

فرم و ریتم در موسیقی الکترونیک

نویسنده:

بهزاد شیرزادی فولادی

سرشناسه: شیرزادی فولادی، بهزاد، ۱۳۶۱ -
عنوان و نام پدیدآور: فرم و ریتم در موسیقی الکترونیک / نویسنده بهزاد شیرزادی فولادی.
مشخصات نشر: تهران: پر، ۱۴۰۰.
مشخصات ظاهری: ۱۱۵ ص.
شابک: 978-622-2680-99-2

وضعیت فهرست نویسی: فیبا
موضوع: موسیقی -- فرم
Musical form
موضوع: موسیقی -- ریتم و وزن
Musical meter and rhythm
رده بندی کنگره: ۴۴۸ML
رده بندی دیویی: ۸۷۷۸۱
شماره کتابشناسی ملی: ۷۶۶۹۶۶۵

فرم و ریتم در موسیقی الکترونیک

- نویسنده: بهزاد شیرزادی فولادی
- نوبت چاپ: اول ۱۴۰۰
- قیمت: ۲۰۰،۰۰۰ تومان
- شابک: ۹۹-۲-۶۲۲-۶۲۸-۹۷۸-۶۲۲-۲۶۸۰-۹۹-۲

ISBN: 978-622-2680-99-2

آدرس: خ لبافی نژاد، بین خ دانشگاه و فخر رازی، پلاک ۱۷۴ واحد ۳
تلفن: ۶۶۴۶۶۳۶۰ - ۶۶۴۶۶۹۶۵ - ۶۶۴۶۶۲۰۵ - ۹۱۲۳۰۲۵۲۰۵
www.ParNashr.ir

این کتاب روش خلاقانه ای برای کمک به شما در درک چگونگی ساخت ریتم های موسیقی الکترونیک هیجان انگیز ، قدرتمند و جذاب را فراهم می کند. اگر سبک شما موسیقی ترنس ، هاووس ، تکنو ، هیپ هاپ ، دابستپ و... هست این کتاب به شما کمک می کند، با یک سیستم آموزشی کارآمد و هوشمند مهارت خود را به سطح بعدی برسانید. این کتاب مبنایی برای آفرینش های خود شما می باشد. این کتاب همراه با فایل های صوتی برای استفاده بهتر و مفیدتر ارائه شده فرقی ندارد نرم افزار میزبان شما چه باشد (...Reason,FL studio,Ableton live,Logic,Cubase) شما با وقت گذاشتن و تمرین های مداوم توانایی ساخت و درک ریتم های این سبک دوست داشتنی را به دست خواهید آورد .

مقدمه‌ای بر نوشتن موسیقی

موسیقی خوب چیست ؟

مارک تواین در زندگینامه خود می‌گوید: "موسیقی واگنر بهتر از آن صدایی است که به گوش می‌رسد" این یک راه بامزه برای گفتن و بیان، اهمیت بیشتر ساختار موسیقی ، نسبت به صدایی که آن ساختار تولید می‌کند است . ولو اینکه تواین سعی می‌کند نظر خود را باحالات شوخی بیان کند. مردمی را می‌بینید که از معماری موجود در یک موسیقی خاص تقدیر می‌کنند در حالی که واقعاً از نتیجه پایانی معماری و صدایی که به گوش می‌رسد لذت نمی‌برند.

برای یک آهنگساز جدی این چیز پذیرفتنی نیست، لذت بردن موسیقی باید از خصوصیات غالب و چیره برای قضاوت کردن در مورد کیفیت موسیقی باشد. به عبارت دیگر اگر شما قطعه‌ای با رعایت سطوح بالای اصول موسیقی و هوش بالای موسیقی در ساخت آهنگ بنویسید اما ساختار آهنگ منجر به ایجاد لذت موسیقی در شنوندگان نشود، دیگر چه کسی به ساختار عالی آن اهمیت خواهد داد؟

درواقع زیبایی صوتی یک محصول هدف نهایی نوشتن موسیقی است.

باب ماری

"نکته خوب راجع به موسیقی این است که وقتی به شما ضربه می‌زند احساس درد نمی‌کنید"

دو راه برای خلاصه کردن مفهوم موسیقی وجود دارد: یا خوب است یا بد . اگر خوب باشد، آشفته نمی‌شوید و فقط از آن لذت می‌برید و برعکس.

پس موسیقی خوب چه موسیقی است ؟

شخصی موسیقی با سبک کانتری را دوست دارد در حالی که شخص دیگری از این سبک متنفر است.

ممکن است فردی از یک ملودی خوشش بیاید چون ملودی یادآور خاطره‌ای از یک ملودی باشد که در زمان کودکی شنیده است در حالی که همان ملودی می‌تواند

برای فرد دیگری هیچ حالت خاصی را یادآور نشود.

برای بیشتر شنوندگان ، کیفیت یک قطعه موسیقی در بخش بزرگی می تواند به مفهوم آن وابسته باشد . در موسیقی پاپ ، ما بیشتر تمایل به لذت بردن از شنیدن قطعه موسیقی را داریم تا اینکه که یک گروه را در حال اجرای آن ببینیم .

چنانچه می شد یک قطعه موسیقی را با فرمول ساخت می بایستی همه ما هر روز مشغول نوشتن آهنگ بودیم . موسیقی خوب مخلوطی از چندین مؤلفه مختلف است که همه این مؤلفه ها در کنار هم یک هدف دارند و بهترین توصیف برای آن سحرآمیز بودن آن است .

نگرش های متفاوت در آهنگسازی وجود دارد به هر حال آنها عموماً و معمولاً به عنوان پیش نیاز یک آهنگ خوب در نظر گرفته می شوند .
وقتی یک موسیقی را خلق می کنیم چیزهای زیادی وجود دارد که باید در مورد آن صحبت کرد اما هر بخشی بدون ذکر پنج جنبه آهنگسازی فقط وقت تلف کردن است .

۵ جنبه کلی آهنگسازی :

۱: فرم

۲: ملودی

۳: هارمونی/ ریتم

۴: شعر

۵: هوک

فرم جنبه ای از موسیقی است که هنگامی که راجع به ساختار موسیقی صحبت میکنیم از آن استفاده می کنیم .

مثال	→	Intro	verse	chrous	verse	chrous
------	---	-------	-------	--------	-------	--------

AABA

AAB

AABABA

ABAB

AAA

AB

ABCD

ABCD

ABC

فرم سبب معطوف شدن توجه به پیش‌بینی پذیری در مورد بسیاری از سبک‌های موسیقی می‌شود. دیگر جنبه‌های موسیقی نیازمند اطلاع از فرم می‌باشند. بدون فرم موسیقی بی‌شکل و بی‌جهت و بی‌هدف می‌باشد. ملودی را می‌باید بتوان منصفانه پیش‌بینی کرد، همچنین باید دارای خلاقیت ابتکار و همچنین محصول درونی فرد باشد. هارمونی قطعه موسیقی همچنین باید دارای ساختار باشد و همچنین باید خلاقیت و ابتکار در آن به کار رفته باشد. شعر در موسیقی می‌بایست تلاشی هنرمندانه برای ترسیم یک عنوان در ذهن شنونده باشد و هوک اهمیت حیاتی دارد و عنصری تکرار شونده است که به شکل متوالی به گوش شنونده می‌رسد و شنونده را برای گوش دادن به قطعه مشتاق نگه می‌دارد.

چه چیزی فرم خوب را می‌سازد؟

با وجود این که جنبه‌های گوناگون مهم ترکیب موسیقی را لیست کردیم، می‌توانیم فهرست بزرگی از آهنگ‌هایی را فراهم کنیم که اهمیت یک یا تعداد بیشتری از آن جنبه‌ها را نقض می‌کند، اما نکته مهم این است که همه آهنگ‌ها برای موفقیت باید قابل درک باشند و به اندازه‌ای از نظر فرم ساده باشند.

موسیقی از درون شما

دمویی که ضبط کرده اید می بایستی مثل فرزند شما باشد! لازم است تا به آهنگی که ساخته اید عشق بورزید. ممکن است هنوز آن چیزی نباشد که شما می خواهید، اما صبور باشید .

در صنایع اتومبیل سازی یک نوع ماشین می تواند خیلی عامه پسند شود و وقتی هم چنین اتفاقی می افتد خواهید دید که بقیه کمپانی های اتومبیل سازی به سمت این همه گیر شدن و عامه پسند بودن جهش می کنند. آنها سعی می کنند تا با نسخه برداری و کپی کردن محصول متفاوتی تولید کنند که دارای همان جذابیت های عامه پسند باشد. در مورد صنعت موسیقی نیز موضوع تقریباً به همین گونه است.

یکی از بزرگترین اشتباهات آهنگسازان نوپا فقدان توانایی در یادگیری از موفقیت های آهنگسازان بزرگ و موفق است. مطالعه آثار بزرگان، آموزش و یادگیری چگونگی کارکرد آنها و سپس تلاش برای خلق آثاری با رعایت و در نظر گرفتن معیارهای اساسی، از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرند.

آهنگ های بسیار خوبی در دنیا وجود دارد انقدر بزرگ که باعث شدن تفکر نسبت به موسیقی عوض شود مطمئناً در مورد آلبوم ها هم درست است آلبوم تریلر مایکل جکسون در سال ۱۹۸۴ یادگاری از اثر این آلبوم بر دیگر آهنگسازان و نوازندگان است آهنگ های از این آلبوم مثل تریلر، بیلی جین و بیت ایت با انرژی و ابتکار خود باعث حیرت دنیای موسیقی شدند، خیلی از موزیسین های امروزه به این آلبوم دوباره توجه کرده و آن را به عنوان یک اثر هنری تعریف کرده و از آن به عنوان اثری که روی آهنگسازان اثری ماندگار داشته یاد کردند.

آهنگسازان خوبی در دنیا هستند که در هر حوزه ای و هر سبکی و در هر جایی از دنیا حضور دارند و چیزی که شما باید به آن توجه کنید این است که از موفقیت آنها درس بگیرید به یاد داشته باشید که تنها عاملی که باعث فروش خوب محصولات مایکل جکسون شده خود عملکرد موسیقی های مایکل جکسون بوده است آهنگ بیلی جین را با باب دیلان و دیگران مقایسه کنید من که نمی توانم تصویری از این داشته باشم و حتی نمی توانم از خوانندگی مایکل جکسون در حال خواندن آهنگ هایی مثل آهنگ های رولینگ استونز تصویری داشته باشم.

این جمله را به یاد داشته باشید: آهنگ خوبی ساخته می شود تا آهنگ خوبی باقی بماند. درست است که آهنگ بیلی جین به یک آهنگ موفق تبدیل شده است اما برای این کار حتماً می بایست قبل از پخش شدن در بازار یک آهنگ خوب بوده باشد و این مسئله در مورد هر آهنگ دیگری نیز صادق است.

در این کتاب سعی من بر این است که در مورد یکی از المان هایی که بیشتر از بقیه مورد چشم پوشی قرار می گیرد یعنی فرم صحبت کنم.

اهمیت فرم در چه چیزی است ؟ فرم بد ، دلیل بد از کار در آمدن بسیاری از آهنگ ها می باشد. اگر فکر می کنید که آهنگ های شما بد است یا حداقل به کار بیشتری روی آنها احتیاج است ابتدا باید قبل از بررسی جزئیات در مورد اساس و ساختار اصلی آن کنکاش کنید.

فرم درباره ساختار آهنگ است و اینکه یک آهنگ و موسیقی چگونه از ابتدا به انتهای خود می رسد . اگر فکر می کنید که یک قسمت از شعر باید دوباره در آخر آهنگ تکرار شود باید گفت شما از یکی از المان های فرمی صحبت می کنید اگر فکر می کنید و تصمیم گرفته که موسیقی خود را با ساز گیتار شروع کنید و سپس از وسط آهنگ استرینگ اضافه کنید از یک المان فرمی صحبت می کنید، اگر با سولوی ساکسیفون شروع می کنید نیز باید گفت در مورد فرم حرف میزنیم تقریباً هر تصمیمی که با توجه به ملودی و هارمونی پایه قبل از ساخت آهنگ گرفته شود مربوط به فرم آهنگ است تصمیمات در مورد فرم موفقیت یا عدم موفقیت آهنگ را تعیین می کند.

فرم خوب یعنی طراحی خوب

فرم مثل یک منظره است اگر حیاط خانه شما اساساً صاف است و فقط چند درخت در وسط آن قرار دارد ، تقریباً همه چیز را می توان با یک نگاه پیدا کرد و این مسئله یک مقدار خسته کننده خواهد بود اما نمی توانید درخت ها و گلها را هر جا که بخواهید بکارید یعنی باید در مورد جانمایی آنها قبلاً فکر کرده باشید اما در اینجا یک نکته بسیار تعیین کننده وجود دارد و آن این است که حیاتی که زشت به نظر می رسد به دلیل خود درختها نیست و دلیل آن فقط جانمایی و طرز قرارگیری درختان است.

متخصصان فضای سبز و طراحی منظر قبل از اینکه بگویند چه نوع درختی باید کاشته شود در مورد مکان قرارگیری آن صحبت می کنند به بیان دیگر اگر فکر می کنید که موسیقی شما نیاز به کمک دارد ممکن است از دانستن اینکه تمام المان های یک آهنگ خوب را شاید داشته باشید تعجب کنید.

فرم طرح اصلی و اولیه آهنگ شما است. همیشه نکته را در ذهن داشته باشید که چگونه می توان با حفظ کردن حس مثبت و خوب باعث شد یک شنونده یک آهنگ را از ابتدا تا انتهای آهنگ همراهی کند . این چیزی است که به عبارتی می توان گفت در آهنگ های خوب مهمترین عامل موفقیت به شمار می رود.

گوش کردن ، گوش کردن ، گوش کردن

شما باید به دمویی که خودتان درست کرده اید تا آنجا که ممکن است چندین بار گوش کنید و هر چقدر بیشتر گوش کنید امیدواری در پیدا کردن چیزهایی که باید تغییر کند بیشتر خواهد شد از این نکته که هنوز آهنگ شما قابل پخش نیست هم آگاه باشید. باور نکردنی است که هر چقدر بیشتر به ساخت خود گوش کنید از المان های فرمی موجود در آهنگ خود بیشتر مطلع می شوید و در نتیجه امکان تغییر دادن در آن بیشتر می شود و می توان آن را به شکل بهتری اصلاح کنید.