

تاریخِ موسیقیِ غرب

ویراستِ پنجم متن اصلی

هیو ام. میلر

(کالج ویلیام آند مری)

دیل کانرل

(کالج ویلیام آند مری)

ترجمه‌ی پیام روشن

ویراستار: علیرضا سیداحمدیان

مؤسسه‌ی فرهنگی - هنری ماهور

تهران ۱۳۹۳

فهرست

۷	پیش‌گفتار	
۹	مقدمه	۱.
۱۳	دوران باستان	بخش اول:
۱۵	دوران باستان	۲.
۲۱	قرون وسطا (۸۰۰-۱۴۰۰)	بخش دوم:
۲۳	مقدمه‌ای بر قرون وسطا	۳.
۲۶	سرودهای گرگوری	۴.
۳۱	آواز غیر مذهبی	۵.
۳۵	آغاز پولیفونی	۶.
۳۸	آرس آنتیکوا	۷.
۴۴	قرن چهاردهم	۸.
۴۸	سازها و رقص‌ها	۹.
۵۱	رنسانس (۱۴۰۰-۱۶۰۰)	بخش سوم:
۵۳	مقدمه‌ای بر رنسانس	۱۰.
۵۷	قرن پانزدهم	۱۱.
۶۲	قرن شانزدهم	۱۲.
۷۳	موسیقی سازی	۱۳.
۷۹	نت‌نویسی موسیقی	۱۴.
۹۱	باروک (۱۶۰۰-۱۷۵۰)	بخش چهارم:
۹۳	مقدمه‌ای بر باروک	۱۵.
۹۷	آپرا و موسیقی آوازی مجلسی	۱۶.
۱۰۵	موسیقی مذهبی	۱۷.
۱۱۰	موسیقی سازی	۱۸.
۱۲۳	دوره‌ی کلاسیک (۱۷۵۰-۱۸۲۰)	بخش پنجم:
۱۲۵	مقدمه‌ای بر دوره‌های پیش کلاسیک و کلاسیک	۱۹.
۱۳۲	موسیقی سازی	۲۰.
۱۳۹	آپرا و موسیقی مذهبی	۲۱.
۱۴۵	دوره‌ی رمانتیک (۱۸۲۰-۱۹۰۰)	بخش ششم:

۱۴۷	مقدمه‌ای بر دوره‌ی رمانتیک	۲۲
۱۵۳	اُپرا	۲۳
۱۶۰	موسیقی آوازی	۲۴
۱۶۶	موسیقی سازی	۲۵
۱۷۷	فهرست مختصری از آهنگ‌سازان عمده‌ی قرن نوزدهم	۲۶

بخش هفتم: موسیقی قرن بیستم		
۱۸۳	مقدمه‌ای بر قرن بیستم	۲۷
۱۸۵	تحولات کلی در موسیقی قرن بیستم	۲۸
۱۹۲	سبک‌ها و تکنیک‌های خاص	۲۹
۱۹۷	محمل‌های موسیقی	۳۰
۲۱۱	فهرست مختصری از آهنگ‌سازان عمده‌ی قرن بیستم	۳۱

بخش هشتم: موسیقی پاپ، جَز، و راک		
۲۳۷	مقدمه‌ای بر موسیقی پاپ، جَز، و راک	۳۲
۲۳۹	موسیقی مردم‌پسند	۳۳
۲۴۳	جَز	۳۴
۲۵۵	راک	۳۵
۲۶۲	گزیده‌ی کتاب‌شناسی	
۲۷۳	واژه‌نامه	
۲۷۷	نمایه	
۲۸۹		

پیش‌گفتار

کتاب تاریخ موسیقی (*History of Music*) نوشته‌ی پرفسور هیو میلر نخستین بار در سال ۱۹۴۷ به چاپ رسید و به سرعت به متن مرجع مهمی برای بسیاری از دانشجویان تاریخ موسیقی تبدیل شد. این اثر چهار بار به صورت جزئی ویرایش شد، که آخرین آن‌ها در سال ۱۹۷۲ روانه‌ی بازار گردید. مجموعه‌ی حاضر حاصل بازنگری کاملی در این کتاب است و پژوهش‌های جدید در زمینه‌ی موسیقی پیش از قرن بیستم، و بخش روزآمدشده‌ای درباره‌ی موسیقی هنری قرن بیستم در آن گنجانده شده است، و برای نخستین بار اطلاعاتی درباره‌ی موسیقی‌های بومی را نیز شامل می‌شود. یکی از واضح‌ترین تغییرات در کتاب، عنوان آن است: تاریخ موسیقی غرب (*History of Western Music*). امروزه بسیار کمتر از سال ۱۹۴۷ کلمه‌ی «موسیقی» به همان معنای موسیقی «غرب» (یعنی، اروپا و سرزمین‌هایی که فرهنگ اروپایی در آن‌ها ریشه دوانده) شمرده می‌شود. برای بسیاری از موسیقی‌دانان، حتا آن‌هایی که خود در غرب زندگی می‌کنند، این کلمه دیگر مکان، زمان یا ژانر خاصی را به ذهن متبادر نمی‌کند. با توجه به این تغییر فکری بنیادی، واژه‌ی «غرب» به عنوان اثر افزوده شد تا به نحوی دقیق‌تر بیانگر محتوای آن باشد.

در این ویرایش به پیشرفت چشمگیری که در زمینه‌ی تحقیق درباره‌ی موسیقی‌های بومی صورت گرفته توجه شده است. به این ترتیب بخشی از کتاب به موسیقی مردم‌پسند، جَز، و راک اختصاص یافته است. در کتاب حاضر از اصطلاح «موسیقی هنری» در همه جا برای تمایز «موسیقی کلاسیک» (چنان که پرفسور میلر آن را می‌نامید) از موسیقی بومی استفاده شده است. این عبارت که به تازگی مقبولیت گسترده یافته، از سردرگمی میان موسیقی «کلاسیک» و موسیقی «دوره‌ی کلاسیک» جلوگیری می‌کند و توصیف دقیق‌تری از کارکردهای این موسیقی و همچنین قصد آهنگ‌ساز ارائه می‌کند.

کتاب‌های تاریخ موسیقی غالباً حجم زیادی اطلاعات به خواننده ارائه می‌نمایند که صرفاً ارزش تاریخی دارند. در این کتاب چنین مواردی به حداقل رسیده یا به طور کامل حذف شده‌اند. تأکید بر طبقه‌بندی و ارائه‌ی اطلاعات ضروری تاریخی‌ای بوده است که با موسیقی دوره یا سبکی خاص یا بسط و گسترش ایده‌های موسیقایی ارتباط مستقیمی داشته‌اند. کتاب عمدتاً به ویژگی‌های فُرم و سبک می‌پردازد به نحوی که نمونه‌ها و دوره‌های وسیع و مشخص، و ملیت‌ها و مکتب‌ها و برجسته‌ترین آهنگ‌سازان و نوازندگان را شامل شود. بنابراین کتاب با این قصد تألیف شده است که راهنمایی جامع برای مطالعه‌ی جدی موسیقی توسط افراد غیر حرفه‌ای باشد. تاریخ موسیقی غرب کتابی بیش از خلاصه یا مرور کلی رخدادهای تاریخ موسیقی است. هدف از نگارش آن ارائه‌ی کتابی کاربردی بوده تا به عنوان کتاب اصلی درس تاریخ موسیقی در

سطح دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد. این توضیح به این معنی نیست که کتاب‌های ارزشمند پرشماری که به بررسی تاریخ موسیقی می‌پردازند یا دیگر آثاری که به موضوعات اختصاصی‌تر توجه کرده‌اند نمی‌توانند در کنار این کتاب مطالعه شوند.

به‌خاطر سپردن اطلاعات تاریخی موسیقی تا هنگامی که حیاتشان توسط خود موسیقی تضمین نشود ارزش چندانی ندارد. بدین منظور، بیشتر فصل‌های کتاب با فهرستی از پارتیتور آثار و ضبط‌های موسیقی مورد توصیه پایان می‌گیرد. دانشجوی امروزی این خوش اقبالی را دارد که گلچین‌های ارزشمندی از پارتیتورها به همراه ضبط‌هایی به همان میزان ممتاز در دسترس قرار دارند. من خود به دو مرجع در این زمینه بسیار تکیه کرده و توصیه می‌کنم که دانشجوی جدی دست کم یکی از این دو را برای استفاده‌ی مکرر در دسترس داشته باشد. این دو منبع عبارت‌اند از: گلچین موسیقی غرب نورت^۱، و پارتیتورهای نورت^۲: گلچین شنیداری^۳. برای ارجاع به مجموعه‌ی اول همه‌جا از اختصار NAWM و به دنبال آن شماره‌ی مثال مورد نظر استفاده شده است. برای اشاره به مرجع دوم از اختصار NS و به دنبال آن از عدد رومی I یا II برای مشخص کردن شماره‌ی مجلد و سپس عددی که شماره‌ی مثال (و نه شماره‌ی صفحه‌ی کتاب) را مشخص می‌کند استفاده شده است. خواننده ممکن است در فصل‌های نخست با نام اختصاری HAM نیز مواجه شود که برای اشاره به مرجع معتبر گلچین تاریخی موسیقی به کار رفته است.^۴ شماره‌ی بخش‌های منتخب به دنبال نام اختصاری آمده است. فهرستی از آثار موسیقی با کیفیت‌های ضبط متفاوت نیز که ضمیمه‌ی کتاب حاضر شده‌اند در بیشتر آرشیوهای موسیقی موجودند.

مایلم مراتب قدرشناسی خود را از دو نفر از همکارانم در کالج ویلیام آند مری ابراز نمایم. کترین پرستون ابتدا پیشنهاد انجام این کار را به من داد و سپس در طول برنامه به‌شکلی فعال علاقه‌ی خویش را به محتوا و پیشرفت آن ابراز نمود. ادگار ویلیامز (Edgar Williams)، با روان‌نویسی سبز در دست، تمام دست‌نوشته‌ی کتاب را خواند؛ پیشنهادها و توصیه‌های پرشمار ریز و درشت او بسیار ارزشمند بودند و به تولید کتابی به‌وضوح بهتر و دقیق‌تر انجامیدند. همچنین، دیگر همکاران‌ام در کالج ویلیام آند مری یعنی دن گاتوین (Dan Gutwein) و ویلیام دی‌فوتیس (William DeFotis) و نیز پرفسور فرد ماؤس (Fred Maus) (دانشگاه ویرجینیا) و پرفسور ویلیام بروکس (William Brooks) (دانشگاه ایلینوی) دانش خود را در زمینه‌ی موسیقی معاصر در اختیار من نهادند.

دیل کانرل

1. Claude Palisca (ed.), *Norton Anthology of Western Music*, 2nd ed., 2 Vols. (New York: W. W. Norton, 1988).

2. Roger Kamien (ed.), *The Norton Scores: An Anthology for Listening*, 5th ed., 2 Vols. (New York: W. W. Norton, 1990).

3. Archibald T. Davison and Willi Apel, *Historical Anthology of Music*, 2 Vols. (Cambridge: Harvard University Press, 1950).