور های نهم آکور هایی پنج نتی یا پنج صدایی هستند.

لذا دارای چهار معکوس میباشند.

آکور های نهم را از روی نام هفتم آن ها نام گذاری میکنند.
آکور های هفتم به چهار دسته:

(1) آکور مازور هفتم

(2) دومینانت هفتم

(3) مینور هفتم

(4) کاسته هفتم

حالا اگر یک فاصله نهم به این آکور ها اضافه کنیم نهم ها پدیدار میشوند.

که در جلسات بعد به نحوه نام گذاریه اون ها میپردازم

چون این دسته از آکور ها آکور هایی پنťا تینیک و قالبا مشکل هستند برای نوازندگان پیانو یا گیتار
پس در کل نوازندگان این بعضی از نت های این آکور رو حذف میکنند که به مرور این به قانونی تبدیل شده.

توجه:

نت پایه و (یا) نت پنجم آکور های نهم قابل حذف است.

معنیه (و (یا)) این است که یا یکیش یا هر دو.

به دلیل این که این دروس مقداری سنگین هستند جلسات رو کوتاه اجرا میکنم.

موفق باشید

جلسه هشتم):پایانی (

در این جلسه به ادامه توضیح در مورد آکور های نهم و نحوه نام گذاری و ساخت اون ها میپردازم.

نحوه نام گذاری:

(1) آکور ماثور نهم از اضافه کردن یک فاصله نهم بزرگ به پایه آکور هفتم ماثور پدید میاید.

(2) آکور دومینانت نهم از افزودن یک فاصله نهم کوچک به پایه آکور هفتم دومینانت به دست میاید.

(3) آکور هفتم با نهم کوچک از اضافه کردن فاصله نهم کوچک به پایه آکور دومینانت هفتم بدست میاید.

(4) آکور مینور نهم از افزودن یک فاصله نهم بزرگ به پایه آکور مینور هفتم بدست میاید.

(5) آکور هفت/نه مینور از جمع یک فاصله نهم کوچک با نت پایه آکور هفتم مینور پدیدار میشود.

(6) آکور نهم کاسته از بهم پیوستم فاصله نهم بزرگ با آکور هفتم کاسته ساخته میشود.

دیدید که نام گذاری آکور های نم از روی پایه هفتم آن ها انجام میشود.

حالا در اینجا فرمول ساخت هریک از آکور های نهم رو بیان میکنم:

آکور هفتم با نهم کوچک :R 4 3 3 3

آکور نهم نمایان (هفت/نه) :R 4 3 3 4

آکور نهم افزوده :R 4 3 3 5

آکور نهم مینور 4343R:

آکور نهم مازور 3434R:

آکور نهم افزوده 4234R:

خب حالا دیگه میتونم بگم که آموزش من برای آکور ها تموم شده.

ولی ذکر چننا نکته رو این جا ضروری میدونم :

دوسستان وقتی این مطالب رو خوندید نگید که وای چقدر سخت خشک و تئوریک هست یادتون باشه اگه میبینید که آهنگ هایی مثل کار های هایده ویگن شماعیزاده و گروه های خارجی مثل مدرن تاکینگ و حتی کار های ایرانی خودمون مثل الاهه ناز و... تا حالا این قدر ماندگار و دلنشیں هستند دلیلشون همین استفاده از این مطالبی هست که شما به اون ها میگید به درد نخور!

درست که این فصل از آموزش تموم شده ولی کار ما تازه شروع شده شما تا این جا فقط این آکور ها رو یاد گرفتید

اما در تاپیک های بعدی که به زودی ایجاد میکنم راجب نحوه کاربرد این آکور ها در قطعاتمون توضیح میدم.

پس شایسته هست که آموزش رو دنبال کنید.

و همین طور خیلی خوشحالم اگه تو نستم به عنوان یک فرد هرچند کوچیک مطالبی هرچند کوچیک رو به شما یاد بدم.

و ازتون میخوام حتما این آموزش ها رو دنبال کنید.

دو ضمیمه به در این آموزش برای چگونگیه استفاده از فرمول ها و انواع فرمول های دیگه تا امشب اضافه میشه.

موفق باشید.

ضمیمه شماره یک

نحوه استفاده از فرمول آکور ها:

دیدید که برای آکور ها فرمول هایی به شکل R^{***2} بیان کردم.
و اما این ها چی هستن و چطور باید استفاده کنیم:

R در اینجا به معنی نت پایه هست مثلا شما میخواید از نت لا یک آکور بسازید پس در اینجا ۲ شما نت لا میشه.

بقیه اعدادی که در پشت سر ۲ مطرح میشه تعداد نیم پرده ها هستند.

مثال: میخوایم آکور لا مأذور رو پیدا کنیم.

خب در اینجا نت پایه ما یا ۲ نت لا هست.

و قانون آکور های مأذور ساده نیز R 4 3 :

میایم در ابتدا از نت لا یک چهار نیم پرده میریم جلو که به نت دو دیز میرسیم و سپس از نت دو دیز سه نیم پرده جلو
میریم که به نت می میرسیم پس آکور لا مأذور این گونه هست:

لا مأذور = لا دو دیز می

...

ضمیمه شماره دو:

فرمول ساخت برخی از آکور ها پر کاربرد:

= R 4 3 5 مأذور ساده

= R 3 4 5 مینور ساده

= R 4 3 5 مأذور هفتم

= R 3 4 5 مینور هفتم

Augmented= R 4 4

Diminished= R 3 3

نهم ها رو بیان کردم.

امیدوارم که این آموزش به کارتون او مده باشه 😊