

الرومانтика الروسية في مؤلفات آلة البيانو عند ميخائيل جلينكا (دراسة تحليلية)

د/ باسم زاهر بطرس^(١)

مقدمة البحث:

مؤلفات الموسيقى الرومانтика الروسية تعد من أجمل المؤلفات العالمية والأوروبية حيث أنها تعكس ثراء الفكر والثقافة الروسية. ومن جهة أخرى هي الأقرب للذوق في منطقتنا العربية حيث الميلودية الغزيرة والخطوط اللحنية الواضحة. وتعد الموسيقى الروسية قريبة من الذوق العربي والمصري في الاستماع لها، فالمستمع المصري والعربي يذكر موسيقى القصيدة السيمفونية "شهرزاد"^(٢) ("Rimsky Korsakov" "Scheherazade") للمؤلف الموسيقي ريمسكي كورساكوف^(٣) والتي تم اقتباس التيمة الأساسية بها في المسلسلات والفوائز الإذاعية والتليفزيونية المصرية التي حملت اسم "ألف ليلة وليلة".

وتتميز الموسيقى الروسية بأنها ثرية وغنية في تركيبها وتكوينها وأصالتها. وقد ارتبطت بعمق بجذور الثقافة الروسية العريقة، حيث امتحنت فيها الأصالة الروسية بالحداثة الأوروبية. وشهد العصر الرومانتيكي خلال القرن التاسع عشر في الموسيقى الأوروبية تطوراً كبيراً بظهور مجموعة من المؤلفين الموسيقيين الروسيين الذين تأثروا بالموسيقى الألمانية مثل بلاكيريف ("Balakirev")، وتشايكوف斯基 "Tchaikovsky". وهؤلاء جميعاً تأثروا بمؤسس الموسيقى القومية والوطنية الروسية ميخائيل جلينكا "Mikhail Glinka"^(٤). ولم تتأثر الموسيقى الروسية فقط بالموسيقى الأوروبية بينما أثرت فيها أيضاً بل أثرت في كل الموسيقى العالمية^(٥).

ويعد ميخائيل جلينكا "Mikhail Glinka" أحد أهم المؤلفين القوميين في روسيا وصاحب الأثر الكبير في الموسيقى الروسية العالمية من خلال مؤلفاته الأوبرالية، وتعد مؤلفاته آلة البيانو ذات طابع مميز^(٦). ومن هنا رأى الباحث أن يختار بعض الأعمال من مؤلفات ميخائيل جلينكا

(*) مدرس البيانو - شعبة التربية الموسيقية - كلية التربية النوعية - جامعة أسوان.

(**) "شهرزاد" "Scheherazade": قصيدة سيمفونية (عام ١٨٨٨م) للمؤلف الروسي ريمسكي كورساكوف

(1) Gerald Seaman: Nikolay Andreevich Rimsky-Korsakov: A Research and Information Guide. 2nd Edition. Routledge. New York. 2015. P. 164.

(3) نيكولاي ريمسكي كورساكوف "Nikolai Rimsky Korsakov": مؤلف موسيقي روسي (١٨٤٤ - ١٩٠٨م).

(4) ملي بلاكيريف "Mily Balakirev": مؤلف موسيقي روسي (١٨٣٧ - ١٩١٠م).

(5) ميخائيل جلينكا "Mikhail Glinka": مؤلف موسيقي روسي (١٨٠٤ - ١٨٥٧م).

(2) Philip Ross Bullock: Rosa Newmarch and Russian Music in Late Nineteenth and Early Twentieth-Century England. Routledge. New York. 2009. P. 30.

(3) Grove Music Online "Glinka":

<http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo>

للبيانو ويوضح من خلالها اثار المدرسة الرومانسية في هذه المؤلفات، والتي ظهر فيها طابع المدرسة الروسية القومى. مما يلقى الضوء على هذه المؤلفات لمحبي أداء المقطوعات الموسيقية التي تتنمى للعصر الرومانستى. ومحبى أداء المقطوعات الموسيقية الروسية والتي تلقى لدى دارس الموسيقى المصرى شغفًا خاصًا.

مشكلة البحث:

بالرغم من وجود العديد من الدراسات التي استعرضت العصر الرومانستى بتفاصيله الموسيقية عامة ولآلہ البيانو خاصة، والعديد من الدراسات التي تناولت المدرسة الروسية في التأليف الموسيقى، إلا أنه لم يتم الإشارة إلى الموسيقى القومية الرومانستيكية الروسية التي يتزعمها المؤلف ميخائيل جلينكا الذي عاصر مبدعى البيانو الأوروبيين في العصر الرومانستى مثل شوبان "Chopin" (**) ومندلسون "Mendelssohn" (**+) وغيرهم العديد من المؤلفين، وكانت أعماله رومانتيكية الطابع مع تميزها ببناء خاص.

أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى:

- ١- عرض السيرة الذاتية للمؤلف القومي الرومانستيكى الروسي ميخائيل جلينكا.
- ٢- تحليل البناء الموسيقى وعرض أسلوب ميخائيل جلينكا في مؤلفاته لآلہ البيانو.
- ٣- توضيح السمات الرومانستيكية والقومية في مؤلفات ميخائيل جلينكا لآلہ البيانو.
- ٤- كيفية الاستفادة من مؤلفات البيانو لميخائيل جلينكا لدارس البيانو المصرى.
- ٥- استفادة دارس التثوق والتحليل والتاريخ الموسيقى العالمي من خلال الاطلاع على أسلوب وفكرة ميخائيل جلينكا في التأليف الموسيقى الرومانستيكى والقومي الروسي.

أهمية البحث: تكمن أهمية هذا البحث في:

الوصول بدارس آلہ البيانو إلى مستويات متقدمة عزفياً وثقافياً من خلال تغذيته بالمدارس الموسيقية المختلفة وبالعصور الموسيقية المتعددة، للوصول لأكبر أثر في تنمية الثقافة الموسيقية للطالب المتخصص. وإتاحة الفرصة للمهتمين بالموسيقى الروسية والرومانستيكية والقومية للاطلاع على أعمال ميخائيل جلينكا لآلہ البيانو والتي اشتغلت على الأصالة والقومية الروسية ممتوجة بالحداثة الرومانستيكية الأوروبية.

(*) فريديريك شوبان "Frédéric Chopin": ملحن موسيقي فرنسي (١٨١٠ - ١٨٤٩م).

(**) فيليكس ميندلسون "Felix Mendelssohn": مؤلف موسيقي ألماني (١٨٠٩ - ١٨٤٧م).

أسئلة البحث: ستحاول الدراسة الإجابة على بعض الأسئلة وهي:

- ١- من هو المؤلف الموسيقي القومي الروسي الرومانتيكي ميخائيل جلينكا.
- ٢- ما هو مكونات البناء الموسيقى وأسلوب ميخائيل جلينكا في مؤلفاته لآلہ البيانو.
- ٣- ما سمات الرومانтика والقومية في مؤلفات ميخائيل جلينكا لآلہ البيانو؟
- ٤- كيف تتم الاستفادة من مؤلفات البيانو لميخائيل جلينكا لدرس البيانو المصري.
- ٥- ما وجه الاستفادة لدارس التذوق والتحليل والتاريخ الموسيقي العالمي من الاطلاع على أسلوب وفكر ميخائيل جلينكا في التأليف الموسيقي لآلہ البيانو.

حدود البحث:

- حدود زمنية: من سنة ١٨٢٢م إلى ١٨٥٥م وهي فترة نشاط التأليف عند ميخائيل جلينكا للقوالب المختلفة لآلہ البيانو.
- حدود مكانية: روسيا حيث مولده أغلب فترات حياته وألمانيا وإيطاليا والنمسا وإسبانيا حيث تعلم وسافر وقام بالتأليف فيها أيضاً.

إجراءات البحث:

• **منهج البحث:**

المنهج الوصفي (تحليل محتوى) ويعرف بوصف كل ما هو كائن وتفسيره وتحديد الظروف والعلاقات التي توجد بين الواقع وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة تحليل المحتوى والمضمون لبعض مؤلفات البيانو الرومانтика الروسية للمؤلف الموسيقي ميخائيل جلينكا الملقب بأبو الموسيقى الوطنية الروسية. وذلك للاستفادة منها وتحديد الأهداف المرجوة منها. وبعد استخدام هذا المنهج أداة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا البحث في ضوء إتمام عملية التحليل وفق أسس منهجية ومعايير موضوعية^(١).

• **عينة البحث:**

عينة مقصودة ومننقة من عدد ٩ مؤلفات لميخائيل جلينكا لآلہ البيانو ووضح الباحث من خلالها سمات الرومانтика عند ميخائيل جلينكا باقتباس ١٣ مثال من هذه المؤلفات.

(١) محمد شغين: البحث العلمي - الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية. الإسكندرية. المكتب الجامعي الحديث. ١٩٩٨م.
ص ١٠٨.

• أدوات البحث:

- المدونات الموسيقية للمؤلفات الموسيقية لميخائيل جلينكا التي استخدمها الباحث لتوضيح الرومانسية والقومية في أعمال ميخائيل جلينكا.
- بعض التسجيلات المصورة (فيديوهات) التي توضح أداء بعض مؤلفات جلينكا الموضحة بعينة البحث.
- بعض تسجيلات الصوت التي تحتوي على بعض مؤلفات ميخائيل جلينكا لآلية البيانو.

مصطلحات البحث:

○ الموسيقى الرومانسية :*Romantic music*

وهي موسيقى تنتهي للعصر الرومانسي والذي يمتد من الربع الأول من القرن التاسع عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر. وشمل التغيرات التي حدثت في الأسلوب الموسيقي، وتتميز عن العصر السابق له (العصر الكلاسيكي) بأن المؤلفين الموسيقيين عبروا بقوه عن مشاعرهم، وتوصيل أفكارهم الممتلأة بالحرارة وفي سبيل ذلك كسرروا القواعد الصارمة للعصر الكلاسيكي. وتتنوع مشاعرهم التي قاموا بالتعبير عنها ما بين الحب، والغضب والهدوء والعنف أحياناً^(١).

وتتناول الباحث الرومانسية الروسية وهي العصر الرومانسي في روسيا من خلال المؤلفين الموسيقيين الروسيين.

○ الموسيقى القومية :*National Music*

"إضافة قيم موسيقية جديدة من خلال التراث وقد نشأت في القرن التاسع عشر من خلال الرومانسيين مدفوعة بشوق للعودة للماضي وحنينهم لبساطة الريف وحب الوطن وعشق الطبيعة" واستلهام أعمالهم من خلال التراث والفلكلور الخاص بكل مؤلف^(٢). من خلال هذه المشاعر نشأت فكرة الفن القومي والموسيقى القومية. وهي التي تحمل الروح القومية في طابعها.^(٣)

وتتناول الباحث القومية في الموسيقى الروسية، وفي روسيا ظهرت القومية كتحدي لتأثير الثقافة الألمانية على الفن الروسي. وارتبط ظهورها في روسيا في فترات تاريخية واجه فيها المجتمع الروسي الحروب والثورات فكانت القومية هي العاضد القوي للمجتمع في مواجهة الأزمات.

(١) يوسف السبسي: دعوة إلى الموسيقى. سلسلة عالم المعرفة. المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب. الكويت. عدد رقم ٤٦. أكتوبر ١٩٨١م. ص ص ١٦٥ - ١٦٧. (يتصرف)

(٢) سمعة الخري: القومية في موسيقى القرن العشرين. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، ١٩٩٢م. ص ٨.

(3) Richard Sullivan, Dennis Sherman & John Harrison: *A Short History of Western Civilization*. 8th Edition. McGraw-Hill Humanities. New York. 1993. P 471.

○ الموسيقى الميلودية :Melodic music

تعني عندما يكون اللحن هو أساس البناء الموسيقي وهو تعاقب للنغمات الموسيقية التي يتم إدراكتها ككيان واحد. والمعنى الحرفي يشمل تسلسل الاهتزازات الصوتية (النغمات) وتحديد كل منها بمدد زمنية، كما تتكون الألحان غالباً من جمل موسيقية^(١). وعادت الميلودية (وهي أهمية اللحن) مرة أخرى على عرش البناء الموسيقي في العصر الرومانسي لتفوق على الهاارمونية التي سادت في العصر الكلاسيكي.

○ التيمة الموسيقية :Music theme

هي الموضوع وال فكرة الموسيقية أو الأساس الذي يتم البناء الموسيقي عليه. ويشمل التعاقب المتسلسل للنغمات التي تلعب دوراً هاماً في البناء الموسيقي. ويمكن أن تكون التيمة الموسيقية لحناً في منطقة الباس (الصوت الأساسي) ويتم تكراره ويوجد هذا الشكل في العديد من الصيغ الموسيقية مثل البساقاليا "Passacaglia"^(٢). ويمكن أن توجد التيمة الأساسية في أي صوت من الأصوات المتشابكة في الصيغ الموسيقية البولوفونية مثل الفوجا "Fugue"^(٣).

○ قصيدة سيمفوني :Symphonic poem

القصيدة السيمفوني عبارة عن مقطوعة موسيقية تؤديها الأوركسترا السيمفوني. وعادة تتكون من حركة واحدة مستمرة تعبر عن فكرة ما أو قصة أو لوحة فنية، والمؤلف الموسيقي المجري ليست "Liszt"^(٤) هو أول من استخدم هذا المصطلح وقام بتأليف عدد ١٣ مؤلف يحمل هذا الاسم. وأحياناً تكون جزءاً من أوبرا (وهو يكون جزءاً بدون استخدام الكلمات أو الغناء - آلي فقط)^(٥).

○ الحداثة :Modernity

الحداثة أو العصرنة تحديد وتتجدد ما هو قديم وهو مصطلح يبرز في المجال الثقافي والفكري التاريخي ليدل على مرحلة التطور التي طبعت أوروبا بشكل خاص في مرحلة العصور الحديثة. بالرغم من أن الحداثة تربط عادة بالتقدم التكنولوجي إلا أن التغييرات الفكرية كانت الأكثر تأثيراً،

(1) Allen Forte: *Tonal Harmony in Concept and Practice*. 2nd Edition. Holt, Rinehart and Winston. New York. 1974. P. 203.

(٢) البساقاليا "Passacaglia": قالب موسيقي بولوفوني قديم تتدفق ذيجه لعصر النهضة.

(٣) فوجة "Fugue": قالب موسيقي بولوفوني قديم حق انتشاراً في مؤلفات يوهان سيباستيان باخ في عصر الباروك.

(2) Michael Kennedy & Joyce Bourne: *Oxford Dictionary of Music*. 4th edition. Oxford University Press. London. 2004. P. 1056.

(٤) فرانز ليست "Franz Liszt": مؤلف موسيقي مجرى رومانسي وعازف بيانو ماهر (١٨١١ - ١٨٨٦).

(3) Macdonald: *New Grove*. 1980. Vol.18. P.428.

تشمل التغييرات الفكرية السياسية والاقتصاد والدين وعلم الاجتماع. والحداثة كما عرفها كانت "Kant" عام ١٧٨٤: هي خروج الإنسان من حالة الوصاية التي تسبب فيها بنفسه، والتي تمثل في عجزه عن استخدام فكره دون توجيه من غيره^(١).

خطة البحث: ينقسم البحث إلى:

أولاً: الإطار النظري: ويشتمل على النقاط التالية:

- ١) الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث.
- ٢) الموسيقى الرومانسية والقومية الروسية.
- ٣) ميخائيل جلينكا المؤلف القومي الرومانسي الروسي.
- ٤) مؤلفات ميخائيل جلينكا لآلية البيانو.

ثانياً: الإطار التطبيقي: ويشتمل على:

سمات الرومانسية والقومية في مؤلفات ميخائيل جلينكا للبيانو (الدراسة التحليلية).

ثالثاً: نتائج البحث (النتائج الاحصائية عرضها وتفسيرها).

أولاً: الإطار النظري:

١) الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث.

بعد إطلاع الباحث على العديد من الدراسات السابقة والبحوث بالمجلات العلمية المتخصصة المحلية والعالمية، وجد الباحث أن بعض من تلك الدراسات تتفق مع موضوع البحث الحالي في أن بعض هذه الدراسات تحدثت عن ميخائيل جلينكا ومؤلفاته الرومانسية وال القومية الروسية، وقد تخير الباحث خمس دراسات ربّهم ترتيباً زمنياً من القديم للحديث وهم كالتالي:

(١) دراسة بعنوان: أسلوب أداء مؤلفات موسكوفسكي الرومانسية.^(٢)

هدفت تلك الدراسة إلى الإشارة إلى أسلوب الأداء الرومانسي والقومي للمؤلف الموسيقي وعارف البيانو الروسي موريتز موسكوفسكي "Moritz Moszkows"^(٣). الذي ظهرت سمات الرومانسية الروسية في أعماله بوضوح. واتبعت الباحثة في تلك الدراسة المنهج الوصفي في تحليل

(*) إيمانويل كانت "Immanuel Kant": فلسوف ألماني من القرن الثامن عشر (١٧٢٤ - ١٧٨٤).

(1) Theodor W. Adorno: Negative Dialectics. Translated by E.B. Ashton. Routledge. New York. 1977. (Originally published as Negative Dialektik, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1966.).

(٢) فاتن جرجس بياعي: أسلوب أداء مؤلفات موسكوفسكي الرومانسية. بحث فردي، تخصص بيانو، مجلة علوم وفنون الموسيقى، كلية التربية الموسيقية. جامعة حلوان، مجلد ٦، ص ١١٤، ٢٠٠١.

(٣) موريتز موسكوفسكي "Moritz Moszkows": مؤلف موسيقي روسي (١٨٤٥ - ١٩٢٥).

وتصنيف بعض مؤلفات موريتز موسكوفسكي لآلہ البيانو والتي توضح من خلالها بعض الملامح والسمات الرومانسية القومية الروسية في أعماله.

تفق تلك الدراسة مع البحث الراهن في الاهتمام بالسمات الرومانسية الروسية في مؤلفات آلہ البيانو، بينما تختلف عن البحث الراهن في أن تلك الدراسة تهتم بمؤلفات موريتز موسكوفسكي، بينما هذا البحث يهتم بمؤلفات ميخائيل جلينكا لآلہ البيانو.

(٢) دراسةعنون: **موسيقى البيانو عند ميخائيل جلينكا**.^(*)

"The piano music of Mikhail Glinka"

هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على أهمية محتوى مؤلفات البيانو المنفردة للمؤلف الموسيقي ميخائيل جلينكا في تاريخ موسيقى البيانو الروسية، من خلال عرض لمراحل حياته، وارتباط أعماله بالثقافة الروسية. وأثر اعماله في تلاميذه ومحببه من الأجيال اللاحقة لجلينكا.

واستخدمت الباحثة في تلك الدراسة المنهج الوصفي في عرض وتحليل محتوى بعض مؤلفات جلينكا لآلہ البيانو. وأسفرت نتائج تلك الدراسة إلى الكشف عن أسلوب جلينكا في بناء مؤلفاته الموسيقية لآلہ البيانو، وأثر مؤلفاته للأوبرا على مؤلفات البيانو لديه، مع توضيح ذلك بتقديم بعض العبارات والجمل من مؤلفاته لآلہ البيانو.

تفق تلك الدراسة مع البحث الراهن فيتناولها لحياة جلينكا وأثرها على مؤلفاته لآلہ البيانو، وتختلف تلك الدراسة عن هذا البحث فيتناول هذه الدراسة لحياة جلينكا وتناول بعض أعماله من خلال تحليل بعضها للكشف عن أسلوب البناء الموسيقي عند جلينكا. بينما هذا البحث يهتم بتوضيح السمات الرومانسية والقومية الروسية في مؤلفات ميخائيل جلينكا من خلال تحليل مؤلفاته لآلہ البيانو.

(٣) دراسةعنون: **المusic الروسية بين القومية والتقدمية**.^(**)

هدفت تلك الدراسة إلى توضيح طابع الموسيقى الروسية القومية من خلال المؤلفات الموسيقية الآلية لآلہ البيانو، ومحاولة تجديدها من خلال الحادثة الأوروبية التي بهرت المؤلفين الموسيقيين الروس الذين ذهبوا لمعاهد أوروبا الموسيقية ليدرسوا القديم والحديث في علوم الموسيقى، فكان الناتج هذا المزيج القومي والغربي ويوضح الباحث ذلك من خلال تناوله لبعض المؤلفات الموسيقية لقوميين الروس.

(*) Irina Yurkovskaya: **The piano music of Mikhail Glinka**. Ph.D. Research in Musical Arts. School of Music. The Temple University. 2005.

(**) محمود خيري محمد الشرقاوي: **المusic الروسية بين القومية والتقدمية**، بحث فردي، تخصص بيانو، مجلة علوم وفنون الموسيقى، كلية التربية الموسيقية. جامعة حلوان، مجلد ١٦، الجزء الأول، ص ١٢٩، يونيو ٢٠٠٧.

وأتبع الباحث في تلك الدراسة المنهج الوصفي في اختيار وتحليل بعض الأعمال القومية الروسية وتوضيح دور التقدمية والحداثة في التأثير على هذه المؤلفات.

تنقق تلك الدراسة مع البحث الراهن في اختيار المؤلفات الروسية القومية خلال القرن التاسع عشر وتحليل بعضها لتوضيح دور القومية والتقدمية على هذه المؤلفات. وتختلف في أن تلك الدراسة تهتم بالمؤلفات الروسية بصفة عامة ولم تتناول جلينكا بشكل مفصل. بينما هذا البحث اهتم بأعمال جلينكا بشكل مفصل ليوضح دور الرومانسية والقومية على المسواء في مؤلفاته للبيانو، (٤) دراسة بعنوان: **أسلوب أداء آلة الكلارينت في ثلاثة البيانو والكلارينت والباسون (الباتايك) ميخائيل جلينكا.**

هدفت تلك الدراسة إلى توضيح أسلوب ميخائيل جلينكا في أداء آلة الكلارينت في ثلاثة البيانو والكلارينت والباسون (الباتايك) وتوضيح أسلوبه البنائي في مؤلفاته، ومنها أسلوب كتابته لآلة البيانو ضمن هذا العمل. واتبع الباحث في تلك الدراسة المنهج الوصفي في اختيار وتحليل محتوى هذا العمل الثلاثي. من خلال عرض بعض الجمل والعبارات من هذا العمل وتوضيح أسلوب جلينكا بهذه النماذج.

تنقق تلك الدراسة مع البحث الراهن في اختيار وتحليل وعرض أسلوب جلينكا في التأليف، وتختلف تلك الدراسة عن البحث الراهن في أن تلك الدراسة اهتمت بالمؤلفات الأوركسترالية لميخائيل جلينكا، بينما يهتم هذا البحث بأسلوب البناء الموسيقي لأعمال ميخائيل جلينكا لآلة البيانو وتوضيح السمات الرومانسية والقومية في أعماله.

(٥) دراسة بعنوان: **فانتازيات (خيالات) احتفالية في الأوبرا الروسية للبيانو المنفرد لإيزاك ميخنوفסקי.**

"Isaac Mikhnovsky's Concert Fantasies on Russian Operas for Solo Piano"

هدفت تلك الدراسة إلى تقديم دراسة تحليلية مفصلة عن إيزاك ميخنوف斯基 "Isaac Mikhnovsky" (***+)، ودوره في أداء وتقديم العديد من المؤلفات الروسية الشهيرة ولقاء الضوء عليها من خلال إعدادها وأدائها خلال القرن الماضي. ومنها أعمال ميخائيل جلينكا لآلة البيانو.

(*) احمد رشدي محمد احمد: **أسلوب أداء آلة الكلارينت في ثلاثة البيانو والكلارينت والباسون (الباتايك) ميخائيل جلينكا**, رسالة ماجستير غير منشورة، تخصص اوركسترالي، كلارينت، ٢٠١٣م.

(**) Ina Mirtcheva: **Isaac Mikhnovsky's Concert Fantasies on Russian Operas for Solo Piano**. Ph.D. Research in Music. School of Music. George Mason University. 2014.

(**+) إيزاك ميخنوف斯基 "Isaac Mikhnovsky": عازف ومؤلف موسيقي روسي (١٩١٤ - ١٩٧٨م).

وذلك لاهتمامه ب تقديم التراث القومي الروسي . وقامت الباحثة بتحليل وعرض بعض أعمال البيانو في قالب الفانتازيا من داخل أعمال ميخائيل جلينكا الأوبرا لية ، والتي قام بإعدادها ميخنوفسكي كأعمال منفصلة لآلہ البيانو . واستخدمت الباحثة في تلك الدراسة المنهج الوصفي في وصف وتحليل هذه المؤلفات التي قام بإعدادها إيزاك ميخنوفسكي على بعض الأجزاء الأوبرا لية لآلہ البيانو في مؤلفات ميخائيل جلينكا . وأسفرت نتائج هذه الدراسة إلى تقديم تحليل مفصل لهذه الأعمال التي وضحت طريقة فكر ميخائيل جلينكا القومي والرومانسي في مؤلفاته .

تفق ذلك الدراسة مع البحث الراهن فيتناول طريقة ميخائيل جلينكا وفكرة في بناء مؤلفاته الموسيقية ، بينما تختلف أن هذا البحث يهتم بأعمال البيانو التي كتبها ميخائيل جلينكا بنفسه لآلہ البيانو وتوضيح الرومانستيكية والقومية بها .

٢) الموسيقى الرومانستيكية والقومية الروسية .

يحمل معنى اسم الرومانستيكية أو الرومانسية وصف للمرحلة الزمنية التي اتسمت بها الحقبة الفنية وهي بداية القرن التاسع عشر وهي مرحلة اتسمت بالخيال الرومانسي الجامح . كما شملت التعبير عن الوطنية والقومية بالبحث والعودة للجذور وشهدت هذه المرحلة عودة الاهتمام بأدب شكسبير "William Shakespeare" (ولشاعر دانتي "Dante Alighieri") وقصص سيرفانتس "Cervantes" (Miguel de Cervantes) وتزامنت مع احداث سياسية كثيرة في أوروبا فولد من هذا المزيج العصر الرومانستيك بكل تiarاته الفنية والثقافية والموسيقية . وقارب امتداد هذا العصر على ما يقرب من القرن لأنه مع بدايات القرن العشرين اتجهت الفنون والثقافات إلى منحى آخر يختلف عن الرومانستيكية عرف فيما بعد بفنون وثقافات القرن العشرين .

"وتعتبر الرومانستيكية هي أسلوب فني في الكتابة الموسيقية ، كان سائداً بشكل واضح وبضرورات التداعي الطبيعي لظروف المجتمع العالمي بأوروبا في القرن التاسع عشر من بدايته حتى نهايته (١٨٠٠ - ١٩٠٠ م) ولا تعتبر تلك الفترة الزمنية وعاءً وحيداً لهذا الأسلوب الموسيقي . لأن الرومانستيكية وجدت أيضاً قبل ذلك وبعده ."^(١)

وفي الموسيقى الرومانستيكية تم ظهور سمات خاصة بالرومانستيكية يمكن ملاحظتها في الأعمال والمؤلفات الموسيقية المختلفة لآلہ البيانو يمكن إيجازها كالتالي :

(*) وليم شكسبير "William Shakespeare": كاتب وأديب وروائي إنجليزي (١٥٦٤ - ١٦١٦ م) .

(**) دانتي الجيري "Dante Alighieri": شاعر إيطالي (١٢٦٥ - ١٣٢١ م) .

(***) ميغيل دي سيرفانتس "Miguel de Cervantes": كاتب وروائي ومسرحي إسباني (١٥٤٧ - ١٦١٦ م) .

(١) يوسف السيسى: مرجع سابق، ص ١٦٥ .

- ١- تم تعظيم شأن اللحن (الميلودية) على حساب باقي عناصر البناء الموسيقي فأصبحت المؤلفات الآلية أكثر غنائية وعاطفية في طابعها^(١).
- ٢- تطور الآلات الموسيقية وازدادت إمكاناتها وانعكس ذلك بوضوح على تطور آلة البيانو.
- ٣- بتطور إمكانات آلة البيانو واتساع نطاقها مما ساعد على اتساع مساحة النسيج اللحمي المستخدم وزداد استخدام إمكانات التعبير والتظليل مثل استخدام أنواع الدواس المختلفة فنتج عن ذلك مؤلفات أكثر اتساعاً وأكثر ثراء وأكثر تعبيراً^(٢).
- ٤- بسبب انتشار أغاني الليد الألماني "Lied"^(٣)، ومصاحبة آلة البيانو لها مما جعل الاهتمام بثراء التأليف لقوالب المصاحبة لآلية البيانو، فلم يصبح البيانو مجرد مصاحب فقط للأغنية بل شريك فيها، يكاد يكون على نفس الدرجة من الأهمية.
- ٥- تم الاهتمام بتطور أداء العازفين لآلية البيانو من خلال إعداد الدراسات التكنيكية، مما جعل المؤلفات الموسيقية لآلية البيانو تهتم بإبراز مهارة العازف الفردية. وشهدت هذه الفترة صعود المواهب الفردية في الأداء على آلة البيانو مثل فرانز ليست الملقب بشيطان البيانو.^(٤)
- ٦- ظهرت فكرة المؤلفات الموسيقية البرogrammatic و هي المؤلفات الموسيقية التي ارتبطت بأعمال ومؤلفات أدبية وقصصية وشعرية. فأصبحت المؤلفات الموسيقية تحكي عن قصة وفكرة تعبر عنها من خلال بناء النسيج الموسيقي.
- ٧- تطور الصيغة والقوالب الموسيقية وظهرت أيضاً قوالب وصيغ موسيقية جديدة. وأصبحت القوالب القديمة أكثر حرية في بنائها وشكلها. وانتشرت بعض القوالب الموسيقية لآلية البيانو في العصر الرومانطيكي مثل: فالس "Waltz" ، مازوركا "Mazurka" ، بولونيز "Polonaise" ، ارتجال "Impromptu" ، رومانسية "Romance" ، أغاني بدون كلمات "Nocturne" ، مقدمة "Prelude" ، مقطوعة حالمه "Songs Without Words" ، رقصة شعرية "Ballade" ، فاصل موسيقي "Intermezzo" ، افتتان "Rhapsody" .
- ٨- تطور النسيج الهاارموني في المؤلفات الموسيقية ليعبر عن مشاعر المؤلف وفكرته فتحررت المؤلفات من القواعد الصارمة للبناء الهاارموني التقليدي.

(1) Maurice Hinson: *Anthology of Romantic Piano Music: For Intermediate to Early Advanced Piano*. Alfred Music. U.S.A. 2002. P. 4.

(2) Erik Wallrup: *Being Musically Attuned - The Act of Listening to Music*. Ashgate. Routledge. U.S.A. 2015. P. 122.

(*) أغنية الليد "Lied": أغنية منفردة ذات شعر جيد وغالباً ما يصاحبها آلة البيانو فقط.

(3) Jessica C. E Gienow – Hecht: *Sound Diplomacy - Music and Emotions in Transatlantic Relations, 1850–1920*. The University of Chicago Press. 2009. P. 62.

٩- ظهور ونمو القومية في الموسيقى من خلال أحياط الألحان الشعبية القديمة. وكانت ردًا على زيادة النفوذ السياسي أو الثقافي الأجنبي وظهر في شرق أوروبا وروسيا كرد على التفوق الألماني.^(١)

وأسات هذه السمات الموسيقية الخاصة بالعصر الرومانطيكي في كل أوروبا وصولاً لشرق أوروبا وظهرت هذه السمات في المؤلفات الروسية الغنائية والآلية وظهرت بوضوح في المؤلفات الروسية لآلة البيانو. وأكثر السمات وضوحاً في الموسيقى الروسية هي القومية التي ظهرت في المؤلفات الموسيقية الروسية الاوركستالية والأوبرالية والمؤلفات الآلية.

والقومية هي نوع من التوجه ناحية الهوية والبحث عنها في أفرع الثقافة المختلفة بصفة عامة والفنون بصفة خاصة ويظهر ذلك بصورة جلية في الموسيقى، وهي نوع الهوية الجماعية المبنية على أساس واحد قومي. وتتميز روسيا بعرaca أصولها الثقافية الغنية تاريخياً بشتى أنواع الفنون التي تميزها وتجعلها مهدأً جيداً لنمو التيار القومي بها. وظهر تامي الاتجاه القومي مرات عديدة في التاريخ الروسي خلال الحروب والأزمات التي مرت بالبلاد أو الثورات. فكان لغزو فرنسا بقيادة نابليون بونابرت عام ١٨١٢م أكبر الأثر لاستدعاء الروح القومية وكان هذا متزامناً مع بزوع فجر العصر الرومانطيكي^(٢). فكانت تلك الفترة التي تتناولها البحث هي فترة انطلاق لل القومية الروسية في مواجهة الغزو الفرنسي لروسيا. وهذه الفترة هي فترة ابداع مؤلفات ميخائيل جلينكا ولذلك يدعى بال القومي الروسي الكبير. وتقابل هذا أيضاً مع محاولة تحديث روسيا من خلال محاولة نقل الفنون الغربية إليها فظهر ذلك في محاولة محاكاة العمارة الإيطالية في تشييد مدينة بطرس برج "Saint Petersburg". وانعكس ذلك على التأثير بالفنون عامة والموسيقى بصفة خاصة^(٣).

ونجد في تحليل الموسيقى الروسية في تلك الفترة الرومانتيكية القومية عبارة عن امتزاج القومية الشرقية الأوروبية مع الحداثة المتمثلة في التأثر بالموسيقى الرومانتيكية الأوروبية الفرنسية والألمانية.

ويمثل القرن التاسع عشر بداية تقديم الموسيقى الروسية في قوالب عالمية، وهو ما يعرف بالموسيقى القومية الروسية، حيث كانت الموسيقى الروسية قبل ذلك عبارة عن موسيقى شعبية وموسيقى دينية، وكان أول من قدم الموسيقى القومية الروسية للعالم المؤلف الموسيقي ميخائيل

(1) Jim Samson: *The Late Romantic Era: Volume 7: From the Mid-19th Century to World War I*. Palgrave Macmillan. 1991. P.34.

(2) Chiara Pierobon: *Music and Political Youth Organizations In Russia - The National Identity Issue*. Springer VS. Wiesbaden – Germany. 2014. P. 25 – 32. (Adapted).

(3) John C. Tibbetts, Michael Saffe & William A. Everett: *Performing Music History Musicians Speak First-Hand about Music History and Performance*. Palgrave Macmillan. U.S.A. 2018. P. 178.

جلينكا، فقدم الألحان الروسية الشعبية والدينية في مؤلفات غنائية كالأوبرا أو مؤلفات آلية نال منها البيانو نصبياً وافراً. وتولى بعد جلينكا عدد من المؤلفين القوميين الروسيين الذين أثروا الموسيقى العالمية بمؤلفاتهم الرائعة التي احتوت على الأصلة الروسية مترجمة بالحداثة الغربية. ومن هؤلاء مجموعة لقيت بمجموعة الخمسة وهم بالأكيريف، بورودين "Borodin" (أ)، كوي "Cui" (ب)، موسوروشكى "Mussorgsky" (ج)، وكوريروف (د). وكان تأثير الموسيقى الدينية على الموسيقى الروسية واضحًا في الاهتمام الواضح بالبولوفونية، كما تميزت الموسيقى الروسية أيضاً بصرامة البناء الموسيقي. كما ظهر تشايكوفסקי "Tchaikovsky" (هـ)، كمناس قوي لهذه المجموعة المسممة بالخمسة وتم تعليم مؤلفاته في ضوء توجهه للحداثة الغربية ورفضه للقومية (إ). ومن خلال الاستماع والتحليل الموسيقي لممؤلفات المدرسة القومية الروسية، نجد أنها مؤلفات رومانتيكية تحتوي على السمات العامة للرومانтика. وتشابه بعض مؤلفات آلية البيانو للقوميين الرومانطيكيين الروس مع الرومانطيكيين الأنماط والفرنسيين.

(٣) ميخائيل جلينكا المؤلف القومي الرومانطيكي الروسي.

في الثقافة الموسيقية الروسية، يحمل ميخائيل جلينكا لقب الرائد الذي فتح حقبة جديدة للحوار بين الثقافتين الموسيقية الأوروبية الغربية والروسية. كما يطلق عليه أيضاً أبو الموسيقى الوطنية الروسية، وكان أول مؤلف موسيقي روسي يمزج بين السمات الوطنية للموسيقى الشعبية الروسية وتقاليده المؤلفات الموسيقية الأوروبية. كما أنه أول مؤلف موسيقي روسي يعتد به كمؤلف موسيقي خارج روسيا وتم تقديم مؤلفاته في مسارح أوروبا (أ).

ولد ميخائيل إيفانوفيتش جلينكا في ٢٠ مايو ١٨٠٤، في قرية نوفوسپاسكوي "Novospasskoye"، في منطقة سмолينسك "Smolensk"، في روسيا، لعائلة ثرية ووالده أحد القادة السابقين بالجيش الروسي وأحد الأغنياء في منطقته، لكنه نشأ في حالة صحية سيئة. وكان له مربية فرنسية هي من قامت بتعليميه العزف على البيانو، وفي عام ١٨١٧ تم إدخاله مدرسة

(أ) ألكسندر بورودين "Alexander Borodin": مؤلف موسيقي روسي (١٨٣٣ - ١٨٨٧ م).

(ب) سزار كوي "César Cui": مؤلف موسيقي روسي (١٨٣٥ - ١٩١٨ م).

(ج) موديست موسوروشكى "Modest Mussorgsky": مؤلف موسيقي روسي (١٨٣٩ - ١٨٨١ م).

(1) Ibid. P 59.

(جـ) بيتلش تشايكوف斯基 "Pyotr Ilyich Tchaikovsky": مؤلف موسيقي روسي (١٨٤٠ - ١٨٩٣ م).

(د) برنارد شامبينيول: تاريخ الموسيقى. وكالة الصحافة العربية. القاهرة. ٢٠١٨ م. ص: ١٠٨ - ١١٢. (تصرّف).

(3) Michael Kennedy & Joyce Bourne: Previous reference. P. 409.

داخلية في سان بترسبرغ "St. Petersburg" وهناك تفاعل مع أقرانه في التعلم وأدراك الفنون والموسيقى. وفي سن السابعة عشرة تعلم البيانو على يد جون فيلد "John Field" (*) أستاذ البيانو الشهير الذي كان يعيش في سان بترسبرغ وهو أسس مبادئ التأليف والعزف عند جلينكا. وفي مايو ١٨٢٤م، تم تعيين جلينكا وكيلًا للوزارة في مجلس النقل الروسي. مما جعله يتولى الإنفاق على دراساته الموسيقية، وخصص كل وقت فراغه للموسيقى. وشارك في كثير من الأحيان كمغني ومؤلف موسيقي في أمسيات موسيقية لأصدقائه. عام ١٨٢٨م قدم استقالته من عمله وتفرغ تماماً لدراسة الموسيقى وفي عام ١٨٣٠م ذهب لإيطاليا وأقام بها ثلاثة سنوات، ودرس هناك فنون الغناء وهناك تعرف على مؤلفات بيليني "Bellini" (**)، وروسيني "Rossini" (***) وذهب بعدها إلى فيينا وبرلين ودرس هناك النظريات والتأليف الموسيقية، وبعداً عن روسيا قرر أن يكتب أوبرا قومية روسية وعاد إلى وطنه عام ١٨٣٤م. (١)

وتزوج من ماريا إيفانوفا عام ١٨٣٥م. وفي عام ١٨٣٦م كان قد انتهى من تأليف أول أوبرا له وأسمها "حياة القيسير" "A Life for the Tsar" ونجحت نجاحاً كبيراً عندما عرضت في نوفمبر ١٨٣٦م. وبعد نجاح هذه الأوبرا نجاح للفكر الموسيقي القومي الذي تبناه جلينكا. في يناير عام ١٨٣٧م تم تعيين جلينكا قائداً للكورال الخاص بكنيسة القيسير. في عام ١٨٣٩م انها رزواجه وترك العمل بكنيسة القيسير. وفي عام ١٨٤٢م أنهى تأليف أوبراه الثانية وأسمها "رسلان ولودميلا" "Russlan i Ludmilla" ، عن رواية شعرية لبوشكين "Pushkin" (****)، وبقيت تعرض يومياً لمدة ست سنوات. وفي عام ١٨٤٤م قام برحالة أخرى للخارج ذهب فيها إلى إسبانيا وفرنسا، وكان من أصدقائه في فرنسا فيكتور هوغو "Victor Hugo" (*****)، وهيكتور برليوز "Hector Berlioz" (*****) (٢).

في باريس حظيت مؤلفاته باهتمام كبير من الموسيقيين المحليين ومحبي الموسيقى، وكان أول روسي يقدم مؤلفاته في فرنسا. وفي إسبانيا اندلش من جمال هذه البلاد مما ألهمه لكتابة

(*) جون فيلد "John Field": مؤلف موسيقي أيرلندي وعازف بيانو ومدرس موسيقي. (١٧٨٢ - ١٨٣٧م).

(**) فينشينسو بيليني "Francesco Bellini": مؤلف موسيقي إيطالي. (١٨٠١ - ١٨٣٥م).

(***) جواكينو روسيني "Gioachino Rossini": مؤلف موسيقي إيطالي. (١٧٩٢ - ١٨٦٨م).

(1) Lutz D. Schmadel: *Dictionary of Minor Planet Names*. Springer Verlag, Berlin. 1992. P. 293.

(****) الكسندر بوشكين "Alexander Pushkin": كاتب وروائي وشاعر روسي (١٧٩٩ - ١٨٣٧م).

(*****) فيكتور هوغو "Victor Hugo": كاتب وروائي وشاعر فرنسي (١٨٠٢ - ١٨٨٥م).

(*****) هيكتور برليوز "Hector Berlioz": مؤلف موسيقي فرنسي (١٨٠٣ - ١٩٦٩م).

(2) David Brown: *Mikhail Glinka; a biographical and critical study*. Oxford University Press. 1974. P. 305 - 319. (Adapted).

السمفونية الشهيرة "نزة رائعة" "Capriccio Brillante" (أعيدت تسميتها لاحقاً "بـالمقدمة الإسبانية الأولى" "First Spanish Overture"). في عام ١٨٤٧ عاد إلى وطنه مرة أخرى، وغادر سريعاً إلى وارسو ومن هناك قام بتأليف سيمفونيته الثانية المسماه "مقدمته الإسبانية الثانية وكamarinskaya" "the Second Spanish Overture and Kamarinskaya" ، وصل جلينكا لمراحل النضج الفني في بداية الخمسينيات من القرن التاسع عشر، وأحاط به الموسيقيين كأستاذ ورائد للموسيقى القومية الروسية ومن تلاميذه بلاكيريف والذي أصبح خليفةه بعد ذلك وأحد الخمسة القوميين في تلك الفترة. ^(١)

تحولت اهتمامات جلينكا في الفترة الأخيرة من حياته لدراسة أعلام عصر الباروك مثل مؤلفات باخ "Bach" ^(*)، وقام بدراسة أعمال بيتهوفن "Beethoven" ^(**)، واصل بحثه عن طرق للمنزج بين التقاليد الموسيقية الروسية وما قام بدراساته في التأليف الغربي. قام بعد ذلك برحلة إلى فرنسا وعاد منها ليقيم مع أخيه وسجل في تلك الفترة مذكراته. استمرت صحته في التدهور، خاصة تحت الضغط الناتج عن تزايد شعبية موسيقاه في الأوساط الرسمية. وفي أبريل ١٨٥٦م، غادر جلينكا روسيا مرة أخرى. وفي هذه الرحلة استقر في برلين، حيث واصل دراساته في هذه الفترة حيث رأى إمكانية إنشاء نمط للبناء الموسيقي الروسي يستطيع مواجهة البناء الموسيقي للمؤلفات الغربية. لكنه لم يكن لديه فرصة لتحقيق هذا المشروع حيث اشتد عليه المرض في يناير من عام ١٨٥٧م وتوفي في برلين بألمانيا في ٣ فبراير من نفس العام. ^(٢)

لم يكن لدى جلينكا أسلوب خاص متميز إلا في بعض الأغاني، ويمكن تتبع مراحل إبداعه من التأثيرات التي تعرض لها وتجلى في أعماله. وكان منبع إلهامه الأدب والشعر إضافة إلى الموسيقى الوطنية الروسية والإسبانية والإيطالية والفرنسية، وكان يتفاعل مع هذه المؤثرات بشدة فلا يُعرف ثبات في أسلوبه. ولفهم موسيقى جلينكا ينبغي لهم توجّهات الحركة الثقافية في روسيا آنذاك، حيث كان هناك تأثير كبير لغزو الثقافة الغربية وسيطرتها على طابع الفنون في روسيا في هذا الوقت، وخاصة في المجتمعات المدنية. وعلى الرغم من تأثر جلينكا منذ صغره بالموسيقى الشعبية المحلية فقد كان تأثير الموسيقى الواردة من الغرب طاغياً في فترات شبابه، ولم يتخل عن هذا

(1) Guy A. Marco: *Opera: A Research and Information Guide*. Second Edition. Garland Publisher Inc. New York and London. 2001. P. 174 – 175. (Adapted).

(*) يوهان إسپتيان باخ "Johann Sebastian Bach": مؤلف موسيقي ألماني (١٦٨٥ – ١٧٥٠م).

(**) لويس فان بيتهوفن "Ludwig van Beethoven": مؤلف موسيقي ألماني (١٧٧٠ – ١٨٢٧م).

(2) Murray Stein: *Reader's Guide to Music: History, Theory and Criticism*. Routledge. London and New York. 1999. P. 264.

التأثير إلا في فترة وجوده في إيطاليا عندما بدأ بكتابه موسيقى ذات طابع روسي قومي، أمتهج مع التقنيات الغربية في التأليف، فكانت أولئك «حياة قيسار» مليئة بالعناصر الفولكلورية الروسية.^(١)

ونكمن أهمية تميز فكر جلينكا في مؤلفاته الرئيسية في المفاهيم الجريئة والأصلية التي طرحتها في لغة الموسيقى وأسلوبها والتي تتبع من مزج خيال موسيقى روسي حيوى مع بعض التأثر بالموسيقى الغربية. وفي بنائه الموسيقي يؤدي كل مكون من مكونات العمل دوراً محسوباً بدقة. وتنتجي ابتكاريه جلينكا ووطنيته الروسية كلياً في أوبرا «رسلان ولودميلا»، في إيقاعاتها وهارمونياتها، وفي الاستخدام الغني للانسجام الكروماتيكي بأسلوب يختلف عن الأساليب الغربية التقليدية كما تميزت مؤلفاته لآلة البيانو بالبرقة والتعبير عن المشاعر فيها بوضوح وهذه من سمات الرومانسية.^(٢)

كان دور جلينكا مهماً في منح الجيل اللاحق من المؤلفين الروس مثلاً عن الاستقلالية في إبداعهم، مما قوى عزيمتهم وأعطاهم الجرأة في البحث عن أساليبهم الخاصة، وقدم لأجيال كثيرة تالية من المؤلفين الروس رؤية موسيقية غنية بأجواء وأنماط أخصبت إبداعهم على الرغم من اختلاف أعمالهم تماماً عنه، إلا أنهم ما كانوا ليتمتعوا بخاصائصهم هذه دون التأثر به. ألف جلينكا مؤلفات كثيرة من الموسيقى الدينية، ومؤلفات أوركسترالية، ومؤلفات لآلة البيانو.^(٣)

٤) مؤلفات ميخائيل جلينكا لآلة البيانو.

يشمل الجدول التالي (جدول رقم ١) أعمال ميخائيل جلينكا لآلة البيانو^{(٤)-(٥)}:

م	اسم العمل	تاريخه	الآلية
١	Variations on a Theme from Mozart's Opera "Die Zauberflöte" in E♭ major	١٨٢٢م	لبيانو والهارب
٢	Variations on an Original Theme in F major	١٨٢٤	لبيانو
٣	Variations on a Russian Song "Among the Gentle Valleys" in A minor	١٨٢٦م	لبيانو
٤	Variations on the Song "Benedetta sia la madre" in E major	١٨٢٦	لبيانو

(1) Charles P. Mitchell: **The Great Composers Portrayed on Film, 1913 through 2002**. McFarland & Company, Inc. Publishers. North Carolina and London. 2010. P. 71 - 73. (Adapted).

(2) Carol Kimball: **Song: A Guide to Art Song Style and Literature**. Hal Leonard Corporation. USA. 2006. P. 448 - 450. (Adapted).

(3) Francis Macs: **A History of Russian Music: From Kamarinskaya to Babi Yar**. University of California Press. 1996. P. 12 - 15. (Adapted).

(4) Irina Yurkovskaya: **Previous reference**. P. 71 - 73.

(٥) ملاحظة هامة: تم وضع أسماء المقطوعات باللغات المنشورة بها كترجمة من الروسية وذلك لتيسير عملية البحث عن هذه المؤلفات.

٥	Variations on a Theme from Cherubini's Opera "Faniska" in B _b major	١٨٢٦ م	للبانو
٦	5 New French Contradances	١٨٢٦ م	للبانو
٧	4 New Contradances	١٨٢٨ م	للبانو
٨	Cotillon in B _b major	١٨٢٨ م	للبانو
٩	Mazurka in G major	١٨٢٨ م	للبانو
١٠	Nocturne in E _b major	١٨٢٨ م	للبانو والهارب
١١	Finnish Song in D major	١٨٢٩ م	للبانو
١٢	Sabre Dance in C major	١٨٣٠ م	للبانو ؛ أيدى
١٣	Sabre Dance in G major	١٨٣٠ م	للبانو ؛ أيدى
١٤	String Quartet in F major	١٨٣٠ م	للبانو ؛ أيدى
١٥	Farewell Waltz in G major	١٨٣١ م	للبانو
١٦	Rondo Brillante on Themes from Bellini's Opera "I Capuleti e i Montecchi" in B _b major	١٨٣١ م	للبانو
١٧	Variations Brillante on a Theme from Donizetti's Opera "Anna Bolena" in A major	١٨٣١ م	للبانو
١٨	Variations on Two Themes from the Ballet "Chao-Kang" in D major	١٨٣١ م	للبانو
١٩	Divertimento Brillante on Themes from Bellini's Opera "La sonnambula" in A _b major	١٨٣٢ م	٢ بیانو - أيدى
٢٠	Impromptu-Galop on a Theme from Donizetti's Opera "L'elisir d'amore" in B _b major	١٨٣٢ م	للبانو ؛ أيدى
٢١	Variations on a Theme from Bellini's Opera "I Capuleti e i Montecchi" in C major	١٨٣٢ م	للبانو
٢٢	Variations on Alyabyev's Song "The Nightingale" in E minor	١٨٣٣ م	للبانو
٢٣	3-Fugues (3Part Fugue in E _b major - 3Part Fugue in A minor - 4Part Fugue in D major)	١٨٣٤ م	للبانو
٢٤	Mazurka in A _b major	١٨٣٤ م	للبانو
٢٥	Mazurka in F major	١٨٣٤ م	للبانو
٢٦	Capriccio on Russian Themes in A major	١٨٣٤ م	للبانو ؛ أيدى
٢٧	Patriotic Song in C major	١٨٣٤ م	للبانو
٢٨	Mazurka in F major	١٨٣٥ م	للبانو
٢٩	5 Contradances	١٨٣٨ م	للبانو
٣٠	Waltz in B _b major	١٨٣٨ م	للبانو
٣١	Waltz in E _b major	١٨٣٨ م	للبانو

٣٢	Galopade in E♭ major	١٨٣٨	للبیانو
٣٣	La Conventine, 5 New Contradances	١٨٣٩	للبیانو
٣٤	La Séparation, Nocturne in F minor	١٨٣٩	للبیانو
٣٥	Grand Waltz in G major	١٨٣٩	للبیانو
٣٦	Polonaise in E major	١٨٣٩	للبیانو
٣٧	Le Regret, Nocturne	١٨٣٩	للبیانو
٣٨	Waltz-Fantasia in B minor	١٨٣٩	للبیانو
٣٩	Bolero in D minor	١٨٤٠	للبیانو
٤٠	Tarantella on a Russian Folk Song in A minor	١٨٤٣	للبیانو
٤١	Mazurka in C minor	١٨٤٣	للبیانو
٤٢	A Greeting to My Native Land: 1. Souvenir d'une Mazurka in B♭ major 2. Barcarolle in G major 3. Prayer in A major 4. Variations on a Scottish Theme	١٨٤٧	للبیانو
٤٣	Polka in D minor	١٨٤٩	للبیانو
٤٤	Mazurka in C major	١٨٥٢	للبیانو
٤٥	Polka in B♭ major	١٨٥٢	للبیانو
٤٦	Children's Polka in B♭ major	١٨٥٤	للبیانو
٤٧	Las Mollares, Andalusian Dance in G major	١٨٥٥	للبیانو
٤٨	Leggieramente in E major	مجهول	للبیانو
٤٩	Mazurka in A minor	مجهول	للبیانو

جدول رقم (١) يحتوي على أعمال ميخائيل جلينكا لآلہ الپیانو

ثانياً: الإطار التطبيقي

سمات الرومانسية والقومية في مؤلفات ميخائيل جلينكا للبيانو (الدراسة التحليلية).

تجلت الرومانسية وسماتها في مؤلفات جلينكا لآلہ الپیانو ويقدم البحث في الإطار

التطبيقي تحليلاً لبعض الأجزاء في مؤلفاته توضح من خلالها فكره الرومانسيكي الروسي:

(١) الاهتمام باللحن (الميلودية) على حساب باقي عناصر البناء الموسيقي:

مؤلفات جلينكا لآلہ الپیانو تهتم بإظهار الجزء الميلودي والغنائي والعاطفي وتوضح الأجزاء

التالية من مؤلفاته هذه السمة بوضوح:

مثال (١):

Variations on a Russian Song "Among the Gentle Valleys" in A minor

من مازورة ١ - ٨ (التيمة الأساسية):

شكل رقم (٢) جزء من Variations on a Russian Song in A minor من مازورة ١ - ٨، التيمة الأساسية.

تعد هذه المؤلفة من المؤلفات الأكثر نضجاً في مؤلفاته في تلك الفترة، والهمته الأغنية الروسية التي بني على لحنها هذه التنويعات بشعور عميق وغنائي رائع. وتبين غزارة وأهمية الخطوط اللحنية في هذه الجملة التي تمثل التيمة الأساسية للโนييعات من خلال صوتين غنائين في المدرج الأعلى (اليد اليمنى) والصوت الأكثر غناية ورومانسية هو الصوت الأول أو الأعلى (السوبرانو) وهو يظهر لحن الأغنية التي بني عليها العمل آلة البيانو. بينما الصوت الثاني في المدرج الأعلى هو يعبر عن الصوت (الألوط) لهذه الأغنية. بينما اليد اليسرى (المدرج الأسفل) لم يقدم أصوات غنائية لحنية بل قدم مصاحبة هوموفونية تحوي على بعض الهمونيات البسيطة. وهنا يتضح اهتمامه بالميلودية الغنائية العاطفية ووظيف بقية البناء اللحن لإظهار هذه الميلودية وتوضيحها واستخدام تقنيات البيانو كاستخدام الدواس لتفعيل رنين اللحن الميلودي الغنائي.

مثال (٢):

Variations on a Russian Song "Among the Gentle Valleys" in A minor

من مازورة ١ - ٨ (النويع الأول):

شكل رقم (٢) جزء من Variations on a Russian Song in A minor من مازورة ١ - ٨، النويع الأول.

تابع شكل رقم (٢) جزء من Variations on a Russian Song in A minor من مازورة ١ - ٨. التوبيع الأول.

في هذا التوبيع قدم الغنائية الميلودية العاطفية في جميع الأصوات التي احتوت على أجزاء غنائية تعبّر عن التنويعات على التيمة الأساسية. فيقدم التيمة الصوت الأول من المازورة الأولى حتى المازورة الثانية لتتكرر في المازورة الرابعة والخامسة. وتظهر التيمة في الصوت الثاني في نهاية المازورة الثالثة بشكل متقطّع مع بقية الأصوات وتظهر بشكل أقل في الأصوات التي في المدرج الثاني والتي يمكن ملاحظتها في صوت ثالث فقط. ليكون هذا التوبيع يقدم نوع من البولوفونية الغنائية البسيطة في ثلاثة أصوات.

نستطيع من خلال تلك الأعمال نرى نوع من البولوفونية الغنائية اعتمد فيها المؤلف على تعظيم شأن الغنائية الميلودية وذلك تأكيداً لسمة هامة في الرومانسية في تلك الفترة وظهرت في مؤلفات المدرسة الروسية الرومانسية عند تلميذ جلينكا فيما بعد.

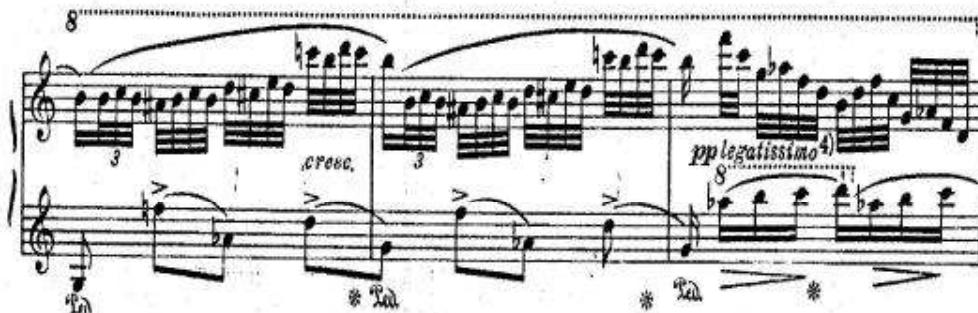
(٢) أثر تطور آلة البيانو وانعكاس ذلك على مؤلفات البيانو الرومانسية:

وصل تطور صناعة آلة البيانو إلى مرحلة متقدمة خلال العصر الرومانستكي. وأتاح تطور البيانو إمكانات كثيرة للمؤلفين مثل مساحة لوحة المفاتيح وزيادة عدد المفاتيح بها، وتقنيات الاستجابة للمس للمفاتيح، واستخدام الدواسات المختلفة والتحكم في الرنين الممتد. واستغل الرومانستكيين هذه التقنيات في مؤلفاتهم فاتسعت مساحة استخدام المفاتيح واستخدام الدواس.

مثال (٣):

Divertimento Brillante on Themes from Bellini's Opera "La sonnambula" in Ab major

من مازورة ٢٣ - ٢٥ :

شكل رقم (٣) جزء من *Divertimento Brillante on Themes from Bellini's Opera* من مازورة ٢٣ - ٢٥.

يتضح من هذا الجزء في هذه التنويعات في هذا المثال استخدام جلينكا للتطورات التي جدت على آلة البيانو في تلك الفترة ومنها اتساع استخدام المساحات الصوتية الواسعة والوصول إلى قرب نهاية المنطقة الحادة في البيانو. واستخدام الدواس في الثلاث موازير في (شكل رقم ٣) واستخدام المصطلحات شديدة الخفوت مثل *PP* في المازورة رقم ٣ واستخدام المصطلحات الدالة على التدرج في القوة مثل *Cresc.*، كما استخدم الأقواس في المازورة الأولى والثانية للتعبير عن فقرات شديدة التلامم والترابط *Legato*. لم يكن البيانو في العصور السابقة للعصر الرومانسي يسمح باستخدام التباينات التعبيرية للأصوات وتتر خر أعمال جلينكا باستخدام الإمكانيات الكبيرة لبيانو المحدث في تلك الفترة.

(٢) أثر نمو دور آلة البيانو كآلية رئيسية في الآلات الموسيقية عقب تطوره في العصر الرومانسي:

عقب تطور آلة البيانو في العصر الرومانسي أصبح هو الآلة الملهمة للمؤلفين الرومانستيين في أوروبا وتم التأليف له كآلية منفردة وكشريك في الأوركسترا من خلال صيغة الكونشرتو التي كانت قد نضجت في العصر الكلاسيكي وازدهرت في العصر الرومانسي. ولكنه أصبح شريك في مؤلفات موسيقى الحجرة لمجموعات الوتريات وألات النفخ. وقدم جلينكا في هذه الصيغ العديد من المشاركات لآلية البيانو مع موسيقى الحجرة ومع آلات أخرى كآلية الهاوب.

مثال (٤):

Divertimento brillante on themes from Bellini's Opera "La Sonnambula"

من مازورة ١ - ٥:

شكل رقم (٤) جزء من Divertimento brillante on themes from Bellini's Opera "La Sonnambula" من مازورة ١ - ٥.

يوضح الشكل رقم (٤) دور البيانو في مؤلفات موسيقى الحجرة عند جلينكا حيث وضع البيانو في المكانة الأولى وتوجه على كل الآلات الموسيقية في مؤلفات موسيقى الحجرة ولم يصبح البيانو كمصاحبة في الرومانسية عامة وفي الرومانسية الروسية خاصة ولكنه شريك واضح بل والأول أحياناً.

(٤) أثر نمو دور البيانو في المصاحبات الغنائية الرومانسية:

لم يأخذ البيانو في المصاحبات الرومانسية الغنائية دور المصاحبة للغناء فأغاني اليد التي ازدهرت في ألمانيا في العصر الرومانستيكي وخاصة بفضل شوبيرت ("Schubert") طورت دور آلة البيانو من مصاحبة لشريك يتقاسم مع الغناء الدور والأهمية وتأثر بهذه الطريقة شوبيرت فلم يكن البيانو في مؤلفاته الغنائية مصاحبة فقط ولكنه شريك مهم رسم له الدور في كل فكرة موسيقية في هذه المؤلفات.

مثال (٥):

A Farewell to Saint Petersburg

من مازورة ٤٨ - ٥٠:

(*) فرنتز شوبيرت "Franz Schubert": مؤلف موسيقي نمساوي (١٧٩٧ - ١٨٢٨م).

شكل رقم (٥) جزء من A Farewell to Saint Petersburg من مازورة ١٠ - ٥.

يوضح الشكل رقم (٥) الدور الرئيسي لآلة البيانو في المؤلفات الغنائية المنفردة عند جلينكا حيث وضع البيانو في مكانة الشريك والند للغناء وليس المصاحب كما يتضح في الشكل السابق.

(٥) أثر نمو المهارات الفردية للعازفين وصعود المواهب الفردية في الأداء على آلة البيانو: تميز العصر الرومانستيكي بالاهتمام بمهارات العازفين وتطورت هذه المهارات لمراحل مذهلة وظهر العازفين المبهرين مثل ليست على آلة البيانو مما وضع في اهتمامات المؤلفين الرومانستيكيين إظهار المواهب الفردية في الأداء بتأليف الأجزاء التي توضح مهارة العازف.

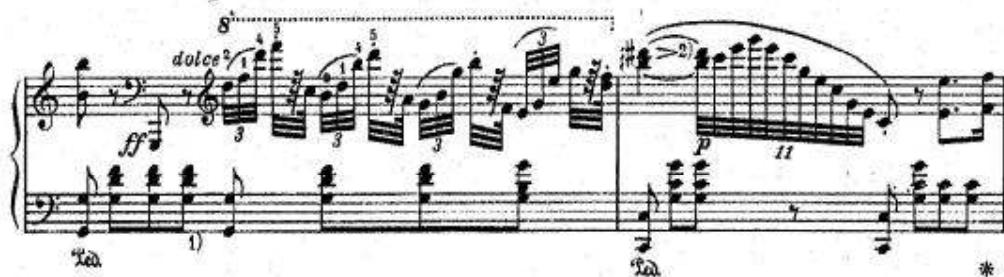
مثال (٦):

Divertimento Brillante on Themes from Bellini's Opera "La sonnambula" in Ab major

من مازورة ٦ - ٨:

شكل رقم (٦) جزء من Divertimento Brillante on Themes from Bellini's Opera "La sonnambula" من مازورة ٦ - ٨.

تابع شكل رقم (٦) جزء من Divertimento Brillante on Themes from Bellini's Opera من مازورة ٦ - ١٠.

يتضح في شكل رقم (٦) تدوين جلينكا أجزاء تحتاج إلى مهارات عزفية وتدريبات كبيرة ويظهر ذلك في القفزات التي في المازورة الرابعة للصوت الأول الخاص باليد اليمنى، والأداء البراق الذي تتطلبه المازورة الثالثة والخامسة في هذا الشكل.

(٦) أثر الموسيقى البروغرامية على مؤلفات جلينكا الرومانسية الروسية:

ظهرت فكرة الموسيقى البروغرامية في المؤلفات العالمية الرومانسية في العديد من القوالب الموسيقية وهي استخدام الأفكار الأدبية والقصصية والشعرية كأفكار قصصية تحكيمها الموسيقي الآلية بدون كلمات فالمؤلفات الآلية تعبر عن مضمون الفكرة وقد استخدم جلينكا هذا الأسلوب في التأليف لآلة البيانو في بعض أعماله.

مثال (٧):

Divertimento Brillante on Themes from Bellini's Opera "La sonnambula" in A_b major

من مازورة ١ - ٥ :

شكل رقم (٧) جزء من Divertimento Brillante on Themes from Bellini's Opera من مازورة ١ - ٥.

استخدم جلينكا التعبير القصصي ورسم الصور من خلال العزف واللغمات فغير عن مضمون قصة اوبرا بيلليني من خلال التعبير بما ترويه القصة من خلال البناء الموسيقي والجمل الإيقاعية المستخدمة في التعبير بما يدور في مخيّله. وهنا يجب أن يستوعب العازف الفكرة التي تدور حولها المقطوعة ل يستطيع التعبير عنها. وفي شكل رقم (٧) نشاهد الحركة

الرصينة التي تعبّر عنها البداية في المازورا الأولى إلى الرابعة بينما تبدأ الفرزات والحيرة من خلال الهامونيات في المازورا الخامسة.

(٧) أثر ظهور قوالب موسيقية رومانتيكية تعبّر عن المشاعر:

بالرغم من استخدام جلينكا لصيغة التنويعات في تأليفه لآلته البيانو وهي صيغة قديمة ولكنه عبر عنها بأسلوب الرومانسية السائد في هذه الفترة، واستخدم أيضاً الصيغ الأكثر حداثة مثل مقطوعة حالمه "Nocturne"، رقصة شعرية "Ballade"، فاصل موسيقي "Rhapsody" ، افتتان "Intermezzo"

و عند الاستماع لممؤلفات المقطوعات الحالمه "Nocturne" في مؤلفات جلينكا نجدها قريبة الشبه جداً بمؤلفات شوبان في نفس الصيغة.

مثال (٧):

Nocturne in E♭ major

من مازورا ١ - ٨ :

تابع شكل رقم (٨) جزء من Nocturne in E♭ major من مازورا ١ - ٨ .

يتضح في شكل رقم (٨) استخدام جلينكا لهذه الصيغة هو قريب الشبه جداً من مؤلفات النوكتون عند شوبان و يتضح فيه تأثير جلينكا بالمدرسة الفرنسية الرومانسية في التأليف لآلته البيانو والمتمثلة في شوبان.

(٨) أثر تطور عناصر النسيج الموسيقي على المؤلفات الرومانسية لجلينكا:

تطورت عناصر البناء الموسيقي مثل الهاارموني استخدمها الرومانسيون ومنهم جلينكا في التعبير عما يجيئ بداخله من مشاعر وأفكار فلم يلتزم الرومانسيون بصرامة البناء التقليدي لقواعد الهاارموني والكونترابونت وكذلك فعل جلينكا في مؤلفاته فقدم الفكرة والهدف على صرامة بناء القوالب الموسيقية، وإن كان توجه جلينكا العام في بنائه الموسيقي يتوجه أكثر ناحية المهموفونية وهو الأسلوب الأكثر بساطة في التعبير عن الفكرة، كما شمل التطوير التغيير في نوع الصيغ مثل الصيغة الثانية والثلاثية والروندو.

مثال (٨):

Valse Fantaisie,

من مازوره ١٠ - ٣٣ :

شكل رقم (٩) جزء من Valse Fantaisie من مازوره ١٠ - ٣٣ .

تابع شكل رقم (٩) جزء من Valse Fantaisie من مازوره ١٠ - ٣٣.

هذه المقطوعة تعبر بوضوح عن نقل مؤلفة أوركسترالية تم نقلها لآلة البيانو واستخدم جلينكا في البناء صيغة روندو معقدة لم تكن مستخدمة في قالب الروندو التقليدي ولاسيما مع مؤلفات الفالس الدارجة والمعروفة سلفاً. وجلينكا استخدم جمل غير تقليدية البناء. حيث اشتملت الجملة من ثلاثة إلى ست موازير. وتعتمد استخدام نهايات غير متوقعة.

مثال (٩)

Divertimento Brillante on Themes from Bellini's Opera "La sonnambula" in A_b major,

من مازوره ١ - ٤ (التنوع النهائي):

شكل رقم (١٠) جزء من "Divertimento Brillante on Themes from Bellini's Opera "La sonnambula"" من مازوره ١ - ٤ (التنوع النهائي).

يوضح شكل رقم (١٠) في المثال (٩) الشكل الرومانطيكي في البناء الهارموني وعدم الالتزام بالمقام A_b الكبير فتدخل عليه تألفات تخدم فكرته وتعبر عنها من خلال الاتجاه اللامقامي والتألفات الغير منتمية للسلم المستخدم في بناء هذا العمل. (هذا الجزء يوضح تأثير

بعض المؤلفين القوميين المصريين بمؤلفات جلينكا فهو قريب الشبه بمقطوعة دراسات شاعرية لأبو بكر خيرت).

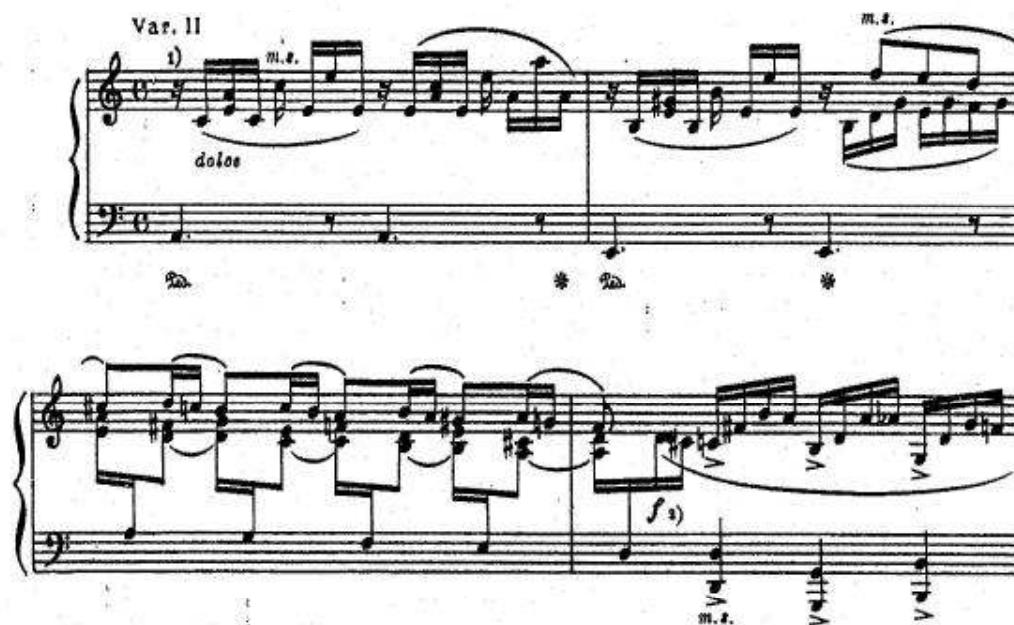
(٩) أثر ظهور وتنامي القومية على المؤلفات الرومانسية لجلينكا:

بالرغم من أن جلينكا يعبر كثيراً في مؤلفاته عن الطابع الرومانسي الغربي بتأثره بالمدرسة الرومانسية الفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية إلا أنه يعد قومي وشديد الوطنية حيث لقب بأبو الموسيقى الوطنية الروسية. فوظف العديد من الأغاني الشعبية في مؤلفاته الأوركسترالية والغنائية والأوبرالية وأيضاً في مؤلفاته الآلية ومنها مؤلفاته لآلة البيانو.

مثال (١٠):

Variations on a Russian Song "Among the Gentle Valleys" in A minor

من مازورة ١ - ٤ (التوبيع الثاني):

شكل رقم (١١) جزء من Variations on a Russian Song "Among the Gentle Valleys" in A minor من مازورة ١ - ٤ (التوبيع الثاني).

تجلت القومية بشكل واضح في هذه التوبيعات التي استخدم فيها لحن لأغنية روسية شعبية تسمى بالروسية "Sredi doliny rovnyya" وترجمتها "بين وادي متساوي" وقام بناء هذا العمل بأكمله عليها وفي هذا التوبيع الموضح بالشكل رقم (١١) يتضح لحن الأغنية في خط السوبرانو بالتباعين مع خط الألتو.

مثال (١١):

Variations on the Song "Nightingale" by Aliabyev,

من مازورة ٢٤ - ٣٩ (النימה الأساسية):

شكل رقم (١٢) جزء من Variations on the Song "Nightingale" by Aliabyev
من مازورة ٢٤ - ٣٩ (النימה الأساسية).

في هذه التوبيعات عاد مرة أخرى جلينكا بقوة للقومية باستخدام لحن شعبي قومي على أغنية "Nightingale" وترجمتها "العنديب" واستخدم فيها جلينكا لحن هذه الأغنية لنجده متحركاً ما بين الصوت السوبرانو وصولاً لصوت الباس ويتضح لحن هذه الأغنية في شكل رقم (١٢) من مازورة ٢٩ حتى مازورة رقم ٣٩ في الصوت السوبرانو.

مثال (١٢):

Fuga in A minor,

من مازورة ٢٤ - ٣٩ (النימה الأساسية):

شكل رقم (١٢) جزء من Fuga in A minor من مازورة ١ - ١٠.

في هذه الفوجة التي تم تأليفها في عام ١٨٣٤م استخدم فيها جلينكا أيضاً القومية من خلال استخدامه للحن شعبي روسي وضعه في التيمة الأساسية التي تناقلت بين الأربعه أصوات المكونة للفوجة.

مثال (١٣) :

"Tarantella" In A minor

من مازوره ١ - ١٦ :

The musical score consists of two staves of music. The top staff is for the treble clef (G-clef) voice, and the bottom staff is for the bass clef (F-clef) voice. The music is in common time (indicated by a 'C'). The first measure starts with a dynamic 'pp' (pianissimo). The notes are primarily eighth and sixteenth notes, with some quarter notes. The second staff continues the melody, featuring a mix of eighth and sixteenth notes. The music is typical of a tarantella, characterized by its rhythmic energy and repetitive patterns.

شكل رقم (١٣) جزء من "Tarantella" In A minor . ١٦ من مازوره ١ .

استلهمت هذه المقطوعة الرشيقه الراقصة والتي تسمى "Tarantella" والتي قام بتأليفها جلينكا عام ١٨٤٣م من لحن أغنية شهيرة تسمى "The Birch Tree" وترجمتها "شجرة البتولا". وقام فيها جلينكا بمزج طابع الرقصة الإيطالية بالموسيقى الروسية، وقام باستخدام الميزان $\frac{2}{4}$ بدلاً من ميزان $\frac{6}{8}$ الشائع استخدامه في هذا القالب (الرقصة).

ثالثاً: نتائج البحث (النتائج الاحصائية عرضها وتفسيرها).

بعد عرض الباحث للإطار النظري والإطار التحليلي للبحث توصل إلى تحقيق أهداف البحث من خلال الرد على أسئلته والتي كانت كالتالي:

١. من هو المؤلف الموسيقي القومي الروسي الرومانتيكي ميخائيل جلينكا؟

و جاء الرد على هذا السؤال من خلال الإطار النظري الذي احتوى على السيرة الذاتية للمؤلف الموسيقي ميخائيل جلينكا، موضحاً فيه مراحل حياته وأسلوبه في التأليف. وتم عرض لقائمة مؤلفاته لآلة البيانو المنفرد أو مع بعض الآلات الأخرى مثل الهاوب أو بعض المؤلفات بعدد ٢ بيانو، والتي أمكن الباحث من حصرها وكان عددها ٤٩ مؤلفة لآلة البيانو متعددة القوالب ومشتملة على روح العصر الرومانتيكي من جهة والقومية الروسية من جهة أخرى. كما تم استعراض أسلوب جلينكا في عرض الأمثلة الثلاث عشر من عدد ٩ مؤلفات لجينكا وتم توضيح طريقته في دمج الرومانستيكية بالقومية. كما عرض الباحث تعريف القومية الروسية والعصر الرومانتيكي بتفاصيله البنائية خلال تناول تفصيل لذلك في الإطار النظري. وبالتالي تم تحقيق الهدف الأول للبحث الذي نص على عرض السيرة الذاتية للمؤلف القومي الروسي الرومانتيكي ميخائيل جلينكا.

٢. ما هي مكونات البناء الموسيقي وأسلوب ميخائيل جلينكا في مؤلفاته لآلة البيانو؟

و جاء الرد على هذا السؤال من خلال الإطار التحليلي والمتمثل في عرض لثلاث عشر مثال لعدد تسعه مقطوعات تم اختيارها من الباحث وعرض تسع سمات للرومانستيكية عند ميخائيل جلينكا في مؤلفاته لآلة البيانو أو للمؤلفات التي كان البيانو ضمن آلاتها. وتم شرح الخطوط اللحنية التي توضح السمات الرومانستيكية الروسية وتم تناول عناصر النسيج الموسيقي والهارمونيات والتقييدات التي استخدمها ليحقق فكره من خلال المدرسة الرومانستيكية الروسية. وطريقة استخدامه للمقامات الموسيقية وطريقة استخدامه للألحان الشعبية الروسية للتعبير عن القومي ومزجها بالقوالب الأوروبية. وبالتالي تم تحقيق الهدف الثاني للبحث الذي نص على تحليل مكونات البناء الموسيقي وأسلوب ميخائيل جلينكا في مؤلفاته لآلة البيانو.

٣. ما سمات الرومانستيكية والقومية في مؤلفات ميخائيل جلينكا لآلة البيانو؟

و جاء الرد على هذا السؤال أولاً من خلال الإطار النظري بتناول عدد ٩ سمات للرومانستيكية وتوسيع أثرهم على الموسيقى الروسية. وثانياً من خلال الإطار التحليلي والمتمثل في عرض الباحث لمجموعة من مؤلفات جلينكا لآلة البيانو مقطوعات تم اختيارها من الباحث وعرض السمات

للرومانтика وتوسيع أثرها على أعمال ميخائيل جلينكا في مؤلفاته لآلہ البيانو أو للمؤلفات التي كان البيانو ضمن آلاتها. وتم توضيح ذلك من خلال الأمثلة المقتبسة من مدونات ميخائيل جلينكا وتوضيح كل سمة في هذه النماذج التي اختارها الباحث. وبالتالي تم تحقيق الهدف الثالث للبحث الذي نص على توضيح السمات الرومانтика والقومية في مؤلفات ميخائيل جلينكا لآلہ البيانو.

٤. كيف تم الاستفادة من مؤلفات البيانو لميخائيل جلينكا لدارس البيانو المصري؟

وجاء الرد على هذا السؤال أولاً من خلال الإطار النظري بتقديم جدول يحتوي على جميع مؤلفات ميخائيل جلينكا وتوضيح تاريخ تأليفها. وثانياً من خلال الإطار التحليلي والمتمثل في عرض الباحث لبعض نماذج من مؤلفات جلينكا تساعد الدارس على إمكانية تفهم طريقة وأسلوب جلينكا مما يشجع الدارس على أداء هذه المؤلفات الرومانтика والتي بعضها قريب الشبه بمؤلفات شوبان. وبالتالي تم تحقيق الهدف الرابع للبحث الذي نص على الاستفادة من مؤلفات البيانو لميخائيل جلينكا لدارس البيانو المصري.

٥. ما وجه الاستفادة لدارس التذوق والتحليل والتاريخ الموسيقي العالمي من الاطلاع على أسلوب وفker ميخائيل جلينكا في التأليف الموسيقي لآلہ البيانو؟

وجاء الرد على هذا السؤال أولاً من خلال الإطار النظري بتقديم وعرض مفاهيم الرومانтика وعرض سماتها ومميزاتها في تسعه عناصر وهي العناصر التي ترتبط بآلہ البيانو. وثانياً من خلال الإطار التحليلي والمتمثل في عرض الباحث لبعض نماذج من مؤلفات جلينكا وتحليلها. ووضح الباحث إمكانية الاستفادة من هذا التحليل لبعض مؤلفات البيانو عند جلينكا لدارس التذوق العالمي ودارس تحليل الموسيقي العالمي من خلال إلقاء الضوء على هذه المؤلفات الهمامة والمهملة في مناهج آلہ البيانو في مصر. وبالتالي تم تحقيق الهدف الخامس للبحث الذي نص على الاستفادة لدارس التذوق والتحليل والتاريخ الموسيقي العالمي من الاطلاع على أسلوب وفker ميخائيل جلينكا في التأليف الموسيقي لآلہ البيانو.

توصيات الباحث:

- ١- الاهتمام بتدريس المدرسة القومية الروسية تاريخياً لما بها من مؤلفين كبار ومقطوعات موسيقية هامة بها ثراء لحنى وعمق هارموني وايقاعي وتميز في البناء الموسيقي.
- ٢- توفير المدونات الموسيقية الخاصة بالمدرسة الرومانтика القومية للمؤلف ميخائيل جلينكا وما يتتناسب مع مستويات الدارسين المتخصصين للبيانو.

- ٣- عمل مقارنات لدراسي آلة البيانو بين المدارس الموسيقية المختلفة كالمدرسة الروسية والألمانية والفرنسية وغيرها. وإظهار مكونات كل مدرسة مما ينمی ثقافة الطالب موسيقياً وتاريخياً.
- ٤- يقترح الباحث إضافة بعض مؤلفات جلينكا لدراسي آلة البيانو.
- ٥- الاستفادة من الاعمال جلينكا للبيانو المصورة المعزوفة والمصورة والمتوفرة على شبكة الانترنت (يوتيوب) لعرضها على الطلاب والاستفادة منها في مادة التذوق الموسيقى العالمية في الجزء الخاص بالاستماع لآلة البيانو وعصره.
- ٦- حصر وتحليل جميع المصطلحات الروسية الواردة في المؤلفات القومية الرومانтика الروسية.
- ٧- من الميزات الهامة في أعمال جلينكا وجود عدد وافر من مؤلفاته وهي متباينة المستوى والعديد منها يصلح للدارس المبتدئ والمتوسط والمتقدم. مما يجعل من الأهمية تصنيفها للدارسين.

مراجع البحث:

المراجع العربية:

١. احمد رشدي محمد أحمد: أسلوب أداء آلة الكلارينت في ثلاثة البيانو والكلارينت والباسون (الباتاتيك) ميخائيل جلينكا. رسالة ماجستير غير منشورة. تخصص اوركسترالي، كلارينت. ٢٠١٣م.
٢. بيرنارد شامبينيول: تاريخ الموسيقى. وكالة الصحافة العربية. القاهرة. ٢٠١٨م.
٣. سمححة الخولي: القومية في موسيقى القرن العشرين. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب؛ ١٩٩٢م.
٤. فاتن جرس بباوي: أسلوب أداء مؤلفات موسكوفسكي الرومانسية. بحث فردي، تخصص بيانو، مجلة علوم وفنون الموسيقى، كلية التربية الموسيقية. جامعة حلوان، مجلد ٦، ص ١٦٤. ٢٠٠١م.
٥. محمد شفيق: البحث العلمي - الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية. الإسكندرية. المكتب الجامعي الحديث. ١٩٩٨م.
٦. محمود خيري محمد الشرقاوي: الموسيقى الروسية بين القومية والقدمية، بحث فردي، تخصص بيانو، مجلة علوم وفنون الموسيقى، كلية التربية الموسيقية. جامعة حلوان، مجلد ١٦، الجزء الأول، ص ١٢٩، يونيو ٢٠٠٧م.
٧. يوسف السيسى: دعوة إلى الموسيقى. سلسلة عالم المعرفة. المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب. الكويت. عدد رقم ٤٦. أكتوبر ١٩٨١م.

المراجع الأجنبية:

8. Allen Forte: **Tonal Harmony in Concept and Practice**. 2nd Edition. Holt, Rinehart and Winston. New York. 1974.
9. Carol Kimball: **Song: A Guide to Art Song Style and Literature**. Hal Leonard Corporation. USA. 2006.
10. Charles P. Mitchell: **The Great Composers Portrayed on Film, 1913 through 2002**. McFarland & Company, Inc. Publishers. North Carolina and London. 2010.

11. Chiara Pierobon: **Music and Political Youth Organizations in Russia - The National Identity Issue.** Springer VS. Wiesbaden – Germany. 2014.
12. David Brown: **Mikhail Glinka; a biographical and critical study.** Oxford University Press. 1974.
13. Erik Wallrup: **Being Musically Attuned - The Act of Listening to Music.** Ashgate. Routledge. U.S.A. 2015.
14. Francis Maes: **A History of Russian Music: From Kamarinskaya to Babi Yar.** University of California Press. 1996.
15. Gerald Seaman: **Nikolay Andreevich Rimsky-Korsakov: A Research and Information Guide.** 2nd Edition. Routledge. New York. 2015.
16. Guy A. Marco: **Opera: A Research and Information Guide.** Second Edition. Garland Publisher Inc. New York and London. 2001.
17. Ina Mirtcheva: **Isaac Mikhnovsky's Concert Fantasies on Russian Operas for Solo Piano.** Ph.D. Research in Music. School of Music. George Mason University. 2014.
18. Irina Yurkovskaya: **The piano music of Mikhail Glinka.** Ph.D. Research in Musical Arts. School of Music. The Temple University. 2005.
19. Jessica C. E Gienow – Hecht: **Sound Diplomacy - Music and Emotions in Transatlantic Relations, 1850–1920.** The University of Chicago Press. 2009.
20. Jim Samson: **The Late Romantic Era: Volume 7: From the Mid-19th Century to World War I.** Palgrave Macmillan. 1991.
21. John C. Tibbetts, Michael Saffe & William A. Everett: **Performing Music History Musicians Speak First-Hand about Music History and Performance.** Palgrave Macmillan. U.S.A. 2018.
22. Lutz D. Schmadel: **Dictionary of Minor Planet Names.** Springer Verlag. Berlin. 1992.
23. Macdonald: **New Grove.** 1980. Vol.18.
24. Maurice Hinson: **Anthology of Romantic Piano Music: For Intermediate to Early Advanced Piano.** Alfred Music. U.S.A. 2002.
25. Michael Kennedy & Joyce Bourne: **Oxford Dictionary of Music.** 4th edition. Oxford University Press. London. 2004.

26. Murray Stein: **Reader's Guide to Music: History, Theory and Criticism**. Routledge. London and New York. 1999.
27. Philip Ross Bullock: **Rosa Newmarch and Russian Music in Late Nineteenth and Early Twentieth-Century England**. Routledge. New York. 2009.
28. Richard Sullivan, Dennis Sherman & John Harrison: **A Short History of Western Civilization**. 8th Edition. McGraw-Hill Humanities. New York. 1993.
29. Theodor W. Adorno: **Negative Dialectics**. Translated by E.B. Ashton. Routledge. New York. 1977. (Originally published as Negative Dialektik, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1966.).

مواقع شبكة (الإنترنت):

30. Grove Music Online "Glinka":
<http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo>

ملخص البحث

الرومانтика الروسية في مؤلفات آلة البيانو عند ميخائيل جلينكا (دراسة تحليلية)

د/ باسم زاهر بطرس *

عرض الباحث في هذه الدراسة المدرسة الرومانтика الروسية وتناول حياة وأسلوب ومؤلفات آلة البيانو عند ميخائيل جلينكا، أحد رموز الرومانтика القومية الروسية، والذي يدعى أبو الوطنية الروسية. وتناول أيضاً عدد تسع سمات للرومانтика وأثرهم على آلة البيانو في العصر الرومانتيكي.

وقدم الباحث في الإطار النظري الرومانتيكي ومفهومها وسماتها والرومانтика الروسية وسماتها من خلال الربط بين سمات الرومانтика والمؤلفات الروسية لآلة البيانو ثم تناول حياة ومؤلفات ميخائيل جلينكا وقدم الباحث جدول يحتوي على كل مؤلفات ميخائيل جلينكا لآلة البيانو، ثم تناول الإطار التطبيقي الذي قدم فيه الباحث عدد ثلاثة عشر نموذج من عدد تسعه مؤلفات روسية لآلة البيانو قدم فيها الباحث أثر الرومانтика على مؤلفات البيانو الروسية عند ميخائيل جلينكا.

ويهدف هذا البحث إلى عرض السيرة الذاتية للمؤلف القومي الرومانتيكي الروسي ميخائيل جلينكا، وتحليل البناء الموسيقي وعرض أسلوب ميخائيل جلينكا في مؤلفاته لآلة البيانو، وتوضيح السمات الرومانтика والقومية في مؤلفات ميخائيل جلينكا لآلة البيانو، وكيفية الاستفادة من مؤلفات البيانو لميخائيل جلينكا لدارس البيانو المصري. واستفادة دارس الترجمة والتحليل والتاريخ الموسيقي العالمي من خلال الاطلاع على أسلوب وفكرة ميخائيل جلينكا في التأليف الموسيقي الرومانتيكي والقومي الروسي. واستخدم الباحث المنهج الوصفي (تحليل محتوى) في إعداد هذه الدراسة ثم اختتم الباحث هذه الدراسة بنتائج البحث والتوصيات والمراجع العربية والأجنبية وموقع الإنترنت ثم ملخص البحث.

* مدرس البيانو - شعبة التربية الموسيقية - كلية التربية النوعية - جامعة أسوان.

Summary of the research
"Russian romanticism in the compositions of the piano by Mikhail Glinka" (Analytical Study)

Basem Zaher Botros*

The researcher presented in this study the Russian romantic school. The researcher presented the life, style and compositions of the piano machine by Mikhail Glinka, one of the Russian nationalist romantics, who named the leader of Russian nationalism. He also addressed the number of nine attributes of romance, and the impact of these characteristics on piano compositions of the Romantic era.

The researcher presented the framework of the romantic theory and its concept and characteristics, and Russian romance and its characteristics by linking the features of romance and Russian works of the piano. He then dealt with the life and works of Mikhail Glinka. The researcher presented a table containing all the works of Michael Glinka for the piano machine. Then he tackled the applied framework, in which the researcher presented thirteen examples of the number of nine Russian compositions of the piano. In which the researcher presented the romantic influence on the Russian piano works by Mikhail Glinka.

This research aims at presenting the autobiography of the Russian national author Mikhail Glinka. Analysis of music construction, and presentation of the method of Mikhail Glinka in his compositions of the piano machine. In addition, to clarify the romantic and nationalist features of Michael Glinka's piano works. Moreover, how to benefit from the piano works of Mikhail Glinka of the Egyptian Pianist. In addition, the student's benefit of taste, analysis and history of world music, by studying the style and thought of Mikhail Glinka in the composition of romantic music and Russian national. The researcher used the descriptive approach (content analysis) in the preparation of this study. Then the researcher concluded this study with the results of the research, recommendations and references, Arabic and foreign sites and then the summary of the research.

---

* University lecturer for piano performance, Department of Musical Education, Faculty of Qualitative Education, Aswan University