

فهرست

۱	پیش‌گفتار
۳	مقدمه
۴	استعداد یا قوه‌ی ذهنی ملودیک
۴	پیش‌نیازها و هم‌نیازهای مطالعاتی
۷	فصل ۱: ساختمان ملودی
۹	تعریف و خاستگاه ملودی
۹	بنیان‌های ساختاری ملودی
۱۰	۱. فواصل مورد استفاده در ملودی
۱۳	جمع‌بندی و چکیده
۱۴	۲. چارچوب توانلیته و گسترده‌ی صوتی
۱۷	جمع‌بندی و چکیده
۱۷	۳. دستورالعمل‌های اجرایی در طراحی فواصل مورد استفاده در ملودی
۲۲	جمع‌بندی و چکیده
۲۳	۴. نمای حرکت ملودی
۲۳	شیوه‌های نمایش حرکت ملودی
۲۶	عوامل مورد مطالعه در شکل ملودی
۲۶	نقش راستا و جهت در شمای کلی ملودیک
۳۳	نقش فواصل در شمای کلی ملودیک
۳۴	نقش کشش‌نت‌ها در شمای کلی ملودیک
۳۵	نقطه‌ی اوج ملودیک
۳۶	جمع‌بندی و چکیده

۳۸	۵. عبارت‌بندی و جمله‌ی موسیقایی
۳۹	تعاریف
۴۱	قوانین شکل‌گیری گروه‌های صوتی
۴۲	مقایسه‌ی عبارت‌بندی در موسیقی و زبان‌شناسی
۴۳	عبارت‌بندی تک‌هسته‌ای و عبارت‌بندی چندهسته‌ای
۴۵	پریودهای دوجمله‌ای
۴۶	پریودهای سه‌جمله‌ای
۴۷	نقطه‌گذاری به‌عنوان ابزاری در خدمت عبارت‌بندی موسیقایی
۴۹	نقش ملایم کامل و ملایم ناکامل در شکل‌گیری عبارات
۴۹	احساس پایان در عبارت‌بندی
۵۰	ایجاد زنجیره
۵۱	جمع‌بندی و چکیده
۵۳	۶. ساختمان موتیفی یا غیرموتیفی ملودی
۵۴	الف. چگونگی بهره‌برداری از موتیف در ساختار ملودی
۵۶	ب. آفرینش ملودی‌های غیرموتیفی
۵۹	ج. تفاوت اجرا و ادراک ملودی‌های موتیفی و غیرموتیفی برای نوازنده و شنونده
۵۹	جمع‌بندی و چکیده
۶۱	۷. تقسیمات ریتمیک و آفرینش ملودی بر اساس ریتم
۶۳	الف. کشش نُت‌ها و سکوت‌ها و ارتباط آن‌ها
۶۴	ب. سرعت یا تُندای ریتمیک
۶۵	ج. نوع تقسیم‌بندی ضرب‌ها و شکل‌گیری میزان و متر قطعه
۶۵	د. محتوای گروه‌های ریتمیک، تقدم و تأخر نُت‌ها و عواملی مانند سنکوپ‌ها و غیره
۶۶	ه. چگونگی شکل‌گیری گروه‌های ریتمیک به شکل موتیف، عبارت، و ...
۶۷	و. ایجاد پیچیدگی‌های ریتمیک
۶۸	ز. نقش نُت‌های کشیده در ساختمان ملودی
۷۲	ح. آفرینش ملودی بر اساس الگوی ریتمیک
۷۳	جمع‌بندی و چکیده
۷۶	۸. انواع ملودی از دیدگاه ساختاری
۷۶	ملودی‌های ویژه و رماتیک
۷۷	ملودی موسیقی قرن بیستم
۷۹	جمع‌بندی و چکیده
۸۱	فصل ۲: ملودی از دیدگاه شنونده
۸۳	مقدمه
۸۴	۱. ادراک ارتفاع صوتی

۸۵	ارتفاع نت و کرُما
۸۶	تلقی شنونده از فواصل ملودیک
۸۸	ادراک و دریافت ملودی بر اساس بنا شدن روی درجات مختلف گام
۸۸	جمع بندی و چکیده
۹۰	۲. ثبت شکل کلی ملودی در ذهن
۹۱	تغییر جهت پس از فواصل پرش دار
۹۲	جمع بندی و چکیده
۹۳	۳. پیش یابی ملودیک
۹۸	شاخصه های پیش یابی ملودیک:
۱۰۱	تأثیر پیش یابی و انتظار بر حافظه
۱۰۴	جمع بندی و چکیده
۱۰۶	۴. ساخت ملودی بر اساس گفتار
۱۰۶	۵. بن مایه های ملودیک
۱۰۷	موتیف
۱۰۸	جمع بندی و چکیده
۱۰۹	۶. گروه های صوتی و تقسیمات موسیقایی
۱۱۰	شکل گیری گروه های صوتی در ذهن شنونده
۱۱۳	تأثیر ادراک نوازنده در شکل گیری گروه های صوتی
۱۱۴	عوامل ساختاری و غیرساختاری در گروه های ملودیک
۱۱۵	نقش پیشینه ی فرهنگ شنیداری در ادراک عبارات و گروه های ملودیک
۱۱۸	جمع بندی و چکیده
۱۱۹	۷. حافظه ی ملودیک شنونده
۱۲۳	جمع بندی و چکیده
۱۲۳	۸. کارکرد ملودی برای شنونده
۱۲۴	ملودی محرک یا جنبشی
۱۲۵	ملودی بیانی
۱۲۶	ملودی توصیفی
۱۲۸	ملودی موسیقایی
۱۳۰	جمع بندی و چکیده
۱۳۱	فصل ۳: بسط و گسترش
۱۳۳	مقدمه
۱۳۴	۱. تکرار نُت در ساختمان ملودیک
۱۳۴	الف. تکرار نُت ها در ملودی های با تمپوی سنگین

۱۳۵	ب. تکرار نُت‌ها در ملودی‌های چابک
۱۳۵	ج. تکرار نُت به‌جای اجرای کشش بلند
۱۳۶	د. تکرار نُت به‌عنوان پدال و واخوان
۱۳۷	ه. تقسیم و تکرار نُت کشیده به‌عنوان ابزار دگرگونی
۱۳۷	جمع‌بندی و چکیده
۱۳۸	۲. تکرار ملودی
۱۳۸	جمع‌بندی و چکیده
۱۳۹	۳. سؤال و جواب
۱۴۲	جمع‌بندی و چکیده
۱۴۳	۴. آفرینش ملودی به‌وسیله‌ی آکورد شکسته
۱۴۵	جمع‌بندی و چکیده
۱۴۶	۵. عبارات محذوف یا کوتاه شده
۱۴۶	۶. توسعه‌ی عبارات
۱۴۷	۷. کام و زبانه
۱۴۹	جمع‌بندی و چکیده
۱۴۹	۸. پی‌آیند (سکانس)
۱۵۴	جمع‌بندی و چکیده
۱۵۴	۹. معکوس (قرینه نسبت به محور افق)
۱۵۸	جمع‌بندی و چکیده
۱۵۸	۱۰. قهقرای (قرینه نسبت به محور عمود)
۱۶۰	جمع‌بندی و چکیده
۱۶۰	۱۱. قهقرای معکوس (قرینه‌ی توأمان افقی و عمودی)
۱۶۲	۱۲. انتقال
۱۶۳	۱۳. کشیدگی و فشردگی ریتمیک
۱۶۴	۱۴. کشیدگی و فشردگی در فواصل
۱۶۵	۱۵. جایگشت
۱۶۷	۱۶. تناسب‌ات اعداد طلایی در آهنگ‌سازی
۱۷۰	۱۷. اعداد فیبوناچی
۱۷۱	۱۸. تقسیم ملودی
۱۷۲	جمع‌بندی و چکیده
۱۷۵	فصل ۴: ملودی و کلام
۱۷۷	مقدمه
۱۷۷	۱. بهره‌برداری از الگوی متشابه

۱۷۸	.....	۲. هم‌نشینی و ترکیب
۱۷۹	.....	جمع‌بندی و چکیده
۱۸۰	.....	۳. ترکیب عناصر ملودیک بر بنیان گفتار
۱۸۲	.....	جمع‌بندی و چکیده
۱۸۳	.....	۴. ساختار ملودی‌های آوازی
۱۸۴	.....	جمع‌بندی و چکیده
۱۸۵	.....	۵. ویژگی‌های ملودی‌های آوازی
۱۸۶	.....	۶. راهنمایی‌هایی برای نوشتن خط اصلی ملودی و آواز در قطعات آوازی
۱۸۸	.....	۷. برخی شیوه‌های رایج آوازی در غرب
۱۸۸	.....	شیوه‌ی تغزلی
۱۸۸	.....	شیوه‌ی گفتاواز
۱۸۹	.....	شیوه‌ی ملودراماتیک
۱۹۰	.....	دکلمه‌ی ریتمیک
۱۹۱	.....	جمع‌بندی و چکیده
۱۹۳	.....	فصل ۵: ملودی در ترکیب
۱۹۵	.....	مقدمه
۱۹۵	.....	۱. ملودی در ترکیب سازها
۱۹۷	.....	الف. صداهای منفرد
۱۹۸	.....	ب. صداها در ترکیب عمودی (اختلاط)
۲۰۱	.....	ج. صداها در ترکیب افقی (پیاپی)
۲۰۲	.....	جمع‌بندی و چکیده
۲۰۳	.....	۲. طراحی هارمونی همراهی‌کننده‌ی ملودی
۲۰۷	.....	جمع‌بندی و چکیده
۲۰۹	.....	فصل ۶: ملودی و فرم
۲۱۱	.....	مقدمه
۲۱۱	.....	فرم‌های قسمتی در مقابل فرم‌های متداوم
۲۱۲	.....	۱. فرم‌های قسمتی
۲۱۲	.....	الف. بازگشت و تکرار
۲۱۳	.....	جمع‌بندی و چکیده
۲۱۴	.....	ب. باینری، ترنری، داکاپو
۲۱۴	.....	فرم باینری
۲۲۰	.....	فرم آریا داکاپو
۲۳۱	.....	جمع‌بندی و چکیده

۲۳۱	۲. فرم‌های قسمتی بزرگ
۲۳۱	الف. رُندو
۲۴۲	ب. تم و واریاسیون
۲۴۶	ج. سونات
۲۴۷	تجلی اولیه
۲۴۸	گسترش
۲۴۸	بازنمایی
۲۴۸	فرم توسعه یافته‌ی سونات
۲۵۲	جمع‌بندی و چکیده
۲۵۴	۳. فرم‌های متداوم و پیوسته
۲۵۴	فرم‌های تقلیدی
۲۵۵	کانن و زیرشاخه‌های آن
۲۵۶	راند
۲۵۷	کانن آینه‌ای
۲۵۷	انواع دیگر کانن
۲۵۸	جمع‌بندی و چکیده:
۲۵۹	چگونه یک راند بنویسیم؟
۲۶۱	فوگ
۲۶۳	سوژه
۲۶۴	جواب
۲۶۶	کنتر سوژه
۲۶۶	اپیزود
۲۶۷	بدنه‌ی فوگ
۲۶۷	تجزیه و تحلیل یک نمونه‌ی عینی فوگ
۲۷۰	جمع‌بندی و چکیده
۲۷۳	فصل ۷: منابع الهام ملودی
۲۷۵	مقدمه
۲۷۵	۱. استفاده از محیط
۲۷۸	۲. بهره‌ی موسیقایی
۲۸۰	۳. یافتن ملودی بر روی ساز
۲۸۲	جمع‌بندی و چکیده

۲۸۳	فصل ۸: شیوهی کار آهنگ‌سازان
۲۸۵	مقدمه
۲۸۶	۱. بررسی علمی سطوح بالای اجرا در گزارش اریکسون
۲۹۰	تجربه، ضرورت بنیادین تکوین توانایی حرفه‌ای
۲۹۰	برای پیشرفت‌های بزرگ، تنها کسب تجربه کافی نیست
۲۹۴	آیا وجودی از توانایی‌های حرفه‌ای از قبیل خلاقیت وجود دارد که قابل تربیت نباشند؟
۲۹۵	دست آورد نهایی حرفه‌ای‌ها معمولاً ابداعاتی خلاق، و رای آثار گذشته است
۲۹۶	جمع‌بندی دیدگاه‌های اریکسون
۲۹۸	۲. مطالعه‌ی موردی شیوهی کار آهنگ‌سازان
۲۹۸	شومان
۲۹۹	هایدن
۳۰۰	شوبرت
۳۰۱	بتهوون
۳۰۳	موتزارت
۳۰۷	۳. بهره‌گیری از روش آهنگ‌سازان معاصر و گزارش پروژه‌ی پِنت
۳۰۸	اولین آهنگ‌سازی
۳۰۹	پیشرفت در آهنگ‌سازی
۳۰۹	مراحل آهنگ‌سازی
۳۱۱	زمان مناسب برای آهنگ‌سازی
۳۱۲	۴. انتخاب راه کار مناسب
۳۱۲	۵. اشتباهات معمول آهنگ‌سازان تازه‌کار
۳۱۳	جمع‌بندی و چکیده
۳۱۷	منابع و مأخذ
۳۲۹	نمایه