

دراسة تحليلية للتقنيات الفنية لآلة الفيولينة المنفردة بالحركة الثالثة من كونشرتو الصيف من مؤلفات الفصول الأربعة لأنطونيو فيفالدي

أ.د/ وائل عمر صدقي

أ.د/ أحمد عبد الشافي

م.م/ سارة إبراهيم إبراهيم*

مقدمة البحث : Introduction Of Research

تعد آلة الفيولينة من أبرز الآلات في عائلة الآلات الوترية ذات القوس وتعتبر من الآلات التي تتمتع بإمكانيات واسعة وصوت مميز مما شجع المؤلفين على كتابة العديد من المؤلفات. ويعد فيفالدي أول مؤلف موسيقي يستخدم الريتورنيللو (ritornello) بشكل تلقائي، وأصبح هذا الشكل شائعا فيما بعد في الحركات السريعة للكونشرتو. والريتورنيللو (واسمها بالإيطالية معناها الذي يتكرر ويعود)، ويعنى تكرار اللحن من فترة لأخرى، وتتخلل تلك التكرارات فقرات من العزف الإفرادى، وهي مقاطع يغلب عليها أداء العازف المنفرد.

وقد قام أنطونيو فيفالدي بتأليف أربعة كونشرتات جروسو أطلق عليها اسم الفصول الأربعة في كتابه "الصراع بين الهارموني والإختراع" "The strife between harmony and invention" مصنف رقم (٨) وجاءت هذه الكونشرتات مثالا موسيقيا صادقا للتعبير عن الطبيعة، فكل كونشرتو من تلك الكونشرتات كان يقوم بوصف أحد فصول السنة وكانت الحركات الفردية شأنها شأن الجمل تصور كل حركة أبيات معينة من الشعر^(١).

وهي موضوع البحث وقد وصف فيفالدي الحركة الأولى من كونشرتو الربيع كالآتي كما وردت بمخطوط فيفالدي:

• الصيف:

الحركة الثالثة: الوقت الممل في الصيف - يأتي الجو العاصف مرة أخرى - السماء تبرق وترعد.

(١) حسين صابر لبيب، كونشرتو الكمان من عصر الباروك إلى العصر الرومانتيكي، رسالة ماجستير غير منشورة، القاهرة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، سنة ١٩٧٥، ص ٢٥.
*مدرس مساعد بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية.

مشكلة البحث :The Research Problem

على الرغم من أن كونشرتو الربيع لأنطونيو فيفالدي، يعد من أهم الأعمال التي كتبت لآلة الفيولينة، لإحتوائه على العديد من التقنيات الفنية و التعبيرية والأساليب الفنية، التي مثلت قمة الأداء على الفيولينة في عصر الباروك، مما جعله يحتاج إلى عازفين ذو مهارات خاصة، إلا أنه لم يلق حقه بالدراسة و التحليل و البحث العلمي من قبل الباحثين، بالمعاهد الموسيقية المصرية المتخصصة، مما شجع الباحثة على تناول هذه العمل بالدراسة و التحليل، لإظهار وإيضاح ما يخفيه هذا العمل من قيم تقنية و فنية عظيمة.

أهداف البحث :Research Objective

يهدف هذا البحث إلى:

- ٣- التعرف على خصائص أسلوب أداء آلة الفيولينة فى الحركة الثالثة من كونشرتو الصيف لأنطونيو فيفالدي.
- ٤- التعرف على المشاكل والصعوبات الموجودة بالحركة الثالثة من كونشرتو الصيف لأنطونيو فيفالدي وكيفية تذليلها.

أسئلة البحث :Research Questions

- ٣- ماهى خصائص أسلوب الأداء بالحركة الثالثة من كونشرتو الصيف لأنطونيو فيفالدي ؟
- ٤- ماهى المشاكل والصعوبات الموجودة بالحركة الثالثة من كونشرتو الصيف لأنطونيو فيفالدي وما هى وسائل تذليلها ؟

أهمية البحث :Research Improtance

التوصل إلى أسلوب الأداء المطلوب للحركة الثالثة من كونشرتو الصيف لأنطونيو فيفالدي.

إجراءات البحث :Procedures Of The Research

منهج البحث :

يتبع هذا البحث المنهج الوصفى " تحليل محتوى".

عينة البحث :

الحركة الثالثة من كونشرتو الصيف لأنطونيو فيفالدي.

أدوات البحث :

_____ الكتب والمراجع الخاصة بموضوع البحث.

مصطلحات البحث Terminology Of Research :

وهي المصطلحات التي تقابل الباحثة أثناء بحثها مثل :

(١) الباروك Baroque^(١):

تعنى كلمة باروك "غريب الشكل" ، وهي مأخوذة من اللغة البرتغالية وإستعملها الإيطاليين بمفهوم آخر ، وتعنى مملوء بالزخارف ، أما الإنجليز فكانوا يطلقون كلمة باروك على الفن المعماري.

(٢) كونشرتو جروسو concerto grosso^(٢) :

تدل كلمة كونشرتو على تبادل الأداء بين آلة منفردة ومجموعة آلات الأوركسترا ، أما الكونشرتو جروسو ، فيكون تبادل الأداء بين مجموعة صغيرة من عازفي الآلات الموسيقية تسمى "كونشرتينو" "Concertino" ، ومجموعة كبيرة تسمى "Tutt" مكونة من باقى الأوركسترا.

(٣) الريتورنيللو Ritornello^(٣):

مصطلح إيطالى يطلق على قالب الحركة الأولى من كونشرتو جروسو ، ويعنى تكرار اللحن من فترة لأخرى ، وتتخلل تلك التكرارات فقرات من العزف الإفرادى.

Previous Related Studies : الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث

سوف يناقش هذا الجزء الدراسات العربية والأجنبية السابقة المرتبطة بموضوع البحث الراهن وكلها دراسات تناولت كونشرتو الكمان.

أولا الدراسات السابقة العربية:

٣- الدراسة الأولى: رسالة بعنوان "دراسة مقارنة لإسلوب أداء كونشرتو الكمان المنفرد

(1) Eric blom ,grove's dictionary of music and musicians,vol 1,London ,(macmillan & co, ltd , 1954),p.444.

(٢) ثيودور.م.فينى ، تاريخ الموسيقى العالمية ، ترجمة سمحة الخولى ، جمال عبد الرحيم ، القاهرة (نيويورك، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ، ١٩٧٢) ص ٣٥٩ ، ٣٦٠.

(3) David D.Boyden, The History of violin playing ,(London Oxford University, 1975) pp 334,335.

لكل من فيفالدی وموتسارت" (١).

ويهدف البحث إلى:

- تحديد خصائص أسلوب أداء كونشرتو الكمان من خلال أعمال كلا من فيفالدی وموتسارت.

- تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين أسلوب أداء كونشرتو الكمان عند كلا من فيفالدی وموتسارت.

٤- الدراسة الثانية: رسالة بعنوان "كونشرتو الكمان من عصر الباروك إلى العصر الرومانتيكي" (٢).

ويهدف البحث إلى :

دراسة تطور كونشرتو الكمان بإستعراض تاريخ هذا القالب من حيث التأليف الموسيقى وأشهر مؤلفيه ، وأهم أعمالهم ، مع تناول البعض منها بالدراسة والتحليل من الناحية التاريخية وذلك في الفترة من عصر الباروك إلى العصر الرومانتيكي.

ثانيا الدراسات السابقة الأجنبية:

٢- كتب "كوفمان فيستشرفت" مقالة بعنوان "صيغة الحركة الأولى لكونشرتو الكمان من فيفالدی إلى فيوتي" (٣):

ويتفق هذا المقال مع موضوع البحث الراهن بتناوله أسلوب كونشرتو الكمان عند فيفالدی فى عصر الباروك والعناصر المختلفة لعصر الباروك وتأثير ذلك على أسلوب أداء كونشرتو الكمان، وهذا يتطابق مع المفاهيم النظرية للبحث الحالى التى يستخدمها كوسيلة للتوصل لإسلوب أداء كونشترات فيفالدی.

(١) سامى جمعة محمد على ، دراسة مقارنة لأسلوب أداء كونشرتو الكمان المنفرد لكل من فيفالدی وموتسارت،

رسالة ماجيستير غير منشورة ، القاهرة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ،سنة ١٩٨٩.

(٢) حسين صابر لبيب ، كونشرتو الكمان من عصر الباروك إلى العصر الرومانتيكي ، رسالة ماجيستير غير منشورة ، القاهرة ، كلية التربية الموسيقية ،جامعة حلوان ، سنة ١٩٧٥.

(3) Kaufmann Festschrift , "First Movement From In The Violin Concerto From Vivaldi To Viotti", Article In Volume Of Festschrift Enrays Manhatten , U.S.A.,Dialog Information Services. Inc. 1991.

الاطار النظرى للبحث

أساليب أداء آلة الفيولينة فى عصر الباروك:

• مراحل تطور آلة الفيولينة فى عصر الباروك :

فى بداية عصر الباروك لم تستخدم آلة الفيولينة بنفس شكلها الحالى ، وجاء تطور آلة الفيولينة فى ذلك الوقت عن آلات وترية تدعى آلات "الفيول" ، وهى ذات شكل كمثرى وتتألف من عدة أنواع (السوبرانو - الألو - التينور الصغير - الباص) وتعزف فى مجموعات ومعظمها تستخدم بشكل رأسى موضوعة على أرجل العازف ولكن أدخل على هذه الآلة تعديلات كثيرة وذلك من حيث التصميم ونوع الأخشاب المستخدمة فى تصنيعها وعدد الأوتار وشكل القوس وغيرها.^(١)

شكل (١)

آلة الفيول

ولكن نوعية صوت آلات الفيول كان غير جيد ، وبعد إدخال بعض التطوير والتحسين على هذه الآلات ظهرت عدة مجموعات منها (فيولا دا مورى viola d'amore - فيولا دى بوردونى viola di bordone - فيولا دى جامبا viola de gamba). ثم إستقرت آلات الفيول على مجموعتين أساسيتين هما :
٣- فيولا الكتف "viola de braccio" وتوضع تحت الذقن.

(١) علاء فكرى منصور : "برنامج مقترح لتذليل صعوبات أساليب العزف على آلة الفيولينة فى بعض مؤلفات عصر الباروك لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية التربية النوعية" رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية النوعية ، جامعة القاهرة ، ٢٠٠٦ ، ص ٣٣.

شكل (٢)

فيول الكتف

٤- فيولا الساق "viola de gamba" وتوضع بين الأرجل.

شكل (٣)

فيول الساق

وكان شكل القوس فى ذلك الوقت على هيئة قوس صيد ومثبت به شعر ذيل حصان لإصدار الصوت بإحتكاك القوس على الأوتار ، وبعدها تطور شكل القوس ليصبح مستقيما نوعا ما ليتناسب مع تطور هذه الآلات القديمة.

شكل (٤)

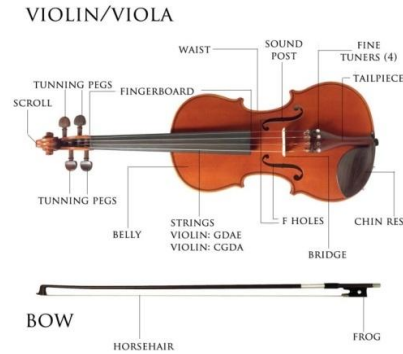
القوس فى عصر الباروك

وفى النصف الثانى من القرن السادس عشر صنعت فى إيطاليا أول آلة فيول صغيرة الحجم سميت فيولينة لتصبح أول آلة فردية صغيرة حيث إكتسبت إنتشارا سريعا نظرا لخفتها وصوتها المميز وإمكانياتها الفنية العالية.

فمنذ عام ١٥٧٥م كان عازف الفيولينة غير واثق من أداء التكنيكات الخاصة بالآلة ويستخدم الحليات على نحو ضئيل جدا وبطريقة ميكانيكية ، بينما عازف الآلات الأخرى كان يظهر براعة ومهارة فى الأداء الموسيقى عليها ، ومن عام ١٦٥٠م ظلت المنافسة مستمرة وذلك

لتطور آلة الفيولينة بشكل ملحوظ وأصبح تكنيك الآلة أكثر ثراء عن ذي قبل ، ومن عام ١٧٥٠م أصبحت المنافسة مستحيلة وذلك لظهور كم هائل من الحليات المبهرة التي يستطيع آدائها عازف الفيولينة.

وكانت التطورات فى صناعة الآلة بجانب التطورات التكنيكية الكبيرة ، هما العاملان الأساسيان اللذان سيطرا على تطور أساليب العزف والآداء فى عصر الباروك وخاصة آداء الحليا والزخارف ، والقدرة على إكتسابها صوتا رنانا لامعا مختلفا عن أصوات آلات الفيول القديمة ، وبذلك حلت آلة الفيولينة محل آلة الفيول فى كل من إيطاليا وألمانيا وبعدها فى إنجلترا ، وفى نهاية القرن السابع عشر إختفت عائلة الفيول وأصبحت آلة الفيولينة محور الحركة الموسيقية الآلية.^(١)

شكل (٥)

آلة الفيولينة

• أساليب آداء آلة الفيولينة فى عصر الباروك:

- أولا أساليب الآداء باليد اليمنى:

هناك طريقتان لإصدار الصوت من الآلة :

الطريقة الأولى : إستخدام القوس Arco

يصدر فيها الصوت نتيجة لتذبذب الوتر الناتج من إحتكاكه بشعر القوس ، ويتحكم فى خفوت وعلو الصوت قوة ضغط العازف على الوتر ، أما الدرجة الصوتية Pitch فيمكن تغييرها باليد اليسرى وذلك بتغيير موضع العزف الذى يغير بدوره طول الوتر وذلك تبعا لنظرية فيثاغورث بالنسبة للآلات الوترية ، والتي تقول :

(1) Victor Rangel : Baroque Music, Advision Of macmillan co.,Inc , New York , 1935 , p.6.

"يناسب التردد تناسباً عكسياً مع طول الوتر" أى كلما قصر طول الوتر كلما زادت سرعة تردده وبالتالي تزداد حدة الدرجة الصوتية والعكس صحيح.

الطريقة الثانية : إستخدام أصابع اليد اليمنى لأداء النبر Pizzicato

تعنى كلمة "Pizzicato" النبر بإصبعى اليد اليمنى على الأوتار ، وهو ما تختص به الآلات الوترية عن غيرها من آلات النفخ المختلفة ، وأقدم إستخدام لطريقة النبر كان عام ١٦٠٥م على آلة الفيولا دى جامبا ، وقد أدخل باجانينى طريقة النبر باليد اليسرى مع عزف القوس أو بدونه "Piccato".^(١)

وتعتمد أساليب التعبير لليد اليمنى على مقدرة العازف وتمكنه من أداء التعبيرات والإصطلاحات المختلفة مستخدماً :

٤- كعب القوس فى قوة الأداء.

٥- وسط القوس فى الأداء المتوسط القوة.

٦- طرف القوس فى الأداء الضعيف الخافت.

- تقنيات أداء اليد اليمنى :

(٤) القوس المتصل "Legato":

كلمة إيطالية ، بمعنى الترابط أو الإتصال ، وهو أداء قوس متصل يدل على أن النغمات يجب أن تأخذ قيمتها الزمنية كاملة وبصوت مستمر ، والنغمة تنتقل إلى نغمة أخرى بسلاسة ونعومة دون رفع القوس من على الأوتار ، ويرمز إليها بخط على شكل قوس تحت النغمات التى يجب أن تؤدى بقوس واحد ، وهو أساس العزف الغنائى وهو أكثر أساليب الأداء إستخداماً ، ولإتقان هذا الشكل يجب مراعاة أن تكون حركة إنتقال الذراع فوق الأوتار غير ملحوظة وبدون أى خشونة.^(٢)

ويرى جالاميان أن العازف يواجه مشكلتين أساسيتين أثناء أداء قوس الليجاتو، المشكلة الأولى تتعلق بتغيير الأوضاع فى اليد اليسرى ، أما المشكلة الثانية فتتعلق بتغيير الأوتار.^(٣) وقد تنتج بعض العيوب فى أثناء أداء العزف المتصل بين الأوتار المختلفة ، وقد يرجع سببها

(١) سالى على طوموم : "دور آلة الكنتراباص فى مؤلفات الموسيقى المصرية التقليدية والمتطورة" ، رسالة

دكتوراه غير منشورة ، المعهد العالى للموسيقى العربية ، أكاديمية الفنون ، ٢٠٠٣ ، ص ٣٩.

(2) Loepold Auer. Violin Playing As I Teach It.(New York : Dover Publications INC, 1980),p.31.

(3) Ivan Galamian.Principles Of Violin Playing As I Teach It.(New Jersey:prentice – Hall Inc. Englewood Cliffs,1969),P. 64.

إلى عدم التوافق بين القوس واليد اليسرى، وذلك مثل رفع الأصابع التي تسبق الانتقال بين الأوتار بسرعة أو عدم تحضير الإصبع المراد استخدامه بعد الانتقال وإستعداده بفترة كافية.^(١)

شكل (٦)

أسلوب أداء العزف المتصل

(٥) القوس المنفصل "Detache":

كلمة فرنسية ، وهو أداء قوس مفكوك متقطع منفصل مع إلتصاق القوس على الوتر سواء كان صاعدا أو هابطا. ويتغير إتجاه القوس عند أداء كل نوتة إذا لم يكن هناك إشارات تفيد غير ذلك ، ويتم التغيير دون كسر زمن النوتة ، ويمكن وصف القوس العريض بأنه نغمات غير مترابطة تعزف غالبا في وسط القوس أو الثلث الأعلى منه.^(٢)

شكل (٧)

أسلوب أداء القوس المنفصل

ويرى "كارل فليش" أنه يمكن تقسيم القوس العريض إلى ثلاثة أنواع:

٤- ديتاشيه القوس الكامل : وهو طريقة أداء تجمع ما بين الصوت المنفصل والصوت المفتول "Spun tune" وهو الإسم الذي يطلق على النغمة الممدودة التي تؤدى في قوس واحد طويل لتتخذ طابعا غنائيا.

٥- ديتاشيه عريض : ويؤدى بمساحة تزيد عن منتصف القوس في الزمن البطيء فقط.

٦- ديتاشيه قصير : ويمثل أهم الأنواع الثلاثة وأكثرها إستخداما ويمكن أداء هذا النوع بأقل

(1) Ibid.P.66.

(٢) هدى سالم ، "علم آلات الأوركسترا"، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، ١٩٩٥م، ص ٩.

مجهود فى وسط القوس وبأقصى مجهود عند طرف القوس.^(١)

بينما قسمة جالاميان إلى أربعة أنواع:^(٢)

٥- الديتاشيه البسيط "The Simple Detache": ويمكن أدائه بأى جزء من أجزاء القوس

وبأى مساحة ، بحيث يكون أدائه منفصل وناعم بدون ضغوط.

٦- الديتاشيه بالضغط "The Accented Detache": ويمكن أدائه بأى جزء من أجزاء القوس

وبأى مساحة ، ويكون بضغط فى بداية كل نوتة (>).

٧- الديتاشيه بورتيه "The Detache Porte": وهذا النوع يشبه فى أدائه تقنية "البورتاتو" ولكن

يؤدى مفكوكا ، ويعطى فاصل خفيف بين كل نغمة وأخرى ويرمز له (-).

٨- الديتاشيه لانسيه "The Detache Lance": ويؤدى هذا النوع بقوس قصير ويشبه فى أدائه

المارتيليه وعادة ما يكون سريعا ويرمز له (-).

(١) الترعيد "Tremolo":

كلمة إيطالية بمعنى الترعيد ، وهى تكرار النغمة بسرعة كبيرة بشكل منتظم لحركة القوس ذهابا

وإيابا على نفس الوتر بزمنها الكامل ويحتاج أدائه إلى إستخدام الرسغ.^(٣)

شكل (١٣)

أسلوب أداء الترعيد

ثانيا : أساليب أداء اليد اليسرى :

(١) العفق المزدوج "Double Chords":

كلمة فرنسية ومعناها النوتات المزدوجة ويحدث هذا بتمرير القوس على وترين فى آن واحد

مع التحكم فى التركيز السمعى المزدوج بحساسية عالية مع العفق باليد اليسرى ، وقد ظهر

(1) Carl Flesch, The Art Of Violin Playing, (New York: Carl Fischer, Inc, 1924)p.66,67.

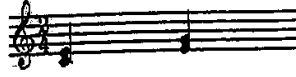
(٢) أحمد عاطف عبد الحميد "تدريبات مقترحة منبثقة من الفصول الأربعة لفيفالدى لتحسين العزف على آلة الكمان العربى"، رسالة دكتوراه غير منشورة ، المعهد العالى للموسيقى العربية ، أكاديمية الفنون. ص ٢٢،٢٣.

(٣) نفين مسعد المحمودى ، "تقنيات الفيولينة فى أعمال خاتشاتوريان"، ص ٤٢.

هذا النوع مبكرا من منتصف القرن السادس عشر.^(١)

والنغمات المزدوجة تنقسم إلى :

• الثالثات الهارمونية :

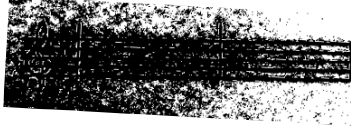
شكل (٢٣)

• السادسات :

شكل (٢٤)

• الأكتافات :

شكل (٢٥)

• مسافة العاشرة :

شكل (٢٥)

• التآلفات :

شكل (٢٦)

(١) المرجع السابق ، ص. ٨٠.

تحليل الحركة الثالثة من كونشرتو الصيف "The summer" من مؤلفات كونشرتو الفصول الأربعة لأنطونيو فيفالدى :

السلم : صول الصغير

الميزان : 3/4

الصيغة : ثلاثيه A. B. A₂

السرعة : "Presto"

م (٩-١) مقدمة تنتهى بقفلة نصفيه فى سلم صول الصغير وتشارك آلة الكمان المنفرد مع آلات الكمان الأول والثانى والفيولا فى نفس الحركة اللحنه السيكوناسيه وفى نفس الطبقة مع أداء آلات الشيللو والباص لنفس الحركة اللحنه أيضا ولكن أوكتاف لأسفل ويشارك الجميع فى الأداء بأسلوب التريمولو وبايقاع مسيطر ().

* الفكرة A : من م (١٠-٤٠) وتنتهى بقفلة تامة فى سلم رى الصغير وهى تأتى فى عدة
جمل:

- الجملة الأولى : من م (١٠-٢٠) وتنتهى بقفلة تامة فى سلم صول الصغير وهى تقوم على الأداء بمبدأ المحاكاة وبشكل الكانون على بعد مازورة واحده بين آلة الكمان المنفرد والكمان الأول من جهه وبين الكمان الثانى من جهه أخرى حيث تبدأ آلة الكمان المنفرد مع الكمان الأول فى الأداء اللحنى والذى يتميز بالشكل السلمى والسيكوناسى فى م (١٠) يعقبه دخول آلات الكمان الثانى فى م (١١) بتكرار نفس شكل أداء الكمان المنفرد والأول ويستمر هذا الشكل فى الأداء حتى م (٢٠).

- الجملة الثانية : من م (٢١-٢٨) وتنتهى بقفلة نصفيه فى سلم صول الصغير وتؤديها لحنيا آلة الكمان المنفرد بالإشتراك مع آلات الكمان الأول فى نفس الطبقة وبأداء لحنى سلمى وسيكوناسى صاعد والوصول إلى منطقته صوتيه متوسطه الإرتفاع.

- الجملة الثالثة : من م (٢٩-٤٠) وتنتهى بقفلة تامة فى سلم رى الصغير وهى تبدأ بالأداء فى الكمان المنفرد بالإشتراك مع الكمان الأول بأداء أريجى وسيكوناسى هابط فى البداية وذلك فى م (٢٩-٣١) ، وبداية من م (٣٢-٣٧) يأتى الأداء فى الكمان المنفرد مشتركا مع آلات الكمان الأول فى الأداء بشكل لحنى سيكوناسى صاعد وبايقاع مسيطر ().

وبداية من م (٣٨-٤٠) يأتى الختام لهذه الفكرة بأداء لحنى سيكوناسى وسلمى صاعد تؤديه آلة

الكمان المنفرد بالإشتراك مع آلات الكمان الأول والثانى فى نفس الطبقة فى ختام لحنى قوى وينتهى فى م (٤٠) بقفلة تامة فى سلم رى الصغير.

* الفكرة B : من أناكروز (٤١-١٠٠) وتنتهى بقفلة نصفية فى سلم صول الصغير وهى تأتى فى عدة جمل :

- الجملة الأولى : من أناكروز (٤١-٥٤) وتنتهى بقفلة نصفية فى سلم رى الصغير وهى مطوله عن طريق التصوير حيث م (٤٤-٤٨) تصوير ل م (٤٠-٤٤) ، ويأتى أداء الكمان المنفرد بالأداء بقفزات لحنية متسعه والوصول إلى منطقه صوتيه مرتفعه وظهور لأول إستخدام للعقق المزدوج (Double stops) من ثلاث نغمات وذلك فى م (٤٤) كما تظهر حركة لحنيه سيكوانسيه وسلميه هابطه فى أداء الكمان المنفرد بدون أى مصاحبه لأى آلة أخرى فى الجزء من أناكروز (٤٩-٥٢).

- الجملة الثانية : من م (٥٥-٦٦) وتنتهى بقفلة تامة فى سلم دو الصغير وهى مطوله عن طريق التصوير ويأتى أداء الكمان المنفرد متفقا مع الكمان الأول فى الأداء اللحنى وفى نفس الطبقة و بأداء أريجي و سيكوانسى صاعد ومستخدما منطقه صوتيه متوسطة الإرتفاع للآلة و بإيقاع مسيطر ().

- الجملة الثالثة : من م (٦٧-٧٣) وتنتهى بقفلة تامة فى سلم دو الصغير ويأتى أداء الكمان المنفرد فيها بالإشتراك مع الكمان الأول والثانى فى الأداء اللحنى والسيكوانسى فى نفس الطبقة المتوسطة للآلة و بإيقاع واحد مسيطر () وبشكل أداء ونموذج يتفق مع نموذج الأليرتى أو شكل المصاحبه.

_ الجملة الرابعة : من م (٧٤-٨٥) جملة جديدة وتنتهى بقفلة تامة فى سلم دو الصغير وتؤديها لحنيا الكمان المنفرد بدون مشاركة لآلات الكمان الأول أو الثانى أو آلات الفيولا فيما عدا آخر مازورة فى القفلة فى م (٨٥) وتستمر آلة الكمان المنفرد فى الأداء اللحنى والسيكوانسى وأيضا أداء أريجي هابط فى م (٨٠) والوصول إلى منطقه صوتيه مرتفعة.

- الجملة الخامسة : من م (٨٦-١٠٠) وتنتهى بقفلة نصفية فى سلم صول الصغير وهى فكرة مطوله عن طريق التصوير المستمر حيث م (٨٦-٨٧) يتم تصويرهم فى موازير (٨٨-٩٥) ويأتى أداء الكمان المنفرد فيها متفقا مع أداء الكمان الأول والثانى و آلات الفيولا وفى نفس الطبقة ، وبداية من م (٩٧-١٠٠) يظهر أداء لحنى للكمان المنفرد يعتمد على الحركة اللحيه

السيكوانسيه الصاعده مع مصاحبة بنغمات مطوله لآلات الشيللو والباص فقط.
* الفكرة A₂ : من م (١٠١-١١٣) وهى تأتى بشكل مختصر وتنتهى بقفلة تامة فى سلم صول الصغير وهى تأتى أولاً بشكل المحاكاه والكانون الذى ظهر فى الجملة الأولى للفكرة (A) حيث م (١٠١-١٠٨) تكرر وبشكل مختصر للجملة الأولى التى ظهرت سابقا فى م (١٠-٢٠) ثم يأتى الإختلاف فى النهاية فى الجزء من م (١٠٩-١١٣) والذى أدت فيه الكمان المنفرد أداء أربيجي وسيكوانسى هابط وصاعد وبمسافات متسعه مع الركوز دائما على أغلظ نغمة للآلة (صول أسفل دو الوسطى) والإنتهاء بقفلة تامة فى سلم صول الصغير فى م (١١٣) وبإستخدام العفق المزدوج فى الكمان المنفرد.

م (١١٣-١٣٠) ختام وينتهى بقفلة تامة فى سلم صول الصغير وهو يأتى فى جملتين :
- الجملة الأولى : من م (١١٣-١٢٠) وتنتهى بقفلة نصفية فى سلم صول الصغير ويأتى الأداء اللحنى فيه فى آلة الكمان المنفرد متفقا فى الأداء مع الكمان الأول والثانى وفى نفس الطبقة الصوتيه خاصة فى الجزء من م (١١٣-١١٥) ، وبداية من م (١١٦-١١٩) تؤدى الكمان المنفرد لحنا سيكوانسيا منفردا صعودا لأعلى.

- الجملة الثانية : من م (١٢١-١٣٠) وتنتهى بقفلة تامة فى سلم صول الصغير وتتشترك آلة الكمان المنفرد مع الكمان الأول والثانى فى الأداء اللحنى لهذه الجملة وبالشكل الأربيجي الهابط فى البداية ثم الأداء بأسلوب التريمولو ثم أداء أربيجي صاعد مع مصاحبة لباقي الآلات لتأكيد المسار الهارمونى لتألف الدرجة الأولى لسلم صول الصغير والإنتهاء بإستخدام أغلظ نغمة فى آلات الكمان (صول) وبقفلة تامة فى سلم صول الصغير فى م (١٣٠).

التحليل التقنى للحركة الثالثة من كونشرتو الصيف "Summer"

الطابع الموسيقى:

تؤدى الحركة الثالثة بسرعة عالية جدا "Presto" وتحتاج إلى مستوى عالى من تمكن العازف من الآلة حيث تتسم بالصعوبة.

صعوبات تتعلق بانتقالات الأوضاع والعزف فى الأوضاع العليا:

يحتاج هذا العمل إلى أعلى درجات التمكن من الانتقال بين الأوضاع وتوفر المهارة الحقيقية فى العزف فى الأوضاع العليا والتنقل بين الأوتار كما ظهر فى الأجزاء الآتية:
* فى الحركة الثالثة :

م (١٦) ، (١٨) ، "من م (٤٠) : م (٤٩)" ، "من م (٧٩) : م (٨٥)" ، م (٩٩) ، م (١٠١) ، م (١٠٣) ، (١٠٥) ، (١٠٧).

وتتمثل الصعوبة فى هذه الأجزاء فى العزف السريع فى الأوضاع العليا والانتقال السريع بين الأوتار ووجود قفزات لحنية واسعة تشكل الصعوبة فى الانتقال.

- وتزى الباحثة أنه يجب التمرن على هذه الأجزاء ببطء ثم التدرج فى السرعة للوصول للسرعة المطلوبة.

صعوبات تتعلق بأداء السلام :

وتظهر فى الأجزاء الآتية :

* فى الحركة الثالثة :

م (١٢) ، م (١٤) ، م (١٦) ، م (١٨) ، "من م (٢١) : م (٢٨)" ، م (٣٨) ، م (٣٩) ، "من م (٤٨) : م (٥٠)" ، م (٧٩) ، م (٨١) ، م (٨٣) ، م (١٠١) ، م (١٠٣) ، م (١٠٥) ، م (١٠٧) ، م (١١٣) ، م (١١٤).

وتتمثل الصعوبة فى أداء السلام بسرعة بإيقاع () وإيقاع () وفى أوضاع عليا ويحتاج هذا الأداء إلى تمكن العازف التام من القوس.

صعوبات تتعلق بأداء التريمولو "Tremolo":

ويوجد هذا الأداء فى الأجزاء الآتية :

* فى الحركة الثالثة :

"من م (١) : م (٤)" ، م (٦) ، م (٩) ، م (١١) ، م (١٣) ، م (١٥) ، م (١٧) ، م (١٩) ، "من م (٧٠) : م (٧٣)" ، م (٨٥) ، م (٨٧) ، م (٨٩) ، م (٩١) ، م (٩٣) ، م (٩٥) ، م (١٠٢) ، م (١٠٤) ، م (١٠٦) ، م (١٠٨) ، م (١٠٩) ، م (١٢٢) ، م (١٢٣) ، "من م (١٢٥) : م (١٢٩)".

وتتمثل الصعوبة فى أداء التريمولو حيث يوجد قفزات لحنية أثناء أدائه كما يؤدى فى بعض الأجزاء فى أوضاع عليا.

ويحتاج أدائه إلى التمكن العالى للعازف من القوس ورشاقة فى العزف.

صعوبات تتعلق بأداء مجموعة كبيرة من النوتات فى قوس واحد:

وتوجد فى الأجزاء الآتية:

* فى الحركة الثالثة :

م (٢١) ، م (٢٨) ، م (٧٤) ، م (٧٥).

وتتمثل الصعوبة فى أداء هذه الأجزاء بأنها تتطلب التمكن الشديد من القوس أثناء العزف وقوة عضلات الساعد عند العازف للتحكم الدقيق فى مقدار كل نغمة وأدائها بسرعة وخفة ورشاقة للوصول إلى الأداء المطلوب.

صعوبات تتعلق بأداء ضربات قوس مركبة:

يظهر هذا الأداء فى الأجزاء الآتية:

* فى الحركة الثالثة :

من م (٧٤) : م (٧٨) بالشكل الإيقاعى () ، "من م (١١٦) : م (١١٩)" بالشكل

الإيقاعى ().

وتؤدى من منتصف القوس وبرشاقة وخفة وبشكل دقيق ومحدد مع وجوب التوافق بين حركة اليدين اليمنى واليسرى معا.

صعوبات تتعلق بأداء القفزات اللحنية الواسعه:

وتوجد فى الأجزاء الآتية :

* فى الحركة الثالثة :

"من م (١) : م (٤)" ، من م (٦) : م (٩) ، م (١٢) ، م (١٤) ، م (١٦) ، م (١٨) ، "من م (٤١) : م (٤٣)" ، "من م (٤٥) : م (٤٧) ، م (٥٥) ، م (٦٣) ، م (٨٥) ، م (٨٦) ، م (٨٨) ، م (٩٠) ، م (٩٢) ، م (٩٤) ، م (٩٦) ، م (١٠٠) ، م (١٠٣) ، م (١٠٥) ، م (١٠٧) ، "من م (١٠٩) : م (١١٢)".

وتتمثل الصعوبة فى أداء هذه الأجزاء فى حركة القوس والتقلبات السريعة فى المسافات الواسعه مما يحتاج مهارة العازف أثناء العزف.

Presto

The image displays a musical score for a piece titled "Presto". The score is written in a single system with ten staves. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a 3/4 time signature. The tempo marking "Presto" is positioned above the first staff. The music is characterized by a fast, rhythmic melody in the upper voice, often featuring sixteenth and thirty-second notes. The lower voices provide harmonic support with chords and rhythmic patterns. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and dynamic markings. The piece concludes with a final cadence on the tenth staff.

41
45
49
52
56
62
66
69
74
77
80

A musical score for guitar, consisting of 12 staves of music. The score is written in a single system with a key signature of one flat (B-flat) and a common time signature (C). The measures are numbered from 83 to 125. The music features a mix of eighth and sixteenth notes, often beamed together, and includes some triplets. The piece concludes with a final cadence in measure 125.

الإجابة على تساؤلات البحث :

- (١) ماهى خصائص أسلوب أداء الحركة الثالثة من كونشرتو الصيف لأنطونيو فيفالدى ؟
وقد اجابت الباحثة فى الاطار النظرى عن أساليب أداء اليد اليمنى واليد اليسرى فى
الحركة الثالثة من كونشرتو الصيف.
(٢) ماهى المشاكل والصعوبات الموجودة بالحركة الثالثة من كونشرتو الصيف لأنطونيو
فيفالدى وما هى وسائل تذليلها ؟
وقد أجابت الباحثة على هذا السؤال فى الإطار التحليلى للبحث.

نتائج البحث :

- (١) توصلت الباحثة لمعرفة أساليب أداء اليد اليمنى واليد اليسرى فى الحركة الثالثة من
كونشرتو الصيف.
(٢) توصلت الباحثة إلى المشاكل والصعوبات التى تواجه العازفين وكيفية تذليلها فى أداء
الحركة الثالثة من كونشرتو الصيف.

التوصيات المقترحة :

وتوصى الباحثة بعد اتمام دراستها بالآتى :

- (١) الاهتمام بدراسة الأعمال الفنية العظيمة مثل كونشرتو الفصول الأربعة لأنطونيو فيفالدى.

المراجع

* مراجع باللغة العربية:

- (١) حسين صابر لبيب ، كونشرتو الكمان من عصر الباروك إلى العصر الرومانتيكى ، رسالة ماجستير غير منشورة ، القاهرة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، سنة ١٩٧٥ ، ص ٢٥ .
- (٢) ثيودور م. فينى ، تاريخ الموسيقى العالمية ، ترجمة سمحة الخولى ، جمال عبد الرحيم ، القاهرة (نيويورك ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ، ١٩٧٢) ص ٣٥٩ ، ٣٦٠ .
- (٣) سامى جمعة محمد على ، دراسة مقارنة لأسلوب أداء كونشرتو الكمان المنفرد لكل من فيفالدى وموتسارت ، رسالة ماجستير غير منشورة ، القاهرة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، سنة ١٩٨٩ .
- (٤) علاء فكرى منصور : "برنامج مقترح لتذليل صعوبات أساليب العزف على آلة الفيولينة فى بعض مؤلفات عصر الباروك لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية التربية النوعية" ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية النوعية ، جامعة القاهرة ، ٢٠٠٦ ، ص ٣٣ .
- (٥) سالى على طموم : "دور آلة الكنتراباص فى مؤلفات الموسيقى المصرية التقليدية والمتطورة" ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، المعهد العالى للموسيقى العربية ، أكاديمية الفنون ، ٢٠٠٣ ، ص ٣٩ .
- (٦) هدى سالم ، "علم آلات الأوركسترا" ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، ١٩٩٥م ، ص ٩ .
- (٧) أحمد عاطف عبد الحميد "تدريبات مقترحة منبثقة من الفصول الأربعة لفيفالدى لتحسين العزف على آلة الكمان العربى" ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، المعهد العالى للموسيقى العربية ، أكاديمية الفنون . ص ٢٢ ، ٢٣ .
- (٨) نفين مسعد المحمودى ، "تقنيات الفيولينة فى أعمال خاتشاتوريان" ، رسالة ماجستير غير منشورة ، المعهد العالى للموسيقى الكونسرفتوار ، أكاديمية الفنون ، القاهرة ، ١٩٩٦م ، ص ٤٢ .
- (٩) وائل عمر صدقى ، دراسة مقارنة لأسلوب أداء كونشرتو الفيولا عند كل من جورج فيليب تيليمان و كارل شتاميتز ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ٢٠٠٠ ، ص ٥٩ ، ٦٠ .

* مراجع باللغة الإنجليزية:

- (1) Eric blom ,grove's dictionary of music and musicians,vol 1,London ,(macmillan & co, ltd , 1954),p.444.
- (2) David D.Boyden, The History of violin playing ,(London Oxford University, 1975) pp 334,335.
- (3) Kaufmann Festschrift , "First Movement From In The Violin Concerto From Vivaldi To Viotti", Article In Volume Of Festschrift Enrays Manhattan , U.S.A.,Dialog Information Services. Inc. 1991
- (4) Victor Rangel : Baroque Music, Advision Of macmillan co.,Inc , New York , 1935 , p.6.
- (5) Loepold Auer. Violin Playing As I Teach It.(New York : Dover Publications INC, 1980),p.31.
- (6) Ivan Galamian.Principles Of Violin Playing As I Teach It.(New Jersey:prentice – Hall Inc. Englewood Cliffs,1969),P. 64.
- (7) Carl Flesch, The Art Of Violin Playing,(New York: Carl Fischer, Inc, 1924)p.66,67.

ملخص البحث

دراسة تحليلية للتقنيات الفنية لآلة الفيولينة المنفردة بالحركة الثالثة من كونشرتو

الصيف من مؤلفات الفصول الأربعة لأنطونيو فيفالدى

*م.م/ سارة إبراهيم إبراهيم⁽¹⁾

يهدف البحث الى التعرف على أسلوب أداء الحركة الثالثة من كونشرتو الصيف لأنطونيو فيفالدى. وقد بدأت الباحثة بمقدمه عن آلة الفيولينة فى عصر الباروك؛ تليها مشكلة البحث وأهداف البحث وأهمية البحث وأسئلة البحث ثم الدراسات السابقة وذكرت الباحثة إثنين من الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث باللغة العربية ودراسة واحدة باللغة الإنجليزية. تكلمت الباحثة فى الإطار النظرى عن أساليب أداء اليد اليمنى واليد اليسرى للفيولينة فى عصر الباروك

وفى الإطار التطبيقى حللت الباحثة الحركة الثالثة من كونشرتو الصيف من مؤلفات الفصول الأربعة لأنطونيو فيفالدى

اختتمت الباحثة بالاجابه على تساؤلات البحث وانتهى بالنتائج والتوصيات والملاحق ثم قائمة المراجع.

(١) مدرس مساعد بكلية التربية النوعية جامعة الأسكندرية

Research Summary

An analytical study of the technical techniques of solo violin in the third movement of the summer concerto of the four seasons by Antonio Vivaldi

Sarah Ibrahim ibrahim

The research aims to identify the method of performance of the third movement of the summer concerto by Antonio Vivaldi.

The researcher began Introduction to the violin instrument in baroque era , Followed by the research problem and objectives of the research and the importance of research and research questions, and previous studies, according to a researcher from two previous studies related the search in Arabic and one previous study in English.

The researcher spoke in the theoretical framework about the methods of performing the right hand and left hand of the violin in the Baroque era.

In the framework of applied researcher The researcher analyzed the third movement of the Summer Concerto from the works of the four seasons of Antonio Vivaldi.

Researcher concluded by answering the research questions and ended the findings and recommendations and a list of references and appendices.