

التقنيات العزفية للبيانو فى الهوية الفرنسية عند آرثر هونيجر من خلال البوم (سبع قطع قصيرة)

د/خالد محمد رشدى محمد*

مقدمة البحث :

الفنون هى الأكثر تعبيراً عن الهوية والموسيقى هى الأسرع فى التأثير عن الهوية بالنسبة للشعوب، وتلك ما ظهر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر بإستخدام عناصر الهوية فى الموسيقى العالمية وتتنوع تلك المفاهيم فى القرن العشرين وأخذ كل مجتمع يعبر عن هويته الموسيقية بأشكال مختلفة، وجدير بالذكر أن القومية الموسيقية فى أوروبا والتي جاءت نتيجة لمفاهيم سياسية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وكانت تعبر بشكل كبير عن الهوية المجتمعية لبعض الدول، وبدأ تدريجياً ينتشر على مستوى العالم حتى وصل إلى القرن العشرين وكل مجتمع بدأ يتبع مفاهيم موسيقية تعبر عن هويته مثل "بارتوك Bartok (١٨٨١-١٩٤٥) فى مؤلفاته، وإستخدام الجاز فى المجتمع الأمريكى مثل "جيرشوين Gershwin (١٨٩٨-١٩٣٧)، وتناولت العديد من الدراسات والبحوث العلمية بالتفصيل والتحليل العلمى للمؤلفات القومية ودلالاتها فى التعبير عن الهوية للمجتمعات، وظهر ذلك فى العديد من الدول خاصة الأوروبية مثل روسيا(الخمسة الكبار) ومجموعة دول البلقان وغيرهم .

وفى فرنسا ظهرت الهوية الموسيقية بزعامة "إريك ساتي(١٨٦٦-١٩٢٥) Erik Satie " ** وأشهر شخصيات هذه الجماعة من الموسيقيين الفرنسيين :-

" ميلهود، داريوس(١٨٩٢-١٩٧٤) Milhaud, Darius*** - "بولينك، فرنسيس(١٨٩٩-١٩٦٣) " Poulenc, Francis**** - "دوراي، لويس (١٨٨٨-١٩٧٩) Durey,Louis**** -

*مدرس دكتور- بقسم التربية الموسيقية - تخصص بيانو- كلية التربية النوعية- جامعة المنوفية.

**إريك ساتي(١٨٦٦-١٩٢٥) Erik Satie مؤلف موسيقى فرنسى الذى كان له الفضل الأكبر فى تكوين جماعة الستة والتي يرجع لها الفضل فى إيجاد الهوية الموسيقية الفرنسية.

***ميلهود، داريوس(١٨٩٢-١٩٧٤) Milhaud, Darius من أكثر الملحنين الفرنسيين غزارة فى القرن العشرين تأثرت مؤلفاته بموسيقى الجاز والموسيقى البرازيلية

****بولينك، فرنسيس(١٨٩٩-١٩٦٣) Poulenc, Francis هو مؤلف وعازف بيانو فرنسى عضو فى مجموعة الستة الموسيقية.

"تيلفير، جيرمين (١٨٩٢-١٩٨٣) Tailleferre Germaine" *- "جورج أوريك (١٨٩٩-١٩٨٣) Georges Auric" ** - و"أرثر هونيجر (١٨٩٢-١٩٥٥) Arthur Honnegeer " الذى تأثر بمفاهيم الموسيقى الأوروبية بشكل عام وعناصر الموسيقى الفرنسية بشكل خاص وجاءت مؤلفاته لآلة البيانو متعددة المفاهيم عن الهوية الأوروبية فى التأثيرات سواء للبوليفونية، أو الصياغة الموسيقية بشكل عام وعن الهوية الفرنسية فى التنوع للمقامات وتناول عناصرها بشكل أكثر ثراء.

وتؤكد دراسة (Waters, Keith John-1997)⁽¹⁾ التى ألفت الضوء على المبادئ الأساسية للتنظيم الموسيقي فى موسيقى آرثر هونيجر، وإستخدامة للتراكيب الإيقاعية والهارمونية فى مؤلفاته الموسيقية، وأوضحت قدرته الفنية فى تناولة للإيقاع والكونترابونت، وتوصلت الدراسة إلى أساليب تحليلية لدراسة التنظيم الإيقاعي والكونترابونتي فى موسيقى هونيجر. والتنظيم الإيقاعي فى العديد من مؤلفاته، وتسليط الضوء على أساليب التباين الإيقاعي.

كما أكدت دراسة (Goldberg, Leslie Ann-1991)⁽²⁾ على اللغة الهارمونية فى الأغاني المنفردة لأرثر هونيجر التى ألفتها فى الفترة من (١٩١٤-١٩٤٧) وتحليل أسلوب الهارموني فى تلك الأغاني التى تميزت بالتوافق النغمى وأسلوب صياغة الحانة الغنائية والتعرف على لغة التوافق الهارموني فى الحانة الغنائية، وذلك من منظور المفاهيم الحديثة للمؤلفات الموسيقية فى القرن العشرين.

****دوراي، لويس (١٨٨٨-١٩٧٩) Durey, Louis ملحن باريسي، إنتهى عام ١٩٢٠ إلى مجموعة الستة مع ساتي وهونيجر، عين عام ١٩٤٨ نائب رئيس للجمعية الفرنسية للموسيقين التقدميين، حصل على ميدالية ذهبية عام ١٩٦٠، الجائزة الكبرى للموسيقى الفرنسية عام ١٩٦١

* تيلفير، جيرمين (١٨٩٢-١٩٨٣) Tailleferre Germaine مؤلفة فرنسية، وهى المرأة الوحيدة فى مجموعة الستة الموسيقية

** جورج أوريك (١٨٩٩-١٩٨٣) Georges Auric ملحن باريسي درس فى المعهد الموسيقى فى مونتبيليه Montpellier ثم إنتقل إلى المعهد الباريسى تولى مناصب رسمية هامة وأصبح عضوا فى المؤسسة الموسيقية سنة ١٩٦٢

(1) Waters, Keith John (1997): "Rhythmic and contrapuntal structures in the music of Arthur Honegger", University of Rochester, Eastman School of Music, Pro Quest Dissertations Publishing, United States, New York .

(2) Goldberg, Leslie Ann (1991): "An analysis of harmonic language in the songs of Arthur Honegger (1892-1955)", Boston University, Pro Quest Dissertations Publishing.

مجلة علوم وفنون الموسيقى - كلية التربية الموسيقية - المجلد ٤٦ - عدد خاص "الموسيقى وهوية الشعوب" - أغسطس ٢٠٢١م

وأكدت دراسة(راجى إبراهيم عبده:٢٠٠٦)⁽³⁾ "التقنيات العزفية فى دراسات سيجزوموند تالبرج والاستفادة منها فى تعليم البيانو للطالب المعلم" أن تقديم المقترحات والإرشادات العزفية لتذليلها يؤدي إلى الأداء الجيد لتلك الدراسات، كما أكدت دراسة(إبتسام ربيع على :٢٠١٠)⁽¹⁾ "التقنيات العزفية لرقصة التانجو الأمريكية عند جون أولدن كاربير"، أن تحديد التقنيات العزفية وتذليلها من خلال الإرشادات العزفية يؤدي لأدائها بشكل جيد.

مشكلة البحث :

تتحدد مشكلة البحث في عدم تفهم دارسى آلة البيانو لبعض أنواع الموسيقى المعاصرة وخاصة القومية والتي تعبر عن الهوية وأيضاً أسلوب الأداء على آلة البيانو لما تحتوية من تقنيات متقدمة وهارمونييات دقيقة وتنوع فى التونالية، ومفاهيم القرن العشرين وخاصة عند المؤلف آرثر هونيجر أحد رواد الهوية الموسيقية الفرنسية ومن هنا جاءت فكرة البحث القائمة على تحديد التقنيات العزفية لبعض مقطوعات اليوم (سبع قطع قصيرة) وتذليل الصعوبات العزفية فى ظل مفاهيم القرن العشرين مثل المصفوفة الوديكافونية والمقامات الكنائسية والعلاقات الإيقاعية وذلك لما بها من تنوع فى مفاهيم التقنيات الحديثة وذلك يساعد دارسى آلة البيانو على تحسين أداء تلك المفاهيم من خلال الرؤى المقدمة لها خاصة فى مؤلفات آرثرهونيجر للبيانو التي تعبر عن الهوية الموسيقية الفرنسية.

أهداف البحث:

- ١- التعرف على الهوية الموسيقية الفرنسية من خلال التحليل البنائي لبعض مقطوعات ألبوم (سبع قطع قصيرة) للبيانو عند آرثرهونيجر .
- ٢- تحديد التقنيات العزفية لآلة البيانو فى ضوء الهوية الفرنسية من خلال بعض مقطوعات اليوم (سبع قطع قصيرة) للبيانو وتذليل الصعوبات العزفية بها.

(٣) راجى إبراهيم عبده(٢٠٠٦): "التقنيات العزفية فى دراسات سيجزوموند تالبرج والاستفادة منها فى تعليم البيانو للطالب المعلم"، رسالة ماجستير، كلية التربية النوعية، جامعة قناة السويس، القاهرة،.

(١) ابتسام ربيع على(٢٠١٠): دراسة التقنيات العزفية لرقصة التانجو الأمريكية عند جون أولدن كاربير، بحث منشور، المؤتمر السنوى العربى الخامس الاتجاهات الحديثة فى تطوير الأداء المؤسسى والأكاديمى فى مؤسسات التعليم النوعى، كلية التربية النوعية بالمنصورة، أبريل

أهمية البحث:

الأرتقاء بالأداء لدارسى آلة البيانو من خلال التقنيات العزفية وكيفية أدائها فى مقطوعات (سبع قطع قصيرة) للبيانو عند آرثرهونيجر.

أسئلة البحث:

- ١- ما أسلوب آرثرهونيجر فى مقطوعات ألبوم (سبع قطع قصيرة) لآلة البيانو؟
- ٢- ما مدى الاستفادة من تحديد التقنيات العزفية والأرشادات المقترحة فى التوصل للأداء الجيد على آلة البيانو لمقطوعات ألبوم (سبع قطع قصيرة) لآرثر هونيجر؟

إجراءات البحث:

- **منهج البحث:** يتبع هذا البحث المنهج الوصفي (تحليل محتوى).
- **عينة البحث:** عينة مقصودة ومنقاة من ألبوم "سبع مقطوعات قصيرة لآرثر هونيجر"، وقد اختار الباحث الأرقام التالية (١، ٤، ٦)

أدوات البحث:

- المدونات الموسيقية للمقطوعات (عينة البحث).

مصطلحات البحث:

أسلوب الأداء Performance Style

هو الصفة المميزة للمؤلفة الموسيقية، والتي يؤديها العازف بطريقة تعبر تعبيراً واضحاً عن الغرض الذى يريد المؤلف أن يعبر عنه ويوضحه، كما يرمز إلى الصفات المميزة لأسلوب كل مؤلف موسيقى. (١)

تكنيك عزف البيانو (Technique of piano playing)

التكنيك هو السيطرة الكاملة على إمكانية التعبير فى الآلة والوسيط بين الفكر والتعبير، كما أنه تمرينات رياضية للأصابع يؤديها الدارس على آلة البيانو كل يوم بعقل واع وتركيز تام لاكتساب المرونة والمهارات

(1)Cooper, Martin, (1978): "The Concise Encyclopedia of Music and Musicians", London, Hutchinson.p21

العزفية والعادات العقلية الصحيحة التي تختزن في اللاشعور نتيجة للتمرين اليومي حتى تصبح تلقائية أوتوماتيكية.^(١)

التعبير (Expression)

هو طريقة إخراج المقطوعة بالشكل الذي يرغبه المؤلف ويشعر به العازف باستعمال بعض المفاهيم الديناميكية مثل العزف الهادئ (P)، والعزف القوي (F)، والتدرج في القوة (Cresc)، والتدرج في اللين (Dim).^(٢)

أهم المصطلحات المستخدمة في التحليل البنائي للمؤلفات.

الدوديكا فونية Dodecaphony

نظام في التأليف الموسيقي وضع قواعدة شونبرج Schonberg ينظم عملية التأليف اللاتونالية ويعتمد على تنظيم الأثنى عشر نغمة المحصورة في نظام الأوكتاف تبعاً لرؤية المؤلف الموسيقي.^(٣)

الصيغة الثلاثية Ternary Form

إحدى الصيغ البنائية للمؤلفات الموسيقية المستقلة أو للحركات داخل الأعمال الموسيقية المركبة وتتكون من فكرة موسيقية (A) تليها فكرة مختلفة (B) ويختتم بإعادة للفكرة (A2) وقد يضاف إلى هذه الأجزاء الثلاثة قسم ختامى (Coda).^(٤)

هوموفوني Homophony :

أسلوب تأليف يقوم على لحن رئيسي تصاحبه تكوينات هارمونية متنوعة.^(٥)

^١ () نادرة هانم السيد (١٩٩٧): " الطريق إلى عزف البيانو " ، مطبعة جامعة حلوان، القاهرة .ص ٣١

⁽²⁾Kennedy, Michael (1985): The concise oxford dictionary of music, new York , third edition, London oxford university press,p 214

⁽³⁾Brindle Smith:(1977)Composition O.U.P.Oxford ,Oxford University Press-London,page 51.

^٤ () شوقي ضيف (٢٠٠٠) معجم الموسيقى- مركز الحاسب الآلى مجمع اللغة العربية -القاهرة - الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية،ص ١٤٨

⁽⁵⁾Kennedy, Michael (1985): The concise oxford dictionary of music, new York , third edition, London oxford university press.p,29

التونالية Tonality

وهو دوران المؤلف حول المركز التونالى للدرجة الأساسية للمقام المؤلف فيه المؤلفه وهو ما يجعل هذه الدرجة الأساسية هي المركز التونالى واللحنى لكل الدرجات الأخرى (١).

التعدد المقامى Polymodality

وهو استخدام مقامين مختلفين أو أكثر فى نفس الوقت على مركز تونالى واحد أو مراكز تونالية مختلفة. (٢)

أولاً: الجانب النظرى: آرتهونيجر فى الهوية الأوروبية - (الفرنسية)

أ- الهوية الموسيقية الأوروبية - الفرنسية:

لقد كان البحث عن الهوية وراء ظهور مدارس الموسيقى القومية فى أوروبا فى أواخر القرن التاسع عشر لأول مرة فى بوهيميا وروسيا واسكندينايا وأسبانيا وبريطانيا والمجر، ومدارس الموسيقى القومية فى القرن الماضى تمثل تحولاً كبيراً فى مسار الموسيقى الغربية الفنية، بما أضافته إليها من قيم موسيقية جديدة مستمدة من تراثها ومميزة لكل منها ، وقد نشأت هذه المدارس فى ظل رومانسية القرن التاسع عشر، مدفوعة بشوق الرومانسيين للعودة للماضى، وحنينهم لبساطة الريف وبدائيته وحبهم للوطن، وعشقهم للطبيعة، ولمست هذه المعانى وتراً حساساً لدى شعوب أوروبية صغيرة كانت تسعى للتححر السياسى ولتأكيد هويتها الثقافية كجزء مكمّل له. (٣)

ومن هذا المنطلق أعطت الهوية القومية فى الموسيقى دفعة قوية للإنتاج الموسيقى ظهر تأثيرها بوضوح فى فرنسا، برغم وجود تقاليد موسيقية عريقة بها، وبعد أن تبلورت فكرة الهوية القومية الموسيقية

(١)Apel, Willi:(1983):Harvard Dictionary of Music 2nd..ed .London Heinemann Educational, Books Ltd ,p855

(٢)Persichetti, Vincent :(1961):Twentieth Century Harmony.Creative Aspects and practice.U.S.A Vali Ballou Press,Inc. p39

(٣)سمحة الخولى(يونيو ١٩٩٢):القومية فى موسيقا القرن العشرين، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والأداب- الكويت-عالم المعرفة،ص ٦، ٧

فى فرنسا ووجدت لها أنصاراً كان هدفها ان تخلص العالم من فكرة أن ألمانيا وحدها هى القادرة على إنتاج موسيقى رفيعة. (١)

وكانت الموسيقى الفرنسية فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر واقعة تحت تأثير مجموعة من المؤلفين إستمرت حتى أوائل القرن العشرين فكان لهم الفضل فى تطوير الموسيقى الفرنسية وهم -مجموعة الستة Le Six مجموعة من ست مؤلفين ثوريين إكتسبت هذا الأسم عام (١٩٢٦) م، تقليداً لمجموعة الخمسة الروس وهدفت إلى تحقيق التعبير المباشر فى بساطة ووضوح واستبدال أبعاد الثالثة والسادسة المتوافقة بأبعاد الرابعة والسابعة المتنافرة، ولقد إعتنقت هذه الجماعة مذهب الرجوع إلى بساطة التعبير وصدقه فى بداية حياتها الفنية ولكن سرعان ما تفرقت بهم السبل وشق كل منهم أسلوبه الشخصى، وإيهم يرجع الفضل فى وضع الحجر الأول نحو هوية موسيقية فرنسية ذات طابع خاص. (٢)

ب- آرثر هونيغر Arthur Honegger, (١٨٩٢ - ١٩٥٥) وأسلوبه فى التأليف الموسيقى
ب- ١- آرثر هونيغر والهوية الفرنسية:

ولد آرثر هونيغر أحد أكثر المؤلفين شهرة فى القرن العشرين فى مدينة لوهافر عام ١٨٩٢ لأب من أصل سويسري كان يعمل مستورداً للبضائع فى زيورخ، ولأم كانت عازفة بيانو ماهرة، لقنته دروس الموسيقى الأولي، وأرسلته فيما بعد إلى مدرسة الموسيقى فى زيورخ ليتلقى دروساً منتظمة فى العلوم الموسيقية، وذهب بعد ذلك إلى باريس ليتحق بالكونسرفتوار، ودرس علوم الكمان والكونترابونت والتأليف الموسيقى، وفى عام ١٩١٨م إشتراك مع مجموعة من زملائه (ميلهاود، اوريك، بولنك، دوراي، تايفير) الذين أطلقوا على أنفسهم إسم (الشباب الجدد) فى تقديم حفل حقق نجاحاً كبيراً، وكتب الناقد الفرنسى "هنري كوللية" بعد انتهاء الحفل مقالة مدحياً تحت عنوان (خمسة روس، وست فرنسيين واريك ساتي) يثنى فيه على أعمال مجموعة الشباب الجدد، ولم يعرف بأنة عمد بعنوانه اللطيف مجموعته المؤلفين الشباب باللقب الذى اشتهروا به فيما بعد، وجاء جان كوكتو ليكمل عقد مجموعته الست وليصبح (الناطق الرسمى) باسمهم

(١) رشا على شحاتة (٢٠٠٢) "المدرسة القومية لتعليم البيانو عند قححية فايد" رسالة ماجستير غير منشورة- كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان، ص ٣٣

(٢) حسين فوزى وآخرون (١٩٧١) "محيط الفنون (٢) الموسيقى- دار المعارف- القاهرة - ص ٣٢٨

وكانت مقالاته برافة دائما ولكن الشباب الستة لم يجمعهم أسلوب واحد أبدا، وكان الثلاثة الكبار منهم (ميلهود، بولنك، هونيغر) مختلفين ليس في الأسلوب فقط وإنما في الفلسفة أيضا. (١)

وفي عام ١٩٢١م قدم أول أعماله الكبيرة وهو أوراتوريو (الملك دافيد) الذي قدمه على مسرح جورا في سويسرا وجسد فيه الأسلوب والروح اللذين حافظ عليهما في مؤلفات المستقبل، ونجح العمل نجاحا كبيرا، وأصبح بفضل مؤلفه مشهورا في كل أوروبا، وفي عام ١٩٢٣م قدم عملاً اوركستريالياً بعنوان (العاصفة) ولكنة لم يحقق نجاحاً وفي عام ١٩٢٤م قام بتأليف عملاً سيمفونيا من حركة واحدة بعنوان (باسيفيك ٢٣١) Pacific231، وجلب عنوان العمل الغريب الجمهور إلى المسرح وعاد عام ١٩٢٨م وقدم عملاً سيمفونيا آخر تحت عنوان (ركبي Rugby) حقق نجاحاً لا بأس به ولكنة اعتبر نجاح العملين عائداً إلى الأسمين الغربيين اللذين أطلقهما عليهما، وفي عام ١٩٣٠م ووجد لنفسه اسلوباً مستقلاً عن الأساليب الأخرى المعاصرة له، يعتمد على تقنية الرفيع في الكتابة البوليفونية، وكان لنجاح سيمفونيتة الأولى التي قدمها عام ١٩٣١م بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس فرقة بوسطن أثره في الاعمال التي كتبها في المستقبل ولكن سيمفونيتة الثانية التي ألفها لفرقة وتريات انتظرت عشر سنوات وعاد إهتمامه عام ١٩٣٥م فتركز مجدداً على الموسيقى المكتوبة بالقوالب الدينية، فألف أوراتوريوا (جان على المحرقة) عن قصيدة "البول كلوديل" وقدمه في عام ١٩٣٨م وحمل العمل إلى فرنسا المهدة بالهتلرية شعوراً بالقوة يناسب مع مزاجها في نهاية الثلاثينيات، واستطاع باجواء العصور الوسطي التي اضفاها على العمل باستغلاله الرائع لموسيقا الجاز، واستخدامه البراق للآلات التي كانت العصور الوسطي تفضلها على غيرها مثل الطبول والأجراس وآلات النفخ أن ينجز مصنفاً تاريخياً، وفي عام ١٩٤٧م أصيب بأول أزمة قلبية الزمته الفراش لفترة قصيرة، ولكن مرضه لم يؤثر على إنتاجه، ولم ينجح الأطباء باقناعه بالراحة، ولف في سنوات المرض (١٩٤٨م-١٩٥٥م) أكثر أعماله تكاملاً وكانت سيمفونيتة الخامسة التي ألفها خلال الأشهر الأخيرة من عام ١٩٥٠ هي العمل الأول من الأعمال الأربعة الأخيرة التي ألفها في حياته، واخذت اسماً غريباً بعض الشيء (دي تري ري Di tre re) اي ثلاث

(١) زيد الشريف (١٩٩٤): "أعلام الموسيقى الغربية"، ج٢، وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، ص٤٨٠

مرات ري ، وذلك لأن حركات السيمفونية الثلاث تنتهي بالتون الثانى ري والسيمفونيه هى صورة ذاتية بعض الشئ يتصارع فيها صوتا الأمل واليأس، وهي تعبر عن أزمة المرض التي يعيشها في ذلك الوقت، وعاد عام ١٩٥٣ إلى اللقب الذى حقق له الشهرة عام ١٩٢١ فكتب (كانتاتا عيد الميلاد) وهو عمل اختتم به سلسلة المؤلفات الدينية الكبيرة التي كتبها في حياته لهذا اللقب وتوفى عام ١٩٥٥ في باريس متأثرا بمرض القلب تاركا خلفه ثروة من الأعمال الموسيقية . (١)

ب-٢- أسلوب آرثر هونيجر في مقطوعات البيانو موضوع البحث

- اعتمد في اسلوبه علي تكرار الجمل اللحنية احيانا.
- استخدم المقامات اليونانية في صياغة ألحانه.
- امتاز الخط اللحني بعدم الثبات مع تنوع الافكار اللحنية.
- اهتم بالتظليل والمصطلحات التعبيرية والتقنيات العزفية.
- استخدم نماذج ايقاعية متعددة في الحانه.
- اهتم بالاقواس اللحنية والزمنية.
- استخدم الاداء المتصل والمتقطع.
- استخدم مقامات متعددة في المقطوعة الواحدة.
- استخدم الافكار المتطابقة والموازير المتشابهة.
- استخدم السرعات المتنوعة في المقطوعات.
- تميز اسلوبه في المقطوعات بالثراء في التلوين الموسيقي.

(١)مرجع سابق،ص ٤٨١، ٤٨٢

ب- ٣- أعماله:

- أعمال درامية للمسرح

انتيجون (بروكسل ١٩٢٧) جوديث (مونت -كارلو ١٩٢٦) نيكولاس دو فلو (نيوشاتل ١٩٤١) لمفيون (باريس ١٩٤١) أوبريت (مغامرات الملك بوسول ، الكرادلة الصغار ، جميلة مودون) ، ١٤ بالية افضلها بالية سميراميس ١٩٣٣

-أوراتوريات:

الملك دافيد ١٩٢١، صراخ العالم ١٩٣١، جان على المحرقة ١٩٣٨، رقص الموتى ١٩٤٠.

-كانتات:

نشيد الانشاد، نشيد الفصح، نشيد الحرية، عيد الميلاد، الفصح في نيويورك

-للاوركسترا:

الصيف الريفي ١٩٢٠، العاصفة ١٩٢٣، باسيفيك ٢٣١ (١٩٢٤) ركي ١٩٢٨، الحرية السيمفونية الثالثة ١٩٣٣، خمس سيمفونيات (الأولى ١٩٣١، الثانية للوترات ١٩٤٢، الثالثة الطقسية ١٩٤٦، الرابعة ديليك باسليسييس ١٩٤٧ ، الخامسة دي تري ري ١٩٥١) كونشرتينو للبيانو والأوركسترا ١٩٢٥، كونشرتو للفيولونسيل والأوركسترا ١٩٣٤ ، مونشرتو للفلوت والأوركسترا، كونشرتو للبوب مع فرقة وترات.

-موسيقا الحجر:

ثلاث رباعيات وترية، سوناتان للكان والبيانو، أعمال متفرقة للبيانو.^١

ثانيا: الجانب التطبيقي:

التحليل البنائي والغزفي لعينة البحث وهي سبع قطع قصيرة لآرثرهونيجر واختار الباحث

رقم (١، ٤، ٦)

^١ (مرجع سابق ، ص ٤٨٤ ، ٤٨٥)

المقطوعة الاولى رقم (١)

أولا- التحليل البنائي للمقطوعة

النسيج: هوموفونى

التونالية: دوديكافونية

الصيغة: ثلاثية-A-B-A2

الميزان: ٢ مايعادل (٢نوار)

السرعة: Souplemen tفضفاضة

الطول البنائى: ٢١ مازورة

وفيما يلى شكل يوضح نغمات الدوديكافونية المستخدمة فى سلاسل بناء المؤلف.

شكل رقم (١) السلسلة الأصلية (O.0) ومقلوبها (I.0)

أ-١- القسم A ويبدأ من مازورة ١-٧.

١- من ١-٤ حيث إستخدم المؤلف السلسلة (O.0) إحدى عشر نغمة فقط

٢- من ٥-٧ حيث إستخدم المؤلف نفس السلسلة (O.0) وهى إعادة للسلسلة السابقة حيث أن

الموازين (٥، ٦) تكرر للموازين (١، ٢) وفى اليد اليمنى ظهرت السلسلة كاملة وإنتهى على

نغمة صول ♯.

أ-٢- القسم B ويبدأ من ٧-١٣.

٣- من ٧-١١ إستخدم المؤلف السلسلة (O.11) حيث بدأ بأول نغمتين فى السلسلة ثم إستخدم

نغمتين (مى، فا♯) من النصف الثانى من السلسلة ثم ثالث نغمة (مىb) فى السلسلة ثم إعادة

لنغمة (دو♯) من النصف الأول من السلسلة ثم نغمة من النصف الثانى من السلسلة وهى

نغمة (رى) وتم إعادة لنفس النغمات فى مازورة (٩) مع ظهور نغمة (صول) من نصف السلسلة

الثانى ثم فى مازورة (١٠) إعادة لنغمات (لا- دو♯- فا- رى) ثم من نصف السلسلة الثانى

ظهر نغمات (دو♯- سىb) ثم نغمة (مى♯) و فى مازورة (١١) ظهرت إعادة لنفس النغمات

السابقة لتظهر نغمة (صول^h) مع إختصار نغمتى (لا b - سى^h) خمس نغمات من النصف الأول للسلسلة وخمس نغمات من النصف الثانى للسلسلة لتنتهي السلسلة بعشرة نغمات فقط .

٤- من ١٢ - ١٣ إستخدم المؤلف السلسلة (O.0) من نغمة (سى^b) فى الأصوات العليا(من التآلف) ثم نغمات(رى- فا^h- لا^b) من النصف الثانى للسلسلة ثم نغمة (دو^h) من النصف الأول للسلسلة ثم نغمة (مى^b ، صول) من النصف الثانى للسلسلة ثم إعادة لنفس التآلف السابق فى مازورة (١٣) و فى مازورة (١٣) ظهرت النغمات (لا^h- دو[#]- سى^h- فا[#]) لاكمال السلسلة و ظهرت إعادة لبعض النغمات فى نهاية مازورة (١٣).

أ-٣-:القسم A2 ويبدأ من ١٤-١٧.

٥- من ١٤-١٥ إستخدم المؤلف السلسلة (O.0) وظهرت فيها إعادة للموازير (١ ، ٢) مكتفياً بعشرة نغمات فقط مع إختصار نغمتى (صول[#]، صول^h) و تم تصوير اللحن لليد اليمنى أوكتاف صاعد.

٦- من ١٦-١٧ إستخدم المؤلف السلسلة (O.0) حيث إستخدم ثمانى نغمات من السلسلة فى المازورة (١٦) ثم فى المازورة (١٧) ظهرت النغمات(صول^h، لا^h، سى^h) حيث إستخدم إحدى عشرة نغمة فقط وقام بإختصار نغمة (فا^h).

أ-٤- كودا: وتبدأ من ١٨-٢١

من ١٨-٢١ إستخدم المؤلف السلسلة (O.0) و تظهر فيها الموازير (١٩ ، ٢٠) تكرر للمازورة (١٨) وفى هذه المازورة تناول المؤلف تسع نغمات إستخدم من النصف الأول للسلسلة الست نغمات الأولى ثم من النصف الثانى للسلسلة ثلاث نغمات (مى^b،صول، صول[#]) ثم فى مازورة (٢١) ظهرت النغمة (سى^h) حيث إستخدم عشرة نغمات فقط من السلسلة.

ثانيا -التقنيات العزفية للأداء

ب- ١- تقنية الأربطة اللحنية Slur، Phrase :

ظهرت الأربطة اللحنية الطويلة (Phrase)، والقصيرة (Slur) خلال المقطوعة في كلا اليدين من مازورة رقم (١) إلى مازورة رقم (٢١) ومثال ذلك في الشكل التالي.

شكل رقم (٢) الأربطة اللحنية الطويلة والقصيرة والمتعارضة بين اليدين

-الإرشاد العزفي للتقنية:

-الألتزام بترقيم الأصابع المقترح من الباحث.

-التدريب يكون في البداية ببطء لسهولة الأداء ويفضل تدريب كل يد على حدة.

-إظهار الأربطة اللحنية الطويلة والقصيرة عن طريق الضغط بثقل الرسغ في بداية القوس دون مبالغة الى أسفل، ثم رفع الرسغ مع عزف النغمة الأخيرة بخفة وهدوء.

- ويراعى الأتصال العزفي Legato بين الأصابع و خاصة عندما يأتي في كلا اليدين بشكل متعارض مما يتطلب في إحدى اليدين الفصل بين تلك الأربطة أثناء إتصال اليد الأخرى في العزف.

ب- ١- ٢- تقنية الأربطة الزمنية :

ظهرت الأربطة الزمنية خلال المقطوعة في اليد اليسرى في الموازير من مازورة رقم (١) إلى مازورة رقم (١٠) ، ومن مازورة رقم (١٤) إلى مازورة رقم (١٥) عبر خط البار مما يتطلب في أدائها ترحيل أو تحريك الضغط الإيقاعي ، والشكل السابق يوضح ذلك من مازورة (١) إلى مازورة (٩)

الإرشاد العزفي للتقنية:

- إستخدام ترقيم الأصابع المقترح من الباحث.

- يراعي أن الحركة العزفية للنغمات المزدوجة تأتي بوزن ثقل الذراع وباستدارة كاملة لأصابع اليد

للحصول على قوة لمس متساوية

- يتم تثبيت النغمتين المزدوجتين في الرباط الزمني بزمن البلاش وعدم رفع اليد إلا بعد نهاية الرباط الزمني.

- يجب مراعاة الإحساس بالوحدة الزمنية خاصة عند ترحيل الضغط الإيقاعي والإحساس بتلك الأربطة في الأحساس بميزان رباعي رغم أنه ثنائي.

ب- ١- ٣- تقنية تثبيت إصبع وتحريك الآخر:

ظهرت هذه التقنية في الموازير من رقم (١٨) إلى رقم (٢١) في اليد اليمنى ومثال ذلك في الشكل التالي:

شكل (٣) النغمات الممتدة في زمن النور باليد اليمنى

- في اليد اليسرى ظهرت بزمن البلاش في الموازير من رقم (١) إلى رقم (١٧). ويتطلب أداء تلك التقنية مع ومثال ذلك في الشكل التالي:

شكل رقم (٤) النغمات الممتدة بزمن البلاش في اليد اليسرى

الإرشاد العزفي للتقنية:

- استخدام ترقيم الأصابع المقترح من الباحث.
- مراعاة التدريب ببطيء ثم التدرج في السرعة وصولاً للسرعة المطلوبة .
- يراعي التحكم في أصابع اليد اليمنى لأداء تلك التقنية حيث يثبت الأصبع المستخدم لزمن النوار حتى نهاية عزف النغمات الأخرى.
- تثبيت الأصابع المستخدمة لزمن البلاش في اليد اليسرى على أن تكون الأصابع كلها متساوية في القوى حتى لا يحدث ضغط قوي على نغمة دون الأخرى.

- ويقترح الباحث أداء التمرين التالي رقم (٥) من كتاب Longo 1A

شكل رقم (٥) تمرين من كتاب Longo 1A

ب- ١- ٤- تقنية أداء المسافات المختلفة رأسياً (هارمونياً):

في الموازير (م٩، م١٣، م١٢) وظهر استخدام مسافة الأوكتاف في الكودا من م ١٨ إلى م ٢١، والشكل التالي يوضح ذلك.

شكل رقم (٦) مسافة الأوكتاف

الإرشاد العزفي للتقنية:

- استخدام ترقيم الأصابع المقترح من الباحث.

- تساوى الضغط على النغمات إلى جانب التبديل السريع لدوران اليد اليسرى لمسافة الأوكتاف.

- مراعاة أن يكون الأبهام مرناً عند الانتقال من أوكتاف لآخر مع عدم شد الإبهام لكي تحتفظ اليد بمسافة الأوكتاف.

- ويقترح الباحث التمرين التالي لأداء الأوكتافات في اليد اليسرى مع مراعاة تثبيت الأصبع الرابع أثناء

الانتقال من أوكتاف (سى b) إلى أوكتاف (لا) لتحقيق الرباط اللحني القصير slur بين التألفين.

شكل رقم (٧) تمرين مقترح للتدريب على مسافة الأوكتاف في اليد اليسرى

ب- ١- ٥- تقنية إستخدام البيدال:

رغم عدم وجود علامة استخدام البيدال بالمؤلفة إلا أنه يتطلب إستخدامه في مازورة رقم (١٣) لتحقيق الرنين الصوتي للنغمات الممتدة والمتباعدة .

شكل رقم (٨) استخدام البيدال لتحقيق الرنين الصوتي للنغمات الممتدة

ب- ١- ٦- تقنية تغيير المفتاح الموسيقي:

استخدم المؤلف مدرجى مفتاح (صول) من مازورة (١) إلى مازورة (١٧) وفى نهاية مازورة (١٧) تم تغيير مفتاح (صول) إلى مفتاح (فا) ليبدأ استخدام مازورة (١٨) إلى نهاية المقطوعة فى مازورة (٢١) والشكل التالى يوضح ذلك

شكل (٩) تغيير المفتاح

الإرشاد العزفي للتقنية:

-قراءة المدونة صولفائياً قبل العزف.

-تحديد موضع تغيير المفتاح قبل العزف عن طريق إستخدام لون معين لكى تلاحظه العين عند الأداء وللمساعدة على قراءة النغمات في الطبقة الصوتية الصحيحة.

-التدريب ببطء لمساعدة العازف على حفظ أماكن تغيير المفتاح ثم التدرج في السرعة وصولاً للسرعة المطلوبة.

ب- ١- ٧- تقنية أداء التعبيرات الديناميكية:

تتركز هذه التقنية في صعوبة الأداء في التحكم في اللمس للنغمات لأداء التعبيرات الديناميكية حيث ظهرت علامة (p) الدالة على الأداء بصوت خافت في القسم (A) في الموازير من رقم (١) إلى رقم (١٣) ثم ظهرت علامة (pp) الدالة على الأداء بصوت خافت جداً في القسم (A2) من مازورة رقم (١٤) إلى مازورة رقم (١٧) وكذلك في الكودا من مازورة رقم (١٨) إلى نهاية المقطوعة في المازورة رقم (٢١)، والشكل التالي يوضح بعض التعبيرات المطلوبة.

شكل رقم (١٠) التعبيرات الديناميكية

الإرشاد العزفي للتقنية:

-يراعي لأداء الصوت الخافت (P) أن يكون لمس المفاتيح بالأطراف الرخوة للأصابع وعدم ثنيها للداخل حتى لا تلامس الأظافر المفاتيح.

-مراعاة أن تكون الأصابع على إرتفاع واحد وأن تكون قريبة من لوحة المفاتيح .

- مراعاة ظهور علامة Diminuendo (>) وتعني التدرج من الشدة إلي الخفوت.

- مراعاة ظهور علامة Crescendo < وتعني التدرج الخفوت إلى الشدة.

- مراعاة ظهور مصطلح التعبير Cedez الذي يعبر عن تقليل السرعة.

- مراعاة ظهور إختصار M.G الذي يعبر عن إستخدام اليد اليسري.

- مراعاة ظهور مصطلح Tempo الذي يدل على العودة مرة أخرى إلي السرعة الأصلية.

المقطوعة الثانية رقم (٤)

أولاً: - التحليل البنائي للمقطوعة

التونالية: إزدواج تونالى بين (سلم صول الخماسى الدياتونى - مقام لوكرىان دو#)

الميزان : 2 مايعادل 2 نوار فى المازورة النسيج: بوليفونى

الصيغة: ثلاثية A-B-A2 . السرعة: قليلا Legerement

الطول البنائى: ١٦ مازورة.

أ-١ - القسم A: من مازورة (١ - ١٤) إزدواج تونالى فى لحن اليد اليمنى يبدأ فى سلم خماسى (صول) الدياتونى وذلك من مازورة (١١-١٣) و من مازورة (٢٣-٢٤) فى مقام مكسوليديان (رى) وجاءت المصاحبة باليد اليسرى فى مقام لوكرىان (دو#) حيث إستخدمت تآلفات مفرطة بالخامسات ومقلوبها بالربعات (سى فا# - دو#)، (دو# فا# - سى).

أ-٢ - القسم B

أ-٢-١ - الفكرة الأولى : من مازورة (٢٤-١٢) بدأ بالمصاحبة فى مقام مكسوليديان مصور على درجة (دو) بتآلفات مفرطة بالربعات ومقلوبها بالخامسات (دو فا سى b)، (سى b فا# - دو#) وذلك حتى مازورة (٦) يقابلة لحن فى اليد اليمنى أولاً فى سلم (دو) الخماسى الدياتونى غير مكتمل حتى مازورة (٢٥) ويكتمل بسلم خماسى (فا) الدياتونى من مازورة (٢٥-١٦) ثم من مازورة (٢٦) إزدواج تونالى فى سلم مصنوع (دو) فى اليد اليمنى يقابلة مصاحبة من مازورة (٢٦) فى مكسوليديان (فا) تكتمل فى مازورة (٧) فى سلم لا/ك وينتهى السلم فى مازورة (١٧) على نغمة فا# فى اليد اليمنى.

أ-٢-٢ - الفكرة الثانية: من مازورة (١٨-١٢) بدأت بالمصاحبة فى مقام لوكرىان (سى) بالربعات ومقلوبها الخماسات فى اليد اليسرى من مازورة (١٨-٢١٠) يقابلها فى اليد اليمنى لحن فى سلم خماسى (لا) الدياتونى وينتهى سلم (لا) الخماسى فى مازورة (١٠) و من مازورة (٢١٠) فى اليد اليمنى يبدأ فى مقام مكسوليديان (رى) غير مكتمل لوجود نغمة (فا#) فى مازورة (١٠) وينتهى فى سلم (دو/ك) مع لمس (دو/ص) فى مازورة (٢١١) مع مصاحبة فى مقام مكسوليديان (دو) بتآلفات مفرطة بالربعات ومقلوبها

بالخامسات (دو-فا-سى b)، (سى b - فا-حو) وتنتهي الفكرة الثانية فى إزدواج تونالى بين (دو/ك) فى اليد اليمنى مع مقام مكسوليديان (دو/ص).

أ- ٣- القسم A₂ : من مازورة (١٦-١٣) بدأ فى سلم (صول) الخماسى الدياتونى فى لحن اليد اليمنى وهو إعادة للقسم A مع ظهور مصاحبة فى مقام لوكرىان (دو#) بتألفات بالرابعات ومقلوبها بالخامسات (دو#-فا-سى)، (سى-فا-دو#) لينتهي فى إزدواج السلم الخماسى مع مقام لوكرىان (دو#).

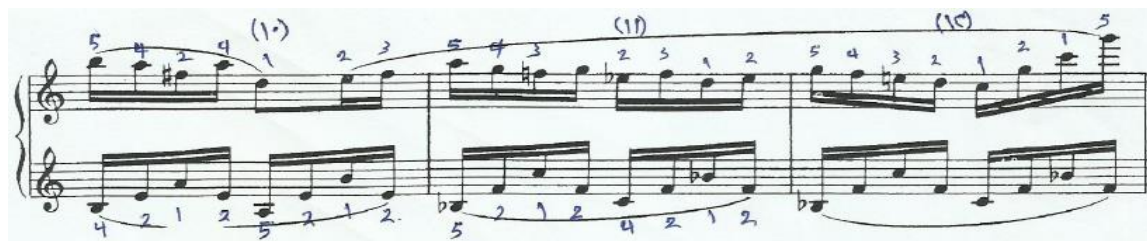
ثانياً: - التقنيات العزفية للأداء :

ب- ١- تقنية إستخدام الأربطة اللحنية مختلفة الأطوال فى كلا اليدين:

إستخدم المؤلف أربطة لحنية مختلفة الأطوال فمنها القصير نسبياً كما فى م ١، م ٢، م ٣، م ٤، م ٥، م ٦، م ٧، م ٩، م ١٠، م ١٣، م ١٤ باليد اليمنى ومنها الطويل كما فى م ١١، م ١٢، م ١٥، م ١٦ ومنها متوسط الطول كما فى اليد اليسرى فى كل المقطوعة، والشكل التالى يوضح ذلك.

شكل رقم (١١) الأربطة اللحنية القصيرة والمتوسطة بكلتا اليدين

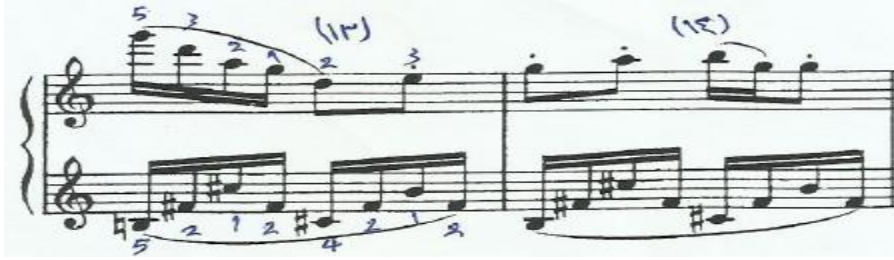
شكل رقم (١٢) الأربطة اللحنية الطويلة باليد اليمنى والمتوسطة باليد اليسرى

الإرشاد العزفي للتقنية:

- استخدام ترقيم الأصابع المقترح من الباحث.
- مراعاة رمي ثقل اليد على النغمة الأولى في الرباط اللحني من أعلى إلى أسفل ثم رفع اليد بهدوء وخفة إلى أعلى بعد عزف النغمة الأخيرة استعداداً لأداء الرباط اللحني الجديد .
- مراعاة الأداء العزفي بين اليدين والذي يأتي أحياناً بشكل متعارض (إتصال أحدهما وإنفصال الآخر ثم إتصال) كما في مقطوعة رقم (١)

ب-٢- تقنية الأداء المتقطع Staccato

ظهر الأداء المتقطع في المقطوعة في الموازير الأتية (م١، م٢، م٣، م٥، م١٣، م١٤) ومع الأداء المتصل في نفس الوقت في اليد اليسرى، والشكل التالي يوضح ذلك.

شكل رقم (١٣) الأداء المتقطع

الإرشاد العزفي للتقنية:

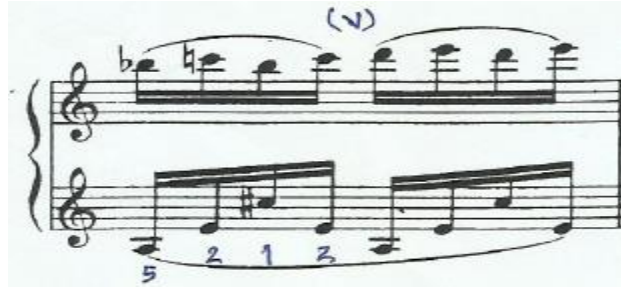
- استخدام الترقيم المقترح للأصابع.
- يراعي مرونة الحركة في استخدام الرسغ والضغط بخفة على أن تأخذ النغمة نصف زمنها.
- يراعى الأداء المتصل في اليد اليسرى .
- ويقترح الباحث التدريب على تمرين رقم (١) من كتاب Longo 1A صفحة (١٦) للأداء المتصل والمتقطع.

رقم (١٤) تمرين رقم (١) من كتاب Longo 1A ص ١٦ للأداء المتصل والمتقطع

ب-٣- تقنية أداء التألفات الهارمونية المفرطة:

إستخدم المؤلف التألفات الهارمونية المفرطة بالخامسات ومقلوبها بالربعات فى مصاحبة اليد اليسرى خلال المقطوعة .
والشكل التالى يوضح ذلك .

شكل رقم (١٥) تألفات هارمونية مفرطة باليد اليسرى

الإرشاد العزفي للتقنية:

- إستخدم الترقيم المقترح للأصابع .
- يتطلب عزف التألفات الهارمونية المفرطة تفهم جيد لمجموعات النغمات التى تكون حزمة هارمونية من ثلاث أو أربع نغمات ولكنها تعزف بشكل مفرط الواحدة تلو الأخرى .
- يجب ضبط وضع اليد، ومرونة حركة الأصابع التى تأتى عن طريق مساعدة حركات الذراع والجسم .
- إستخدام الحركة الجانبية نصف دائرية للمساعد بمساعدة مفصل الكوع لسهولة الأداء .
- التدريب البطئ لعزف هذه التألفات باليد اليسرى وصولاً إلى السرعة المطلوبة خاصة فى ظل متغيرات التونالية بين اليدين وتلك من مفاهيم القرن العشرين .

-ويقترح الباحث التمرين التالي للتدريب على التألفات الهارمونية باليد اليسرى

شكل رقم (١٦) تمرين مقترح للتدريب على التألفات الهارمونية باليد اليسرى

ب-٤- تقنية الانتقال لمناطق صوتية أكثر إتساعاً:

ظهر الانتقال إلى مناطق صوتية أكثر إتساعاً في المقطوعة باليد اليمنى في (م٩، م١٦) باستخدام مصطلح (8va.....).

الإرشاد العزفي للتقنية:

-تلك التقنية تتطلب مرونة في حركة اليد للوصول للمنطقة الصحيحة، وذلك من مفاهيم إستغلال مساحات مختلفة لآلة البيانو في القرن العشرين.

المقطوعة الثالثة رقم (٦)

أولاً:- التحليل البنائي للمقطوعة

التونالية: إزدواج تونالي (سلم ري/ك، ص) وسلم مي b/ص النسيج: هوموفوني
الميزان: ٢ مايعادل (٢ نوار). الصيغة: ثلاثية: A-B-A2 .

الطول البنائي: ٣٠ مازورة السرعة: إيقاعي: Rythmique (♩ = 88)

النسيج: هوموفوني.

أ-١- القسم A: من مازورة (١-١٢) بدأ في إزدواج تونالي بين سلم (ري/ك، ص) مع سلم (مي b/ص) وينتهي في نفس السلمين في مازورة (١٢) ومقسم ثلاث عبارات كالتالي:

العبرة الأولى: وتبدأ من ١-٢٤.

العبرة الثانية: وتبدأ من ١٥-١٩.

العبرة الثالثة: وتبدأ من ٢٩-١٢.

أ-٢- القسم B: من مازورة (١٣-٢٤) بدأ من الحلية فى مازورة (١٢) فى سلم (مى/ب/ص) مع مقام لوكریان (سى) فى اليد اليمنى وينتهي فى سلم (سى/ك،ص) فى اليد اليسرى مع إزدواج فى سلم (صول/ك،ص) فى اليد اليمنى وإنتهى على الدرجة الرابعة، ومقسم إلى ثلاث عبارات كالتالى:

العبرة الأولى: وتبدأ من ١٣-١٥.

العبرة الثانية: وتبدأ من ٢١٥-٢١٩.

العبرة الثالثة: وتبدأ من ٢٠-٢٤.

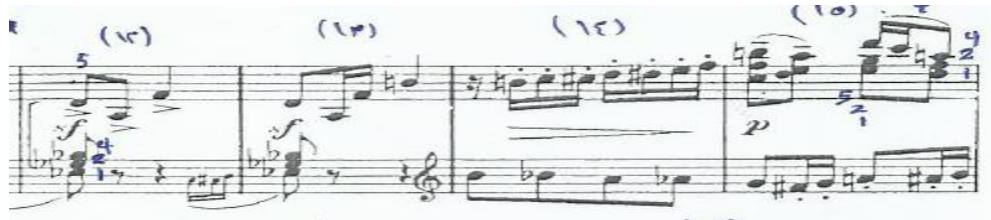
أ-٣- القسم A2 : من مازورة (٢٥-٣٠) بدأ فى سلم (رى/ص) فى مازورة (٢٥) ثم فى سلم (مى/ب/ص) فى مازورة (٢٦) و فى المازورة (٢٧) فى سلم (رى/ك،ص) بتآلف بالرباعيات (دو#-صول-دو#-فا#-سى#) ثم مازورة (٢٨) فى سلم (مى/ب/ص) و فى مازورة (٢٩) نفس السلم (مى/ب/ص) ثم فى مازورة (٣٠) فى سلم (رى/ص) مع وجود نغمة (رى) ممتدة فى الموازير (٢٨-٣٠) يسبقها (لا-صول) كخامسة سلم (رى) مختصرة.

ثانياً: - التقنيات العزفية للأداء :

ب-١- تقنية متغيرات الضغوط الإيقاعية:

ب-١-١- علامات الضغوط الإيقاعية:

ظهرت علامات الضغط الإيقاعى (> ، -) فى اليد اليمنى فى الموازير رقم (م١، م١١، م١٢) وفى اليد اليسرى فى الموازير (م٢٣، م٢٥)، والتي تشير إلى عزف النغمة بقوة والشكل التالى يوضح ذلك.

شكل رقم (١٧) يوضح الضغوط الأيقاعية (> ، -)

الإرشاد العزفي للتقنية:

-تأتى الحركة باستخدام مفصل الكتف والذراع مع مراعاة إسقاط الذراع من أعلى إلى أسفل باستدارة كاملة لليد مع تهيئة الأصبع للنزول على النغمة المطلوب أدائها.

- مراعاة ظهور علامة (-) أى ماركاتو فى اليد اليمنى فى مازروة رقم (م١٥) وفى اليد اليسرى فى مازروة رقم (م٢٤) وتودى بالعزف المنقطع الثقيل
ب-١-٢-تقنية الأربطة الزمنية:

ظهرت الأربطة الزمنية عبر خط البار فى الموازير رقم (م١، م٢، م٢٣، م٢٤، م٢٨، م٢٩، م٣٠) ومثال ذلك فى الشكل التالى:

شكل رقم (١٨) الرباط الزمنى عبر خط البار

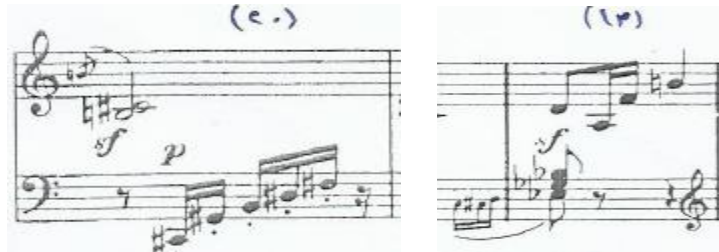
الإرشاد العزفي للتقنية:

-إستخدام ترقيم الأصابع المقترح من الباحث.
- يتطلب أداء الأربطة الزمنية عبر خط البار ترحيل أو تحريك الضغط الإيقاعى.

ب-٢-تقنية أداء الحلقات

ب-٢-١-حلية الأتشيكتورا:

ظهرت حلية الأتشيكتورا مكونة من نغمة واحدة فى الموازير رقم (م٢٠، م٢٨) ومكونة من ثلاث نغمات كما فى الموازير رقم (م٢، م١٢، م١٣، م٢٦) ومثال على ذلك فى الشكل التالى:

شكل رقم (١٩) حلية الأتشيكتورا من نغمة ، وثلاث نغمات

تدوين

تؤدي

شكل رقم (٢٠) تدوين وأداء حلية الأتشيكاتورا من ثلاث نغمات

الإرشاد العزفي للتقنية:

- يراعى أداء اللحن أولاً بمفردة بدون الحلية.
- إضافة الحلية مع اللحن وعند أداء الحلية, يراعى أن تأتي الحركة بخفة قدر الإمكان من الأصابع مع مرونتها وعدم شد الأصابع بشكل مترابط للنغمات لوجود قوس لحنى وتؤدي النغمات دون إنفصالها وتسقط زمن الحلية من زمن النغمة التي تليها بحيث يقع النبر القوي عليها.
- يراعى التدريب على الحلية ببطء شديد ثم التدرج فى السرعة للوصول إلى السرعة المطلوبة.
- يراعى أن يكون الذراع حرّاً وفي حالة توازن بين الشد والاسترخاء وأن يهبط الرسغ قليلاً لتتمكن أصابع اليد من أداء النغمات المزدوجة التي تليها بحيث تكون أصابع اليد في حالة إستدارة كاملة لتتمكن من طرق النغمات بدقة وبقوة لمس واحدة.

ب-٢-٢- حلية التريلو Tr

ظهرت فى مازورة رقم(م٤) على نغمة (مىb) فى اليد اليسرى .

شكل رقم (٢١) حلية التريلو فى اليد اليسرى

الإرشاد العزفي للتقنية:

- يتطلب أدائها الفهم الجيد ومهارة فى مرونة حركة الأصابع والتحكم بها فى الوحدة الزمنية .

ب- ٣- تقنية الأداء المتقطع Staccato

كما فى المقطوعة رقم (٢) ظهر الأداء المتقطع فى المقطوعة فى اليد اليمنى فى الموازير الأتية (م ١٠، م ١٤، م ٢٤)، بثلاثة أشكال نغمة واحدة ، ومسافات هارمونية وتألقات ثلاثية كما ظهر فى اليد اليسرى فى الموازير الأتية (م ٣، م ٦، م ١٥، م ٢٠، م ٢٥، م ٢٧، م ٢٨، م ٢٩، م ٣٠) وظهر فى اليدين معاً فى الموازير (م ٢، م ٤، م ٥، م ٧، م ١٨، م ٢٦) ومثال ذلك فى الشكل التالى:

شكل رقم (٢٢) الأداء المتقطع بأشكال مختلفة

الإرشاد العزفي للتقنية:

- استخدام ترقيم الأصابع المقترح من الباحث.

- يراعى مرونة الحركة فى استخدام الرسغ والضغط بخفة على أن تأخذ النغمة نصف زمنها.

ب- ٤- تقنية أداء سياق نغمى سلمى لمسافات هارمونية:

كما فى مقطوعة رقم (١) ظهرت المسافات الهارمونية المزدوجة المنقطعة والغير منقطعة فى الموازير (م ٤، م ٥، م ٦، م ١٦، م ١٧، م ١٨، م ١٩) ومثال ذلك فى الشكل التالى:

شكل رقم (٢٣) المسافات الهارمونية المزدوجة

الإرشاد العزفي للتقنية:

- استخدام ترقيم الأصابع المقترح من الباحث.
- يراعى أن تعزف النغمات وكأنها نغمة واحدة دون أن تغطي إحداها على الأخرى.
- مراعاة التحكم فى مرونة حركة الأصابع لتزامن الحركة على النغمات الهارمونية على أن تكون الحركة من الأصابع واليد بمساعدة الساعد.
- ويقترح الباحث التدريب على تمرين رقم (٨) من كتاب Longo 1B للتدريب على المسافات الهارمونية صفحة رقم ١٠

شكل رقم (٢٤) تمرين رقم ٨ من كتاب Longo

ب-٥- تقنية أداء التآلفات الثلاثية:

- ظهرت التآلفات الثلاثية فى اليد اليمنى فى الموازير رقم (٧م، ٨م، ٩م، ١٥م)، وفى اليد اليسرى فى الموازير (٢م، ١٢م، ١٣م، ٢٦م، ٢٨م، ٢٩م، ٣٠م) ومثال ذلك فى الشكل التالى:

شكل رقم (٢٥) التآلفات الثلاثية

الإرشاد العزفي للتقنية:

- استخدام ترقيم الأصابع المقترح من الباحث.
- يجب أن تؤدي نغمات التألف بقوة واحدة كما لو كانت نغمة واحدة.
- يراعى أن يكون خروج الأصوات فى درجة واحدة من القوة وذلك يتطلب تحكماً فى مرونة حركة الأصابع لتزامن الحركة على نغمات التألف حيث تأتى الحركة من الذراع بمساعدة اليد مع التوجيه الدقيق للأصابع على لوحة المفاتيح ومراعاة النغمات الملونة حيث أنها تأتى فى إيقاعات سريعة.

ب- ٦- تقنية تغيير المفتاح الموسيقى:

- ظهر تغيير للمفاتيح الموسيقى فى الصوت الأعلى فى الموازير رقم (٦م، ٧م) وفى الصوت الأسفل فى الموازير رقم (١٣م، ١٩م، ٢٥م، ٢٦م) ومثال لذلك فى الشكل التالى:

شكل رقم (٢٦) تغيير المفتاح الموسيقى

الإرشاد العزفي للتقنية:

- قراءة المدونة صولفائياً قبل العزف.
- تحديد موضع تغيير المفتاح قبل العزف عن طريق استخدام لون معين لكى تلاحظه العين عند الأداء وللمساعدة على قراءة النغمات فى الطبقة الصوتية الصحيحة.
- التدريب ببطء لمساعدة العازف على حفظ أماكن تغيير المفتاح ثم التدرج فى السرعة وصولاً للسرعة المطلوبة.

ب- ٧- تقنية أداء التعبيرات الديناميكية:

- تتركز هذه التقنية فى صعوبة الأداء فى التحكم فى اللمس للنغمات وأدائها بالتعبير المطلوب والذى يتطلب مرونة فى آلية حركة الأصابع لأظهار تلك التعبيرات.

الإرشاد العزفي للتقنية:

-يراعى ظهور مصطلح Crescendo ويعني التدرج من الخفوت إلى الشدة.
pp وتعنى الأداء بصوت خامت جدا، p وتعنى الأداء بصوت خافت ، f وتعنى الأداء بقوة

ب- ٨- تقنية تداخل الأيدي:

تقنية مهارة تداخل الأيدي وقد ظهرت في الموازير رقم (م٢٥، م٢٦، م٢٧) حيث تعزف اليد اليمنى تألف ثلاثي بزمى البلاش بينما تعزف اليد اليسرى قفزة بإيقاع (للم) فى الصوت الأسفل يليها نوار (ل) فى الصوت الأعلى نغمة (فا٥) بينما تعزف اليد اليمنى الصوت الأسفل كما فى مازورة (م٢٦) حتى نهاية البلاش فى الصوت الأعلى فى (م٢٧) حيث تودى باليد اليسرى تجعل الصعوبة تتركز فى سرعة الأنتقال والضبط الإيقاعى، والشكل التالى يوضح ذلك:

شكل رقم (٢٧) تداخل الأيدي

الإرشاد العزفي للتقنية:

-يراعى التدريب ببطء شديد للتمكن من إنتقال اليد للمنطقة الصوتية الصحيحة أثناء تداخل الأيدي .
- متابعة المدونة والتكرار العزفي لها وصولاً للعزف بالسرعة المطلوبة.

نتائج البحث:

مما سبق فى الإطار النظري والتطبيقي تم تحقيق أهداف البحث والإجابة على أسئلة البحث ، وتتلخص

النتائج فيما يلي :

الإجابة على السؤال الأول:

ما أسلوب آرثرهونيكر فى مقطوعات ألبوم (سبع قطع قصيرة) لآلة البيانو؟

وظهر جليا ما يلي:

-إعتمد المؤلف فى أسلوبه على تكرار الجمل اللحنية
-إستخدم المقامات الكنائسية والسلالم المصنوعة والأزدواج التونالى معبرا عن هوية الموسيقى الفرنسية فى ظل مفاهيم القرن العشرين حيث تناول المؤلف فى عينة البحث مقطوعة رقم (١) بأسلوب التأليف بالدوديكا فونية و المقطوعة رقم (٤) تعتمد على الأنتقال بين سلالم خماسية فى مقام كنائسى وتونالى و سلم مصنوع Overton وسلالم كبيرة وصغيرة أى التونالية مركزة فى صياغة الحانة.

-إهتم بالتظليل والمصطلحات التعبيرية والتقنيات العرفية.

-إستخدم الأفكار المتطابقة والموازين المتشابهة .

-إستخدم الأقواس اللحنية والأربطة الزمنية ومتغيرات الضغوط الإيقاعية .

-إستخدم الأداء المتصل والمتقطع.

-إستخدم السرعات المتنوعة فى المقطوعات.

-إستخدم نماذج إيقاعية متعددة فى المقطوعة الواحدة.

الإجابة على السؤال الثانى:

ما مدى الاستفادة من تحديد التقنيات العرفية والأرشادات المقترحة فى التوصل للأداء

الجيد على آلة البيانو لمقطوعات ألجوم (سبع قطع قصيرة) لآرثر هونيجر ؟

وقد قام الباحث من خلال الاطار التطبيقى باستعراض التقنيات العرفية وعمل الارشادات العرفية

المقترحة والتمارين المساعدة للوصول الى الاداء الجيد

توصيات الباحث:

١- إدراج مقطوعات ألجوم أرثرهونيجر ضمن مناهج العزف لدارسى البيانو مرحلة البكالوريوس والدراسات

العليا.

٢- الإهتمام بمؤلفى القرن العشرين وإدراج مؤلفاتهم لأثراء المناهج بالكليات المتخصصة.

مراجع البحث

أولاً : المراجع العربية :

- ١-حسين فوزى وآخرون(١٩٧١)"محيط الفنون (٢) الموسيقى-دار المعارف-القاهرة ص ٣٢٨
- ٢-رشا على شحاتة(٢٠٠٢)"المدرسة القومية لتعليم البيانو عند فتحية فايد"-رسالة ماجستير غير منشورة- كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان
- ٣-زيد الشريف (١٩٩٤): " أعلام الموسيقى الغربية " ، ج٢، وزارة الثقافة ، دمشق .
- ٤-سمحة الخولى(يونيو ١٩٩٢):القومية فى موسيقا القرن العشرين، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والأداب-الكويت-عالم المعرفة(ص ٦ ، ٧).
- ٥- شوقى ضيف(٢٠٠٠) معجم الموسيقا- مركز الحاسب الآلى -مجمع اللغة العربية -القاهرة - الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
- ٦-نادرة هانم السيد (١٩٩٧): " الطريق إلى عزف البيانو " ، مطبعة جامعة حلوان، القاهرة .

ثانياً " المراجع الأجنبية :

- 7-Apel, Willi:(1983):Harvard Dicitonary of Music 2nd..ed .London Heinemann Educational, Books Ltd ,p855
- 8-Brindle Smith:(1977)Composition O.U.P.Oxford ,Oxford University Press-London,page 51
- 9-Cooper, Martin, (1978): "The Concise Encyclopedia of Music and Musicians", London, Hutchinson.
- 10-Goldberg, Leslie Ann (1991): "An analysis of harmonic language in the songs of Arthur Honegger (1892-1955)", Boston University, Pro Quest Dissertations Publishing.
- 11-Kennedy, Michael (1985) : The concise oxford dictionary of music, new York , third edition, London oxford university press.
- 12-Persichetti, Vincent :(1961):Twentieth Century Harmony.Creative Aspects and practice.U.S.A Vali Ballou Press,Inc. p39
- 13-Waters, Keith John (1997): "Rhythmic and contrapuntal structures in the music of Arthur Honegger", University of Rochester, Eastman School of Music, Pro Quest Dissertations Publishing, United States, New York .

ملخص البحث

التقنيات العزفية للبيانو فى الهوية الفرنسية عند آرثر هونيجر من خلال البوم

(سبع قطع قصيرة)

د/خالد محمد رشدى محمد*

الفنون هي الأكثر تعبيراً عن الهوية والموسيقى هي الأسرع في التأثير عن الهوية بالنسبة للشعوب، وتلك ما ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بإستخدام عناصر الهوية في الموسيقى العالمية وتنوعت تلك المفاهيم في القرن العشرين وأخذ كل مجتمع يعبر عن هويته الموسيقية بأشكال مختلفة، وفي الهوية الفرنسية ظهرت مجموعة الستة بزعامة إريك ساتي الذي كان له الفضل الأكبر في تكوين جماعة الستة والتي يرجع لها الفضل في إيجاد الهوية الموسيقية الفرنسية، وأشهر شخصيات هذه الجماعة - ميلو - بولانك - دوروى - جرمين تايفير - جورج أوريك - وأرثرهونيجر الذي تأثر بمفاهيم الموسيقى الأوروبية بشكل عام وعناصر الموسيقى الفرنسية بشكل خاص وجاءت مؤلفاته الآلة البيانو متعددة المفاهيم عن الهوية الأوروبية فى التأثيرات سواء للبوليفونية، أو الصياغة الموسيقية بشكل عام وعن الهوية الفرنسية فى التنوع للمقامات وتناول عناصرها بشكل أكثر ثراء، وذلك من منظور المفاهيم الحديثة للقرن العشرين، والتقنيات العزفية للبيانو مع تلك المفاهيم جاءت من منظور جديد ما بين تقنيات فى التعددات المقامية على آلة البيانو أو لمس للدوديكا فونية أو البوليفونية أو مفاهيم أخرى، ولقد تميزت مؤلفات آرثر هونيجر للبيانو بصفة عامة ومقطوعات ألبوم (سبع قطع قصيرة) بصفة خاصة بإستخدام المقامات اليونانية وتعدد المقامات فى المقطوعة الواحدة، وإستخدام النماذج الإيقاعية المتعددة والتنوع فى الأفكار اللحنية والاهتمام بالتنظيل والمصطلحات التعبيرية والتقنيات العزفية، ومن هذا المنطلق هدفت تلك الدراسة إلى إلقاء الضوء على الهوية الفرنسية من منظور الهوية الأوروبية من خلال ألبوم (سبع قطع قصيرة) عند آرثرهونيجر وإستخدام المنهج التحليلي للتقنيات العزفية لهذا الألبوم، وتوصلت النتائج إلى بعض المفاهيم المتأثرة بالهوية الأوروبية والهوية الفرنسية تحديداً وأشكال مختلفة من التقنيات العزفية للبيانو وأسلوب التأليف فى ضوء مؤلفات ألبوم (سبع قطع قصيرة) عند آرثرهونيجر وكيفية الاستفادة منها فى عملية التعليم الموسيقى لدارسي البيانو.

الكلمات المفتاحية: - الهوية الفرنسية - التقنيات العزفية - البوم سبع قطع قصيرة - آرثر هونيجر.

* مدرس البيانو- قسم التربية الموسيقية- كلية التربية النوعية- جامعة المنوفية

Abstract

Piano Playing Techniques in French Identity of Arthur Honegger's through the Album (Seven Short Pieces)

Dr/khaled Mohamed roshdy mohamed*

Arts are the most expressive of identity and music which is the fastest influencing of identity for people and that's what emerged in the second half of the 19th century by using elements of identity in world music and those concepts varied in the 20th century. Each society began to express its musical identity in various forms.

In French identity the group of six appeared by Eric Sati the leader who had the greatest credit for the formation of the Group of Six, which is credited in finding a French musical identity. The most famous personalities of this group; Milhaud, Poulenc, Duruy, Germaine Tailleferre, Georges Auric and Arthur Honegger who was influenced by the concepts of European music in general and the elements of French music in particular. His piano instrument compositions become many concepts about European identity in the influences of polyphony or the musical formulation in general, and the French identity in the diversity of modes and its elements in a richer way, and from the perspective of modern concepts of the twentieth century. And the piano playing techniques with these concepts result from a new perspective between techniques in polytonality on piano or touching of dodecaphony or polyphony or other concepts. Arthur Honegger piano compositions distinguished in general and the album 'Seven Short Pieces' in particular by the use of gregorian modes, and polytonality, polyrhythm, diversity in melodic ideas, articulation, expressive terms and piano playing techniques in one composition. From this point of view, the study aimed to shed light on French identity from the perspective of European identity through the album (Seven Short Pieces) by Arthur Honegger using the analytical method of the piano playing techniques of

* Piano Teacher - Department of Musical Education - Faculty of Specific Education - University of Menofia

this album. The results came to some concepts influenced by European identity and French identity in particular and different forms of piano playing techniques and the style of composer in the light of the compositions of album "Seven Short Pieces" by Arthur Honegger's and how to use it in the process of music education for piano learners.

Keywords: - French Identity –Piano Playing Techniques - Seven Short Pieces Album - Arthur Honegger