

Musical Thought Hugu Rieman and the Birth of Modern

Musical Thought Hugu Rieman and the Birth of Modern

هوگو ریمن و تولد تفکر مدرن موسیقی

الکساندر ره‌دینگ Alexander Rehding

دانشگاه پرینستون، نیوجرسی

Princeton University, New Jersey

هوگو ریمن (۱۹۱۹-۱۸۴۹) که در زمان خود به عنوان برجسته‌ترین موسیقی‌شناس آلمانی در بین عموم پذیرفته شده بود، منجر به شکل‌گیری تفکر چندین نسل از محققین موسیقی گردید. به ویژه اینکه کارهای وی با نهادینه کردن موسیقی‌شناسی آکادمیک در پایان قرن نوزده و شروع قرن بیستم متقارن شد. البته این باور بحث برانگیز، قلب تفکر موسیقی وی را نادرست می‌داند، باوری که در بیشتر دوران کاری خود به دفاع از آن پرداخت: دوگانگی هماهنگ.

با تثبیت تفکر موسیقی ریمن در آغاز قرن جدید، بحث‌هایی در مورد علوم طبیعی، ملیت آلمانی و تکنولوژی مدرن، شکل گرفت. این کتاب متن فرهنگی را که در آن تفکر ریمن به تنهایی «منطقی» به نظر می‌رسد و بلکه درک سنت آلمانی و طبیعی‌انگیز آن را گسترش می‌دهد، بازسازی می‌کند. بدین ترتیب تفکر موسیقی ریمن، از مشخصه‌های آکوستیکی گرفته تا زیبایی‌شناسی و دید تاریخی وی به موسیقی، پیوستگی و ضرورت فرهنگی را که زمانی دارا بود، بار دیگر باز می‌یابد. فهرست مطالب:

۱- خیال بافی‌های ریمن

۲- مسئولیت نظری موسیقی قرن نوزدهم

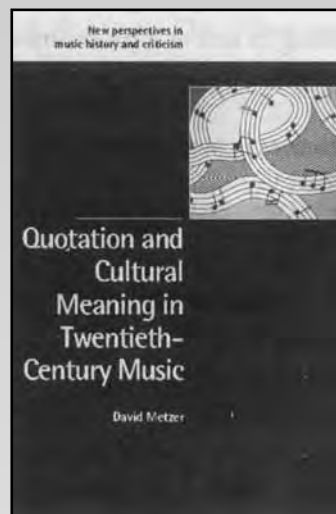
۳- منطق موسیقی ریمن و «انگار که»

۴- شکل‌گیری جمله‌ی موسیقایی ملیت و جهان شمولی

۵- ناشنوایی بتهوون و قدرت تجسم صدا؛ سخن آخر؛ واژه نامه؛

کلید اصطلاحات ریمن همان طور که در کتاب Nasik-lexilcon

(ویراست پنجم) آمده است.

Quotation and Cultural Meaning in Twentieth Century Music

اقتباس و مفهوم فرهنگی در موسیقی قرن بیستم

دیوید متزر David Metzger

دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکور

University of British Columbia, Vancouver

در قرن بیستم موسیقی دانان، اغلب پاره‌ای از کارهای سایر موسیقی دانان را در نوشته‌ها و اجراهای خود می‌گنجاندند. هنگامی که موسیقی‌دانی از قطعه‌ای وام می‌گیرد، در واقع او نه تنها ملودی بلکه رابطه‌ای فرهنگی قطعه‌ی اصلی را هم بیرون می‌کشد. با کار بر ملودی و تغییر آن، موسیقی دان روابط را نیز عوض می‌کند. این کتاب بیانگر آن است که فعالیت پرشور موسیقی دانان در اقتباس از سایر قطعات موسیقی به منظور شرکت در گفت‌وگوهای فرهنگی، بیشتر در موضوعاتی چون نژاد، کودکی، و رسانه‌های گروهی ثابت بوده است. کانون توجه این مطالعات وسیع بوده و این قطعات در محدوده‌ی سبک‌های مختلف موسیقی (کلاسیک، تجربی، جاز) و همچنین در سایر هنرها مورد بررسی قرار می‌گیرد. اقتباس در موسیقی زمینه‌ای است جوان و به سرعت رو به رشد. کتاب حاضر گامی مهم در بررسی شاخه‌های وسیع‌تر فرهنگی آن بر می‌دارد.

فهرست مطالب:

مقدمه

۱. کودکی و حسرت گذشته‌ها (نوستالژی) در کارهای

Charles Ives

۲. سیاه و سفید: اقتباس در Fantasy Black Tan از درک

Elington، میان پرده: صحنه‌های زمانی

۳- جنون

۴- وعده‌ی گذشته: Berio، Rochberg، و

Stockhausen

۵- نمونه‌گیری و سرعت

۶- پوشیده شده

اقتباس در کار «بدون تو هیچ هستم» از Sandra

Bernhard

نتیجه

Making Music in
the Arab world

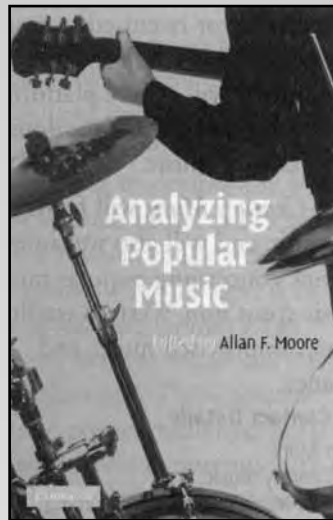
A.J.Racy

Making Music in the Arab world
A.J.Racy

ساخت موسیقی در دنیای عرب
دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس

ای. جی. رسی (A. J. Racy) محقق در موسیقی‌شناسی قومی و نوازنده و آهنگ‌ساز برجسته در کتاب خود، تصویری دقیق از موسیقی عرب ارائه داده و نشان می‌دهد که چگونه موسیقی می‌تواند بر همگان تأثیر گذار باشد. توجه اصلی کتاب بر موضوع «طرب» است که مفهومی است چند واقعیتی و معادلی در انگلیسی ندارد و نوعی موسیقی بومی وجدآور است. این کتاب با مدارکی معتبر به بررسی جوانب مختلف این نوع موسیقی از جمله مراحل اولیه‌ی یادگیری، چگونگی الهام‌گیری موسیقی‌دانان، نقش آوازهای عاشقانه در ایجاد نشاط و سرخوشی، رابطه نوازندگان و شنوندگان و جهانی سازی می‌پردازد. همچنین رسی متون موسیقی و وجدآور مختلف جهانی را در این کتاب مورد مطالعه قرار می‌دهد و به بررسی نمونه‌های نظری دیگری از سایر رشته‌های مربوط می‌پردازد. کتاب «ساخت موسیقی در دنیای عرب» با سبکی قابل فهم نگاشته شده و هم خوانندگان عادی و هم متخصصین را با خود همراه می‌سازد.

مطالعات خاورمیانه کمبریج، ۱۷

بررسی موسیقی مردمی
Analyzing Popular Music
Edited by Allan F. Moore
دانشگاه سوری
University of Surrey

موسیقی را چگونه «می‌شناسیم»؟ آن را می‌نوازیم، می‌سازیم، با موسیقی آشنایی می‌کنیم و می‌خواهیم و می‌رقصیم و سرانجام درباره‌ی آن فکر می‌کنیم و می‌نویسیم. این کتاب حد اعلا‌ی این کارهای مشترک را بیان می‌کند. مقالات کتاب که توسط نویسندگان برجسته‌ی موسیقی مردمی یا عامه‌پسند نگاشته شده‌اند، از جهانی تحلیل‌گرایانه هستند. اما با این حال، هیچ یک تجزیه و تحلیل را هدف اصلی خود قرار نداده است. کتاب حاضر، انواع موسیقی از جمله موسیقی رقص، راک، موسیقی متن فیلم‌های تلویزیونی، موسیقی سنتی ایالت‌های جنوبی و غربی آمریکا (Country music)، موسیقی سیاهان، موسیقی ملایم، ترکی و عربی را در بر می‌گیرد و به مواردی چون اسطوره‌شناسی، مدرنیسم و پست مدرنیسم، مارکسیسم و ارتباطات می‌پردازد.

فهرست مطالب:

۱. مقدمه از آلن. اف. مور
۲. بررسی موسیقی مردمی: چهار کلام قصار و ۵ نمونه
Rob Walser
۳. از موسیقی غنایی تا ضدغنایی: بررسی واژگان آوازهای مردمی
Dai Griffiths
۴. صدا همان‌جاست: تنظیم صدا در فایل‌های ایکس
Robynn L. Stilwell
۵. افت ریتم را حس کنید: موسیقی خانگی ابزاری برای بیان
Ston Hawkins
۶. نقش مهم اجرا در تولید معنا: ظرافت را کمی تجربه کنید
Rob Bowman
۷. بررسی موسیقی مارکسیست بدون Adorno: موسیقی مردمی و جغرافیای شهری
Adom Krimms
۸. مدرنیسم در فرهنگ توده Allan . F. Moore
۹. رسیدن ایام: درد شدید تاریخ، تاریخ دوران راک در اواخر ۱۹۷۰
John Cavach
۱۰. آیا کسی گوش می‌کند؟ Chris Kennett
۱۱. سخن و متن: موسیقی مردمی و موسیقی‌شناسی قومی
Martin Stokes

تاریخ تئوری موسیقی غربی کمبریج

The Cambridge History of Western Music theory

ویراستار: توماس کریستنسن

Edited by Thomas Christensen

دانشگاه شیکاگو University of Chicago

تاریخ تئوری موسیقی غربی کمبریج اولین تاریخ جامع نظریه‌ی موسیقی غربی است که به زبان انگلیسی منتشر می‌شود. پروژه‌های مشترک توسط برجسته‌ترین نظریه پردازان موسیقی که چشم اندازهای غنی تفکر موسیقایی - تئوری را از زمان یونانیان باستان تا امروز ترسیم می‌نماید. کتاب با تشخیص تنوع و پیچیدگی‌های تئوری موسیقی در یک مبحث تاریخی در چارچوبی انعطاف پذیر سازمان یافته است. بعضی از فصول آن در یک تسلسل تاریخی و در یک حوزه محدود تاریخی تعریف شده‌اند در حالی که فصل‌های دیگر دوره‌های تاریخی را در برمی گیرند. در مجموع و در ۳۱ فصل، کتاب ترکیبی از موضوعات پیچیده و جذاب تئوری تاریخ موسیقی را ارائه می‌دهد.

این اثر که حاوی تصاویر و طرح‌ها، مثال‌ها، ارجاعات، فهرست‌ها، کتاب‌شناسی فراگیر و ضمیمه است و منابع دست اول و دست دوم را در برمی گیرد، منبع ارزشمندی برای دانشجویان و استادان خواهد بود. کتاب مذکور همراه با ۱۲۰ تصویر، ۴۰ جدول و ۱۰۸ مثال موسیقایی به قیمت ۱۱۰ یورو در سال ۲۰۰۲ به بازار کتاب عرضه شده است.

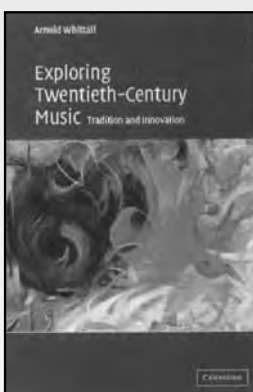
کاوش در موسیقی قرن بیستم

Exploring Twentieth-Century Music

سنت و ابداع Tradition and Innovation

آرنولد وایتال Arnold Whittall

لندن Kings College London

در این کتاب جامع، آرنولد وایتال به گروهی از آهنگسازان مهم قرن بیستم مانند دبوسی، ویرن، شنبرگ، استراوینسکی، بارتوک، یانوچک، برتین، کارتر، برت ویسل، اندرسن و آدامز توجه می‌کند. او ماهرانه میان جنبه‌های فرهنگی و فنی، کلی و جزئی حرکت می‌کند تا به کاوش در زمینه‌های مختلفی که کارهای اصلی این آهنگسازان را روشن می‌کند بپردازد.

باتوجه به اینکه در نظر گرفتن گستره‌ی

مکانی و ملی به تعریف کاراکتر موسیقایی

کمک می‌کند، نویسنده در مورد ارتباط این اشکال در شبیه سازی و قرینه سازی و کارکرد گونه‌هایی که ممکن است در طبقه‌بندی‌هایی چون کلاسیک، مدرنیست، سکولار، مقدس افراطی و سنتی ارائه شده باشند به بررسی می‌پردازد. این گروه‌ها انعطاف پذیر و دارای اثر متقابل اند و مجموعه‌های جامعی از روایاتی که ترسیم کننده‌ی برخی از بنیادی‌ترین نیروهای مؤثر بر آهنگسازان هستند و آثارشان را، در دنیای پیچیده و بحث‌انگیز قرن بیستم به وجود می‌آورند. کتاب در ۱۱ بخش همراه با ۳۹ مثال موسیقایی در مارچ ۲۰۰۳ منتشر شده است.

Playing With History

Musical
Approach to
The Historical
Performance

بازی با تاریخ Playing With History

رویکرد تاریخی به اجرای موسیقی

Musical Approach to The Historical Performance

جان بات John Butt

دانشگاه گلاسگو University of Glasgow

چرا نیاز داریم موسیقی را با آگاهی به تاریخ اجرا کنیم؟ آیا این نیاز به موضوعات فرهنگی وسیع‌تری مربوط می‌شود؟ در بلند پروازانه‌ترین تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است. جان بات تازه‌ترین بحث‌ها در باره ماهیت جنبش اولیه موسیقی و اجرای تاریخی آن را گردآوری می‌کند. این صندوقچه که تمام ناشدنی می‌نماید، نظرات متفاوتی را از موسیقی‌شناسی تاریخی، فلسفه‌ی تحلیلی، نظریه‌ی ادبی، تاریخ نگاری، نظریه‌های مدرنیسم و پست مدرنیسم در خود جای داده است. او در این کتاب بینش انتقادی مخالفان و موافقان را بالا می‌برد؛ حال آنکه در آخر مدعی می‌شود که پتانسیل عقلانی و هنری آن بیش از آن است که مخالفان تصور می‌کنند.

فهرست مطالب:

بخش اول، آگاهی تاریخی در اجرا و نقد موسیقی:

- پیوستن به مناظرات؛ بخش دوم. آگاهی تاریخی در اجرا و مفاهیم ذهنی، اثر، آهنگساز، و علائم موسیقی
- اجرای تاریخی و حقیقت اثر: تاریخ و زیر گونه‌ی فلسفه‌ی افلاطونی
- اجرای تاریخی و حقیقت برای آهنگساز: هدف احیاگراییانه
- معامله و گفت و گو بین اثر، آهنگساز و نوازنده: بازنویسی داستان پیشرفت علائم موسیقی.
- بخش سوم. آگاهی تاریخی اجرا در چارچوب فرهنگ اواخر قرن بیستم
- اجرای تاریخی در دوره‌ی مدرنیسم و پست مدرنیسم
- گرگی مستبد در جامعه‌ی گوسفندی ضدفرهنگی
- اجرای تاریخی، و سیاست احیای دوباره.