

دور آلة البيانو في متابعة "كرنفال الحيوانات" عند سان صانص Saint Saens

*أ.م.د. / أميرة بكر العشري

المقدمة:

تعتبر المتابعة الموسيقية أو السويت(Suite) امتداداً طبيعياً لأسلوب تأليفي ظهر قبل عصر النهضة وهو الجمع بين رقصتين أو مجموعة رقصات متباينة في السرعة والخطوات، ومن العوامل التي أدت إلى انتشار هذه النوعية من التأليف حاجة الإنسان الأوروبي في تلك الفترة إلى موسسيقى للرقص على إيقاعاتها وأغامها وكانت الرقصات المختلفة التي انتشرت منذ القرن الرابع عشر هي المصدر الرئيسي لذلك حيث كانت تعزف بدون رقص الواحدة تلو الأخرى وأطلق عليها اسم المتابعة أو المتالية。(١، Maurice Hinson)

وقد كان للمتابعة مذاق خاص عند الفرنسيين حيث لعبت المتابعة دور أساسي في مؤلفاتهم أكثر من الدور الذي لعبته كل من المؤلفات الانجليزية والألمانية والإيطالية، لذلك لا يجب أن يحذف أداء أي منها حتى عند عزفها على آلة البيانو، واتسمت المؤلفات الفرنسية في بداية الأمر باستخدام رقصة الكورانت Courante على شكل مقطوعة موسيقية تلتها مقطوعة أخرى بعنوان Courante، تميزت بأنها كانت تحمل الوقار كسمة من سماته وكذلك التدفق اللحمي في العبارات الموسيقية ومن المؤلفين اللذين برعوا في هذا النوع من التأليف كamil سان صانص Camille Saint Saens (١٨٣٥-١٩٢١م). (هدى صبري، ٣٥)

عاش سان صانص الربع الأول من القرن العشرين، وتعرف على مؤلفين غيرها وطوروا في أساليب التأليف الموسيقي، إلا أنه تمسك في بعض مؤلفاته بتقديم نوع من الموسيقى التي كتبها في القرن التاسع عشر نتيجة تأثره وإعجابه بأعمال كل من فاجنر وبرامز من حيث اللغة الموسيقية والثقافة الهمارمونية ونقاء التأليف، وإلى جانب الأعمال الهمامة التي صاغها صانص في معظم القوالب والأشكال الموسيقية

تقع متابعة كرنفال الحيوانات وتتمتع بوضعيّة خاصة، حيث أنها العمل الموسيقي الذي أجمع على حبه والإعجاب به كلاً من الكبار والصغار على حد سواء. (Charles Osborne، ٢٨٥)

*أستاذ البيانو المساعد بكلية التربية النوعية بميت غمر جامعة المنصورة.

وتُؤدي هذه الممتالية آلة بيانو مع آلات وترية. وقد كتبها المؤلف أولًا عام ١٨٨٦ لتأديتها آلة بيانو على سبيل المزاح والتسلية لمجموعة من الأصدقاء، ثم أعاد كتابتها لآلة بيانو مع الأوركسترا السيمفوني الكبير ويصور سان صانص من خلال المقطوعات الأربع عشر التي تتكون منها الممتالية - باستثناء المقطوعة الحادية عشر - أصوات وحركات عدد من الحيوانات والطيور والأسماك، والعجيب أن سان صانص قد منع عزف أو نشر النص الأوركسترالي لهذا العمل طوال حياته، وسمح في وصيته بأن يعرض بعد وفاته، ولم يستثن من ذلك الحظر سوى المقطوعة الثالثة عشر، وهي بعنوان (البجعة) وتؤديها آلة تشيللو بمصاحبة آلة بيانو، وقد سمح بعزفها في حياته، وقامت راقصة الباليه الروسية الشهيرة آنا بافلوفا (Anna Pavlova) بتقديم رقصة مصاحبة لموسيقاهما عام (١٩٠٥) من تصميم ميشيل فوكين (Michel Fokine) فلاقت الرقصة نجاحاً جماهيرياً كبيراً عند تقديمها.

(<http://egyptartsacademy.kenanaonline.com/posts/554329>-)

مشكلة البحث:

تعتبر الممتتابعات من أهم المؤلفات التي كتبت لآلة البيانو عبر العصور المختلفة، إذ تعتبر مجالاً واسعاً لاستعراض إمكانيات الآلة التكنيكية والتعبيرية، وعلى الرغم من ذلك لاحظت الباحثة أنه لم يتعرض أحد دور آلة البيانو في متتابعة (كرنفال الحيوانات) عند سان صانص لذا رأت الباحثة أن تتناولها في هذا البحث .

أهداف البحث :

- التعرف على دور آلة البيانو في متتابعة كرنفال الحيوانات .
- التعرف على الأساليب التكنيكية والتعبيرية التي استخدمها سان صانص لآلة البيانو في متتابعة كرنفال الحيوانات .

أهمية البحث :

- هذا البحث قد يفتح المجال أمام دارسي آلة البيانو بالكليات المتخصصة للتعرف على الإمكانيات التعبيرية والتكنيكية لآلة البيانو وذلك في إطار متتابعة كرنفال الحيوانات عند سان صانص.

هذا البحث قد يسهم

في الإرتقاء بمستوى الأداء على آلتي البيانو .

تساؤلات البحث :

- ما الدور الذي قامت به آلتي البيانو في متابعة كرنفال الحيوانات ؟
- ما الأساليب التكينيكية والتعبيرية لآلتي البيانو التي استخدمها صانص في متابعة كرنفال الحيوانات ؟

حدود البحث :

- الحدود الزمنية للمتابعة: ١٨٨٦م
- الحدود المكانية للمتابعة: باريس

إجراءات البحث :

منهج البحث :

يتبع هذا البحث المنهج الوصفي "تحليل محتوى" وهو المنهج الذي يحاول توضيح الإجابة على الظاهرة الخاصة بموضوع البحث ويشمل تحليل بياناتها وبيان العلاقة بين مكوناتها . (امال مختار، ٢٠١٣)

عينة البحث :

عينة محددة ومنقاه اختيار عدد أربع رقصات من إجمالي أربعة عشر رقصة من متابعة كرنفال الحيوانات "The Carnival of the Animals" عند سان صانص والتي تشتمل على دور آلتي البيانو .

المقدمة والمarsch الملكي للأسد (عينة البحث) -

Hémiones -
البغال (عينة البحث) .
الكنغر (عينة البحث) Kangourous -

- Aquarium حوض الأسماك . (عينة البحث)
<http://classiccomposers.forumegypt.net/t753-topic>.

• أدوات البحث :

- استماراة استطلاع رأي السادة أعضاء هيئة التدريس والخبراء المتخصصين في اختيار عينة البحث والتي تحتوي على دور لآتي البيانو في بعض مقطوعات متتابعة كرنفال الحيوانات عند سان صانص .
- استماراة استطلاع رأي السادة أعضاء هيئة التدريس والخبراء المتخصصين في تحديد المستوى الدراسي الملازم لبعض مقطوعات متتابعة كرنفال الحيوانات عند سان صانص .

• مصطلحات البحث :

- المتتابعة : Suite

أحد أشكال التأليف الموسيقي الآلي شاع في أوروبا في عصر الباروك، ويقوم على تجميع رقصات متباينة الشخصية والسرعة في تتبع معين، وقد ظهرت المتالية مرة أخرى في العصر الرومانتيكي، ولكن بشخصية أقل وقاراً من متالية عصر الباروك، وبعض متاليات العصر الرومانتيكي، تقوم على ألحان لموسيقى باليه أو موسيقى لمسرحية.(عواطف عبد الكريم، ١٤٢)

- ثائي البيانو :Piano Duet

مؤلفة لعازفين يقومان بالعزف معاً في وقت واحد على آلة البيانو . (أحمد بيومي، ٨٣)

الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث الراهن :

المحور الأول : دراسات تناولت مؤلفة المتتابعات وأسلوب أدائها على آلة البيانو .

المحور الثاني : دراسات تناولت المؤلف كاميل سان صانص وأعماله الموسيقية لآلة البيانو .

أولاً: دراسات تناولت مؤلفة المتتابعات وأسلوب أدائها على آلة البيانو .

الدراسة الأولى

بعنوان "دراسة مقارنة لأسلوب عزف المتتابعات عند كل من باخ وهندミث"^١

^١ زينب السيد محمد عزت: رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، ١٩٨٣م.

هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على أسلوب عزف المتابعات عند كل من باخ وهندミث، وأوجه التشابه والاختلاف بين أسلوب العزف لكل منها واعتمدت الدراسة على منهج تحليل المحتوى المقارن، وقد اشتملت الدراسة على تناول تاريخ ظهور المتابعة من القرن الثالث عشر حتى القرن العشرين، حياة باخ وأسلوبه في التأليف وعرض لمتابعته مع تناول عرض المقارنة بين أسلوب باخ وأسلوب هندミث .

- الدراسة الثانية بعنوان "أسلوب أداء متابعات البيانو عند كل من هاندل وموتسارت (دراسة مقارنة)"^١

هدفت تلك الدراسة إلى التعريف بالخصائص الفنية التي تشتمل عليها عينة متابعات كل من هاندل وموتسارت، والتعريف بالصعوبات التكينية وأسلوب معالجتها، والتعرف على المستوى التعليمي لعينة البحث، التعرف على أوجه التشابه والخلاف من الناحية التكينية والتعبيرية في عينة البحث، مستخدماً المنهج الوصفي وتحليل المحتوى .

تعليق الباحثة:

تفق ذلك الدراسة مع البحث الراهن في تناول المتابعة ويختلف في تناول المؤلفين والفتررة الزمنية، حيث تناولت الدراسة الأولى أسلوب المتابعات عند كل من باخ وهندミث، والدراسة الثانية تناولت أسلوب المتابعات عند كل من هاندل وموتسارت، وترجع الاستفادة من تلك الدراسة إلى التعرف على الإطار النظري للمتابعة والنتائج للاستفاده منها .

ثانياً : دراسات تناولت المؤلف كاميل سان صانص وأعماله الموسيقية لآلية البيانو .

- الدراسة الأولى بعنوان "دراسة الصعوبات المهارية والتعبيرية في أداء دراسات البيانو عند كاميل سان صانص والاستفادة منها لطلاب كلية التربية النوعية"^٢

هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على دراسات البيانو لسان صانص بحيث يستفيد الطالب من عزفها، كما تناولت الدراسة التحليلية لدراسات البيانو عند كاميل سان صانص، وتحديد المشاكل التكينية التي تحتويها كل دراسة مع توضيح كيفية التدريب عليها والوصول بها للأداء الجيد، كما قامت بتوضيح أهمية دراسات اليد اليسرى وفوائدها بالنسبة لعازف البيانو .

¹ رحاب الدسوقي السيد الغماز : رسالة دكتوراه (غير منشورة)، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، ٢٠١٢م.

² حيهان وليم مرقص: رسالة دكتوراه (غير منشورة)، كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة، ٢٠٠٤م.

- الدراسة الثانية بعنوان "أسلوب أداء الحركة الأولى في الكونشيرتو الثاني مصنف (٢٢) المعد لثنائي البيانو عند كاميل سان صانص.^١

هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على قالب الكونشيرتو وتطوره، والتعرف على المؤلف الموسيقي سان صانص وأسلوبه وأعماله، تناول البحث المنهج الوصفي تحليل محتوى، كما تناولت في الإطار النظري مراحل تطور الكونشيرتو، وحياة سان صانص، والإعداد الموسيقي. كما تناولت دراسة تحليلية نظرية وعزفية للحركة الأولى من الكونشيرتو الثاني مصنف (٢٢).

تعليق الباحثة :

تفق تلك الدراسات مع البحث الراهن في تناول المؤلف كاميل سان صانص وإلقاء الضوء على أهم مؤلفاته لآلة البيانو ، بينما يختلف من حيث نوع المؤلفة، حيث يتناول البحث الراهن دور آلة البيانو في متتابعة "كرنفال الحيوانات" .

وينقسم البحث إلى :

أولاً: الإطار النظري ويشمل :

المتتابعة الفرنسية- ثناei آلة البيانو-سان صانص وأهم أعماله وأسلوبه في التأليف.

ثانياً: الإطار التطبيقي ويشمل :

دور آلة البيانو الأولي التكيني والتعبير والوصفي في متتابعة "كرنفال الحيوانات" .

أولاً: الإطار النظري :

المتتابعة الفرنسية : Suite

كلمة Suite هي كلمة فرنسية الأصل أطلقت في بادئ الأمر على أسلوب الرقصات ويعتبر هذا المصطلح هو الأكثر استخداماً وشيوعاً للتعبير عن المتتابعة، أما كلمة Orders فهي أيضاً كلمة فرنسية الأصل استخدمها المؤلف الفرنسي فرانسوا كوبران للتعبير عن مؤلفاته من نوع المتتابعة وكان كل Orders يحتوي على عدد من الرقصات (من أربعة إلى ثمانية عشر قطعة) وجميع المقطوعات تكون في سلم واحد . (١٦٧)(١٥٥) (رحاب الغماز -)

^١ابتسام مكرم ابراهيم: بحث منشور، المؤتمر العلمي الثاني للبيئة، كلية التربية الموسيقية، ٦٢٠٠٢م

اتسمت المتابعات الفرنسية في بداية الأمر باستخدام رقصة الكورانت Courante على شكل مقطوعة موسيقية بعنوان Currendo وظهر ذلك في مؤلفات بير فاليز Pierre Phalese (Denis Gaultier 1603-1672م)، ويعتبر دينيس جولتيير Jacques Champion (1601-1672م) من أوائل المؤلفين الفرنسيين الذين قاموا بتأليف المتابعة وقد ظهرت له مؤلفات عام 1650 وتميزت متابعته باستخدام الأسلوب المميز كما كانت تعكس إدراكه التام لفترات الصوتية الكاملة لللة الموسيقية ومن المؤلفين الذين تأثروا به جاك شامبيون Champion (1601-1672م) والذي يعد من أشهر المؤلفين الذين كان لهم دوراً بارزاً في تطوير المتابعة وقد كتب أربع رقصات محفوظة في المخطوط الأصلي حتى عام 1925 وتمتاز بالعديد من الخصائص كال التالي :

ك

ان لا يستخدم الأسلوب المتابع في العبارات الموسيقية ذات الأربع موازير بل يدفعه التدفق اللحمي إلى أكثر من ذلك كما في رقصة السرابند التي كانت تتكون من قسمين يختلفان في الطول البنيائي لكل واحده منها ولكنه طول ثابت في كل متابعته لم يغيره أبداً فكان القسم الأول يأتي في 8 مازورات والقسم الثاني في 16 مازورة .

ك

ان يتتجنب التركيز على الكادينزا الداخلية مع عدم التقيد باستخداماته الهمونية التي تظهر عادة تنقلاته المقامية الغير متوقعة بدلاً من القفلات المتابعة في تلك الفترة .

ت

ميزة متابعته بالإسلوب النظمي في التأليف الذي كان يحمل الوقار كسمه من سماته كذلك التدفق اللحمي في العبارات الموسيقية . (رحاب الغماز - 168)

ك

ان يستخدم العنصر الإيقاعي الذي يسمى Notes Inégales ويعني الحرية في أداء الإيقاع الموسيقي من حيث تغيير القيمة الزمنية المدونة في حالات محددة ترتبط بسرعة المؤلفة للوصول إلى الأداء الأكثر تعبيراً ورشاقة أو العنف وقد اعتبر شامبونير ان العنصر الإيقاعي مهملاً من جانب المؤلفين الغير فرنسيين، لعبت الحليات في مؤلفاتهم دوراً أساسياً أكثر من الدور الذي لعبته في المؤلفات الإنجليزية والألمانية والإيطالية ولذلك لا يجب أن يحذف أداء أي

منها عند عزفها على آلة البيانو، وقد كتب كارل فيليب إيمانويل باخ "ان الفرنسيين دونوا حلياتهم بغية الدقة" وقد اتفقا جميعاً على طريقة أداء تلك الحليات ما عدا بعض التفاصيل الثانية بالإضافة إلى عدم توحيد مسميات بعضها ولم يوحدو أيضاً الأشكال الخاصة بتدوين الحلية الواحدة، ومن أشهر هؤلاء المؤلفين فرنسو كوبران.(هدى صبري،٣٥-٣٧)

ثاني آلة البيانو :

العزف الثاني هو نوع من التأليف الآلي ويطلق عليه باللغة الإنجليزية Due وباللغة الفرنسية Duo وباللغة الألمانية والإيطالية Duett وهو يعتبر قالب أو شكل موسيقي قائم بذاته، وهو مؤلفة لعازفين يقومان بالعزف معاً على آلة البيانو في نفس الوقت، بدأ العزف الثاني منذ عصر قداماء المصريين وظهر ذلك من خلال اللوحة الذي ظهر فيها عازفان تقوم بالعزف معاً على آلة العود والهارب .(سحر أمين،٣١-٣٢)

مؤلفات ثاني آلة البيانو على مر العصور :

مؤلفات ثاني آلة البيانو في عصر الباروك :

بدأت مؤلفات ثاني آلة البيانو مع المقطوعات القصيرة لآلة فيرجينال short Pieces of two وقام بتأليفها فارنابي Giles Farnaby (١٥٦٣-١٦٤٠) .

مؤلفات ثاني آلة البيانو في العصر الكلاسيكي:

تعد البداية الحقيقة لثاني آلة البيانو لأبناء باخ :

وليام فريدمان باخ (١٧٨٤-١٧١٠) له صوناتا سلم فا الكبير من ثلاثة حركات،كارل فيليب إيمانويل باخ له مجموعة من أربع ثانويات، يوهان كريستيان باخ له صوناتا في سلم صول الكبير لثاني آلة الهاريسيكورد .(Sadie,Stanley,٤٠٠)

مؤلفات ثاني آلة البيانو في العصر الرومانتيكي :

لم تشهد تلك الفترة إهتماماً واضحاً بهذا القالب، ولكن هناك بعض المؤلفات التي تعد علامة مميزة في هذا النوع من التأليف منها :

مؤلفة لآلتي البيانو وهي روندو في مقام دو الكبير مصنف ٧٣ لفرنسوا فريديريك شوبان .

جموعة من الأعمال التي أعدها فرانز ليست منها السيمفونية التاسعة لبيتهوفن بالإضافة لأعماله من القصائد السيمفونية، وكانت كونشرنات البيانو كانت تنشر في قالب شائي لآلتي البيانو ليسهل أدائها .

أمييل سان صانص وتويعاته على لحن بيتهوفن مصنف ٣٥، كابريتشو البيانو بعنوان ملحمه Heroique مصنف ١٦، بولونيزي مصنف ٧٧ سكريترو مصنف ٨٧، كابريس عربية Arabe مصنف ٩٦، متتابعة Suite كرنفال الحيوانات لآلتي البيانو مع أوركسترا كامل ١٨٨٦م (عينة البحث)، ولكن معظم هذه المؤلفات غير معروفة لدى الباحثين . (ولاء عاطف ٧٥، ٧٦-)

ان صانص :Saint-Saens

مؤلف فرنسي ولد بباريس ١٨٣٥م توفي والده بعد شهور من ولادته، وعندما لاحظت والدته موهبته الموسيقية أرسلته لخالتها شارلوت ماسون "Charlotte Masson" للتلقى دروس البيانو وعمره سنتين ونصف، ظهرت موهبته في التأليف وهو بعامه الثالث فقد استطاع أن يؤلف مقطوعته الأولى للبيانو، درس التأليف على يد "بير مالدين Pierre Maleden" (١٨٧١-١٨٠)، ودرس عزف الأورغن على يد "إليكسندر بير Alexander Pierre" (١٨٥٨-١٧٨٥)، وكان أول ظهور له أمام الجمهور في سن الحادية عشر من العمر بأداء رائع لمقطوعات باخ وهاندل وموتسارت، وفي سن الثامنة عشر شغل صانص وظيفة عازف أورغن بكنيسة القديسة ماري بباريس وبعد ست سنوات انتقل إلى كنيسة مادلين، استمع له فرانز ليست وهو يعزف ويرتجل على الأورغن ونال إعجابه وأطلق عليه عازف الأورغن الأعظم في العالم .

وفي عام ١٨٦١-١٨٦٥م شغل صانص وظيفة أستاذ للتأليف الموسيقي بمعهد نيدر ميرير Nieder Meyer، كتب أول قصيدة سيمفونية Le rouet d'Omphale مصنف ٣١ في فرنسا عام

١٨٧١، وبذلك أعتبر صانص أول من كتب القصيدة السيمفونية في فرنسا، تعرف على تشاييفسكي من خلال زيارته لروسيا . (٢٠٥، ١٠٥) (ثيودورم فيني -)

وفي عام ١٨٧٣ نظم صانص حفلات موسيقية مع الأوركسترا لعزف مؤلفاته تحت قيادته بمساعدة صديقه فرانز ليست، وفي عام ١٨٧٥ م قام بتأليف أول مؤلفة دينية فكتب الطوفان Le Deluge، انتُخب سان-صانص، عام ١٨٨١ م عضواً في المجمع الفرنسي الموسيقي، ومع ازدياد شهرته عالمياً، وانتشار أعماله في فرنسا وخارجها، تدفق عليه سيل من الألقاب والأوسمة، منها: دكتوراه فخرية من جامعتي أكسفوردوكمبردج، عام ١٨٩٣ ، ووسام برتبة فارس في فرنسا (١٩١٣). وتتابعت الدعوات لحفلات تكريمه، وظل يجول في رحلات موسيقية متولية في أوروبا، والولايات المتحدة، وأمريكا الجنوبية، والهند الصينية، وشمال أفريقيا حتى نهاية حياته، كانت الجزائر من أحب البلاد إلى قلب صانص، وزارها عدة مرات وتوفي بها عام ١٩٢١ م .

(٣٥) -Martin Cooper)

ط

ابع موسيقا واسلوبه :

كان سان صانص يؤكد أن فن الموسيقى يكمن في الشكل. وأدت ردود فعله الرافضة للقبالات الرومانسية إلى تمكّنه القوي بالأشكال والمعايير الأكاديمية، وحثّ معاصريه على استعادة مزايا وفضائل كلاسيكية من سبقه في الدقة والوضوح والاتزان والأناقة، فقام بجمع أعمال رامو Rameau وترتيبها وطبعتها لتبقى قدوة لأجيال موسيقيي المستقبل. وقد أدى ثرأوه وشهرته وغزوره وسوء طباعه وقسوة نقه إلى تكاثر الأداء من حوله، الأمر الذي زاد من قسوة الحكم على قيمة إنتاجه، وأهمية موقعه في تاريخ الموسيقى الفرنسية.(١٣)

أ

هم أعمال سان صانص :

ألف صانص بعض القصائد السمfonية، من أشهرها الثالثة، و ١٢ أوبرا لم تحظ أية منها على شهرة سوى أوبراه (شمدون ودليله)، إضافة إلى عشر كونشرتو خمس منها للبيانو من أشهرها الثانية، وثلاث للكمان من أشهرها الثالثة، واثنتين لتشيلو، وبعض مقطوعات للبيانو والأورغن،

ومتالية Suite جزائرية للأوركسترا، ومقطوعات مختلفة من الموسيقى الدينية، إلا أنها بعيدة كل البعد عن روحانية العبادة.

وموسيقى سان-سانص عامة ذات منهج واضح، وعقلانية مفرطة في تقديم اللحن وتطوره باعتماد الحد الأدنى من الإمكانيات الأوركسترالية. ويبقى الإلهام في بعض مؤلفاته، مفتقرًا لملامح التعبير العاطفي. وقلما تطلق بعفوية في أعماله الكبيرة، لكنها تتباين بحيوية معبرة في مقطوعة موسيقية خفيفة وقصيرة مثل (قصة الأموات)، و(كرنفال الحيوانات) The Carnival of the Animals، و(مقدمة وروندو) Introduction et Rondo Capriccioso. وأدى افتقاره لحس النقد الذاتي إلى عدم شروع بعض مؤلفاته. (٤)

ثانياً : الإطار التطبيقي :

في ضوء ما ورد في الإطار النظري من عرض المتابعة الفرنسية - ثنائي آنلي البيانو - سان صانص وأهم أعماله وأسلوبه في التأليف، ستقوم الباحثة بتناول المقطوعات الأولى والثانية والثالثة وال السادسة من متابعة "كرنفال الحيوانات" The Carnival of the Animals والتي تشتمل على دور آنلي البيانو .

المقطوعة الأولى

المقدمة Introduction et marche royale du lion

أولاً التحليل الوصفي :

تشترك في المقدمة خمسة الآلات الوتيرية والبيانو وتدخل الآلات الوتيرية بفخامة، وتؤدي آنلي البيانو حلية الـ glissandos في اتجاهين متراكبين لإنهاء الجزء الأول من الحركة فتبعد نهاية على شكل كونشرتو يمهد لبداية مهرجان الحيوانات، ثم يبدأ المارش الملكي للأسد فيصوّرُ البيانو المشية الواقة لملك الحيوانات، وتعبر الآلات الوتيرية عن أحاسيس ملك الغابة في مسیرته فتؤدي اللحن، ثم نسمع صوت زئير الأسد، من خلال تبادل عزف سلام كرومانتيكية من آنلي البيانو، ترد عليها الآلات الوتيرية العريضة الصوت (التشيلو والكونتراباص). وتنتهي الحركة بتتصاعد صوتي تؤديه الآلات كافة.

ثانياً : التحليل البنائي :

اسم المؤلفة: المقدمة والمارش الملكي للأسد

السلم: لا الصغير

الميزان:

السرعة: Andante maestoso

الطول البنائي: ٧١ مازوره

ثالثاً : التحليل العزفي :

• اللحن :

- تبدأ المقدمة بعازف البيانو الأول في م(١) يؤدي حلية التريللو^٤ بمفرده ثم يؤدي عازف البيانو الثاني معه في م (٢) نفس حلية التريللو على بعد أوكتاف هابط، ويُعد أداء آلة التي البيانو مصاحبة للخمسى الوترى (الكمان الأول، الكمان الثاني، الفيولا، التشيلو، الكونتربراس)، وبدأ بالعزف آلة التشيلو والكونتربراس بتيمه لحنية ثم تلاها الكمان الأول والثاني وفيولا بكانون في نهاية التيمة حتى م(١١)، م(١١) أداء عازف البيانو الأول والثاني حلية الجليساندو glissando في اتجاهين متعاكسين (٥ أوكتاف).

شكل رقم (١)

يوضح عزف آلة البيانو لحلية التريملو وأداء الآلات الوتيرية

- من م(١٣:١٧) يؤدي عازف البيانو الثاني تالفات هارمونية على الدرجة الأولى لسلم (دو) الكبير مقسمة بين اليدين اليمنى واليسرى (نغمات مزدوجة في اليد اليمنى، ونغمة مفردة في اليد اليسرى) ثم يؤدي عازف البيانو الأول نفس النغمة اللحنية مع البيانو الأول في م(١٤) على

بعد أوكتاف لأعلى، مع سكوت الخماسي الوتري في هذه العبارة .

شكل رقم (٢)

يوضح أداء آلة البيانو تيمة لحنية واحدة على بعد أوكتاف لأعلى من م (٢١:١٨) يؤدي الخماسي الوترى عبارة لحنية بقوة، ويؤدي عازف البيانو الأول تيمة لحنية في م (٢١،٢٢) عبارة عن أوكتافات هارمونية على نغمة واحدة باستخدام إيقاع وتبعد وكأنها اجابة على تساؤل الآلات الوترية، م (٢٦:٢٢) تكرار لـ م (٢١:١٨) مع أداء عازف البيانو الثاني للتيمة اللحنية بالتبادل مع عازف البيانو الأول في م (٢٥).

من م (٢٩:٢٦) أداء الرباعي الوترى إعادة للعبارة اللحنية من م (٢١:١٨) على بعد أوكتاف لأعلى، يؤدي عازف البيانو الأول تألفات هارمونية باليدين باستخدام إيقاع $\text{♩} \frac{3}{8}$ ، أداء عازف البيانو الثاني تيمة لحنية قائمة على ثانية كبيرة لحنية بإيقاع .

م (٣٣:٣٠) هي تكرار لـ م (٢٩:٢٦) أداء

عازف البيانو الأول لنفس التيمة اللحنية .

شكل رقم (٣)

يوضح أداء الآلات الوترية عبارة لحنية والبيانو الأول مصاحبة هارمونية بإيقاع

- من م(٤٩:٣٤) يؤدي العازف الثاني أوكتافات هارمونية كروماتيكية بطريقة تبادلية وتدخل

بين اليدين اليمنى واليسرى باستخدام أسلوب الأداء المتصل بإيقاع ، والأداء هنا بالتبادل بين عازفي البيانو الأول والثاني وتكرر مرة أخرى في م(٤٠:٣٨)، م(٤٤:٤٢) تصوير لـ م(٣٦:٣٤) على بعد رابعه صاعد وتنكر مرة أخرى في م(٤٨:٤٦) .

- عازف البيانو الأول: م(٣٧:٣٦) أداء تآلفات هارمونية في اليد اليمنى وتألفات رباعية في اليد اليسرى، م(٤١:٤٠) هي تكرار م(٣٧:٣٦)، أداء تآلفات هارمونية ثلاثة ورباعية في سلم لا الصغير، م(٤٩:٤٦) تكرار لـ م(٤٥:٤٢) مع التغيير في أداء تآلفات هارمونية في سلم لا الكبير .

- وتؤدي الآلات الوترية مع البيانو الأول في م(٣٧) تآلفات هارمونية بإيقاع .

- وتؤدي (التشيلو والكونتراباص) مع البيانو الثاني في م (٤٢،٤٣،٤٦،٤٧) خط كونتربوينت مأخوذ من أداء عازف البيانو الثاني .

شكل رقم (٤)

يوضح أداء عازف البيانو الثاني وآلية التشيلو والكونتراباص

- م(٥٩:٥٠) يؤدي عازف البيانو الأول نفس التيمة اللحنية التي أداها الخماسي الوترى في

م(٢٥:١٨) يؤديها أوكتافات هارمونية باستخدام القوس اللحنى القصير Slur في البداية ثم

أداء المقطع Stacc. واستخدام النبر القوى

- عازف البيانو الثاني : أداء تالفات هارمونية تبدأ باليد اليسرى ثم اليمنى وهكذا م(٥٩:٥٠)

ويعتبر هذه الجملة مصاحبة لعازف البيانو الأول باستخدام أسلوب الباس العنيد، م

(٦٣،٦٧،٦٨) أداء تالفات هارمونية ثلاثة ورباعية بيقاع .

- تؤدي الآلات الوتيرية تبادل العزف مع عازف البيانو الأول والثاني في م(٥٣:٥٤) بنغمات

متالية صعوداً وهبوطاً، وفي م(٥٩،٥٧) أداء الآلات الوتيرية لحلية أتشيكاتورا ثلاثة .

شكل رقم (٥)

يوضح أداء عازف البيانو الأول والثاني والآلات الوتيرية

- م(٦٠:٦٣) يؤدي عازف البيانو الأول نيمة لحنية عbara عن أوكتافات هارمونية متالية، يؤدي عازف البيانو الثاني تالفات هارمونية رباعية، وتؤدي الآلات الوتيرية مصاحبة عbara عن نغمات منفردة متتابعة صعوداً .
- م(٦٤:٦٧) تكرار م(٦٠:٦٣) على بعد أوكتاف لأسفل .
- م(٦٩:٧١) هو تكرار م(٤٢:٤٤) لعازف البيانو الأول والكونتراباص، وأداء البيانو الثاني نغمات منفردة باستخدام النبر القوي Accent .

شكل رقم (٦)

يوضح ختام المقطوعة

• الأشكال الإيقاعية:

- التيمة الإيقاعية الأولى : $\pm \quad \pm$

- التيمة الإيقاعية الثانية : $\pm \quad \pm$

- التيمة الإيقاعية الثالثة :

• مصطلحات التعبير:

- آخذ في القوة التدرجية Cresc.

- شديد القوة FF

- استخدام الدواس Ped

- النزول أو كتف لأسفل 8a bassa.....

- خافت P

•

صطلحات السرعة:

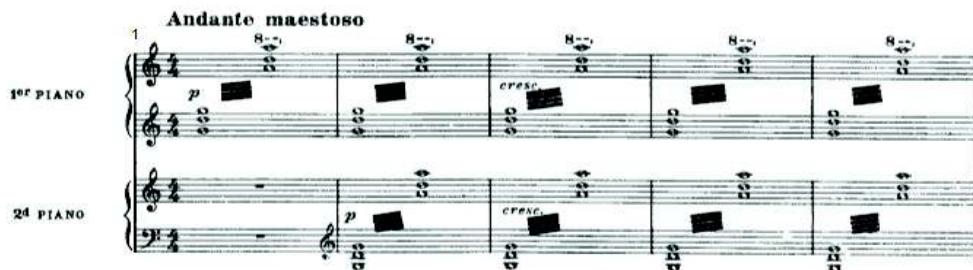
A

مُعْتَدِل السرعة بوقار . **Andante maestoso**

A

. سريع . **Allegronon troppo**

P

. أكثر سرعة . **i Allegro**

حليات :

ستُخدم صانص في هذه المقطوعة حلية التريملو في م(١٠:١) حلية الجليساندو في م(١١) .

لصعوبات والمشاكل العزفية وكيفية التغلب عليها :

صعوبة أداء حلية التريملو لعازف البيانو الأول والثاني في م(١٠:١) .

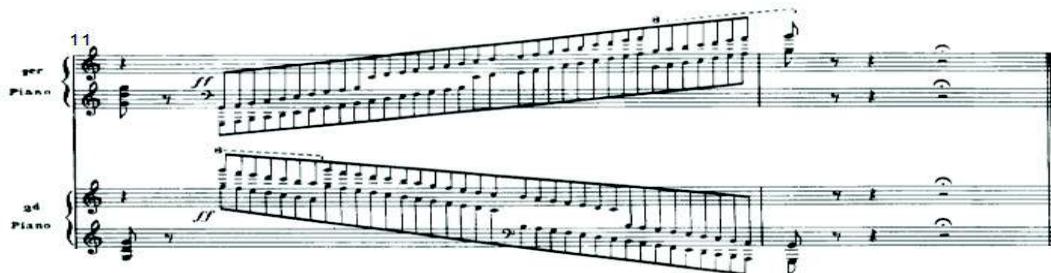
شكل رقم (٧)

صعوبة أداء حلية التريملو

ـ ولتلخيص هذه الصعوبة نقترح الباحثة الارشادات التالية :

ـ تحديد ترتيب الأصابع التي تؤدي حلية التريملو .

- يراعى عند أداء الحلية تجنب حدوث أي نوع من الضغط بحيث يكون الأداء متصلًا وقرب الأصابع من لوحة المفاتيح .
- التدريب في البداية بحركة عزفية بطيئة لإكتساب المرونة العضلية .
- التدرج في السرعة من زمن بطيئ إلى أزمنه أسرع مع مراعاة حركة استرخاء الأصابع الغير مشتركة في الأداء .

صعوبة أداء حلية الجليساندو للعازفين الأول والثاني مسافة ٥ أوكتاف في م(١١) .

شكل رقم (٨)

صعوبة أداء حلية الجليساندو

و

لتذليل هذه الصعوبة تقترح الباحثة الارشادات التالية :

١

لتعرف على النغمات المكونة لحلية الجليساندو النغمة الأولى والنغمة الأخيرة في اليدين اليمنى واليسرى للعازفين الأول والثاني .

٢

لتعرف على المنطقة الصوتية التي تؤدي فيها الحلية .

٣

ن تؤدي الحلية بظهر اليد وباستخدام أظافر الأصابع حيث يرتكز العازف على النغمة الأولى للحلية ثم يقوم بزلقة أصبعه على المفاتيح حتى النغمة الأخيرة .

٤

دريب كل يد على حدى لكل عازف ببطء في البداية ثم أداء العازفين معاً بالسرعة المطلوبة

صعوبة تقاطع اليدين أثناء أداء أوكتافات هارمونية كروماتيكية متالية م (٣٤)

شكل رقم (٩)

صعوبة أداء أوكتافات هارمونية كروماتيكية

و

لتحليل هذه الصعوبة تقترح الباحثة الارشادات التالية :

م

عرفة العازف للنغمات التي تؤديها كل يد على حدى

م

عرفة المنطقة الصوتية للنغمات .

م

راعة مرونة الأصابع أثناء الأداء .

ثاء مرور اليد اليمنى فوق اليسرى والعكس تكون الحركة من الكتف.

المقطوعة الثانية

الحمير البرية (الحيوانات السريعة) Hémiones Wild asses (Swift Animals)

أولاً التحليل الوصفي :

يجسد المؤلف سان صانص في هذه المقطوعة الحركة العشوائية السريعة للحمير البرية أو البغال هنا وهناك، ويبدو أن هذه المقطوعة أراد بها المؤلف السخرية من بعض عازفي البيانو الذين يعتمدون على مهاراتهم التكنيكية، أكثر من اعتمادهم على الجوانب الموسيقية التعبيرية، فنجد أن آلة البيانو تصور وبكل وضوح ركض هذه الحيوانات في ما يشبه الحركة الدائرية وحركة المطاردة في نفس الوقت، وذلك ناتج عن الحركة التصاعدية المستمرة والسريعة لكلا البيانو والتي تشتهر بها تلك الحيوانات.

ثانياً : التحليل البنائي :

اسم المؤلفة: الحمير البرية (الحيوانات السريعة).

السلم: دو الصغير

:الميزان:

السرعة: Presto Furioso سريع جداً بغضب

الطول البنائي: ٢٨ مازورة

لحمة الأولى م(١:٨) عازف البيانو الأول والثاني بدأت في سلم دو الصغير وانتهت بقلة في سلم دو الصغير .

لحمة الأولى م(٩:١٦) عازف البيانو الأول والثاني انتهت في سلم صول الصغير .

لحمة الثالثة م(١٧:٢٨) عازف البيانو الأول والثاني انتهت بقففة تامة في سلم دو الصغير.

ثالثاً : التحليل العزفي :

• اللحن :

الجملة الأولى يؤديها عازف البيانو الأول والثاني (١٠:٨) نغمات سلمية صاعدة وقفزه ثلاثة باليد اليسرى ثم اليمنى باستخدام إيقاع ، م(٥:٨) هي تكرار لحنى لـ م(١:٤) .

شكل رقم (١٠)

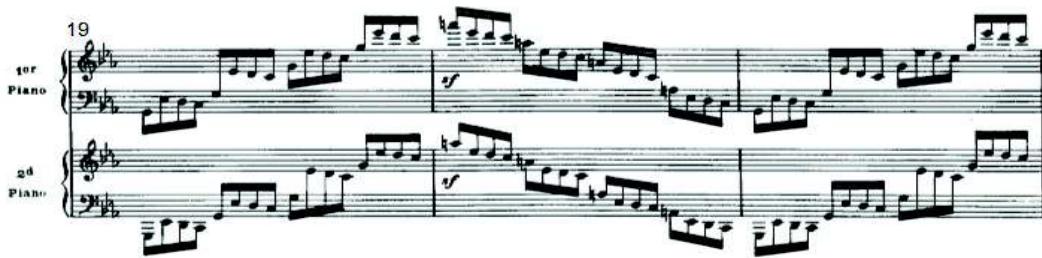
أداء الجملة الأولى لعازف البيانو الأول والثاني

لحمة الثانية : يؤديها عازف البيانو الأول والثاني (٩:٦١) تدرج سلمي هابط ثم نغمات أربيجية صعوداً باليد اليسرى ثم اليمنى باستخدام أسلوب الأداء المتصل ، م(٦:١٦) هي تصوير لـ م(٥:١٥) على بعد ٢ أوكتاف لأسفل .

شكل رقم (١١)

أداء تدرج سلمي هابط ونغمات أربيجية صاعدة

الجملة الثالثة : يؤديها عازف البيانو الأول والثاني م(٢٨:١٧) قفزة سادسة صاعده ثم تدرج سلمي هابط باليد اليسرى ثم اليد اليمنى بإيقاع باستخدام اسلوب الأداء المتصل، م(٢٤:٢١) هي تكرار لحنى لـ م(٢٠:١٧)، م(٢٧:٢٥) عبارة عن **نموذج** لحنى ويكرر أربع مرات بالتصوير على اوكتفات أعلى، وانتهت المقطوعة بأداء تألف رباعي هارموني باليد

اليمنى للعازفين، وأوكتف هارموني باليد اليسرى باستخدام النبر القوى Accent.

شكل رقم (١٢)

أداء الجملة الثالثة

- الأشكال الإيقاعية:**

ف

ائمة على **موتنيفه إيقاعية** ومكرره .

- مصطلحات التعبير :**

- F الأداء بقوة

- الأداء شديد القوة FF

- Sf الضغط بشدة على النغمة بطريقة مفاجئة

)

>(النبر القوى

- مصطلحات السرعة :**

Presto Furioso - سريع جداً بغضب

لصعوبات والمشاكل العزفية وكيفية التغلب عليها :

شكل رقم (١٣)

صعوبة أداء نغمات سلمية باليدين اليمنى واليسرى للعازفين

- ولتليل هذه الصعوبة تقترح الباحثة الارشادات التالية :
- تحديد المنطقة الصوتية التي تؤدي بها كل يد على حد.
- التدريب على الأداء ببطء في البداية والدرج للوصول للسرعة المطلوبة .

- صعوبة أداء نغمات كروماتيكية بالتبادل بين اليد اليمنى واليسرى وتكرارها في أجزاء مختلفة

شكل رقم (١٤)

صعوبة أداء نغمات كروماتيكية واقتراح ترقيم للاصابع

- ولتريليل هذه الصعوبة تقترح الباحثة الارشادات التالية :
- تدريب كل يد على حد لاكتساب المرونة العضلية في أداء الحركة العزفية الكروماتيكية للأصابع .
- يجب ان تكون الاصابع قريبة من لوحة المفاتيح .
- الالتزام بترقيم الأصابع المقترن من قبل الباحثة .

المقطوعة الثالثة

Kangourous الكنفر

أولاً التحليل الوصفي :

استخدم صانص في هذه المقطوعة آلتى البيانو فقط تقادان بوضوح ايقاعي جميل قفزات هذا الحيوان القوية معتمداً على ذيله، يؤدي البيانو نغمات هارمونية مزدوجة مسبوقة بمصطلحات للسرعة، عندما تصعد النغمات المزدوجة يصبح الأداء أسرع وأعلى صوتاً، وعندما تنزل النغمات المزدوجة يصبح الأداء أبطأ وأخفت صوتاً.

ثانياً : التحليل البنائي :

اسم المؤلفة: الكنفر

السلم: دو الصغير

الميزان: -

السرعة: Moderato معتدل السرعة، ومتغيرة طوال المقطوعة .

الطول البنائي: ٢٠ مازوررة

1 -
لجملة الأولى م(٦:١) يؤديها عازف البيانو الثاني بدأت في سلم دو الصغير وانتهت بقلة نصفية في سلم صول الصغير .

1 -
لجملة الثانية م(٧:٢) يؤديها عازف البيانو الأول بدأت في سلم دو الصغير وانتهت بقلة تامة في سلم سي b الكبير .

لجملة الثالثة م(٢٠:١٣) يؤديها عازف البيانو الثاني ثم الأول ثم الثاني وانتهت بقلة تامة في سلم صول الصغير .

ثالثاً : التحليل العزفي :

•الحن :

لجملة الأولى م(٦:١) يؤديها عازف البيانو الثاني وهي عباره عن نغمات مزدوجة هارمونية مصحوبه بحليه الأشيكانورا باستخدام أسلوب الأداء المقطوع Stacc. ثم تغيير الميزان إلى

وأداء تآلفان ثلاثة باستخدام القوس اللحي الصغير . Slur.

شكل رقم (١٥)

أداء نغمات مزدوجة مصحوبة بحليه الأشيكانورا

لجملة الثانية م(١٢:٧) يؤديها عازف البيانو الأول، م(٩:٧) هو تكرار لحنى لـ م(٣:١) ثم أداء تآلفات هارمونية متتالية باستخدام القوس اللحي الصغير .

الجملة الثالثة م(٢٠:١٣) يؤدي عازف البيانو الثاني تكرار لحنى لـ م(٣:١) هي م(١٥:١٣) وتنتهي المقطوعة بتآلفات هارمونية باستخدام القوس اللحي الصغير و يؤدي حليه الأربيجيو عازف

البيانو الثاني.

شكل رقم(١٦)

أداء الجملة الثالثة

• الأشكال الإيقاعية:

١

لشكل الإيقاعي الأول :

٢

لشكل الإيقاعي الثاني :

P

• مصطلحات التعبير :

خفاف

P

ـ خافت جداً

كورونا لإطالة الزمن

• مصطلحات السرعة :

M

ـ معتدل السرعة

A

ـ التزايد التدريجي في سرعة الأداء

R

ـ إبطاء السرعة عما سبق

P

ـ إبطاء السرعة قليلاً

لحليات :

ستخدم صانص في هذه المقطوعة حلية الأتشيكاتورا وحلية الأربيجيو .

لصعوبات والمشاكل العزفية وكيفية التغلب عليها :

صعوبة أداء حلية الأربيجيو باليدين اليمنى واليسرى لعازف البيانو الثاني كما هو موضح بالشكل التالي .

شكل رقم (١٧)

صعوبة أداء حلية الأربيجيو واقتراح ترقيم للأصابع

لتدليل هذه الصعوبة تقترح الباحثة الارشادات التالية :

دریب كل يد على حدی ببطء والأخذ بزيادة السرعة شيئاً فشيئاً .

الالتزام بترقيم الأصابع المقترح لسهولة الأداء .

عوبه التغيير المستمر للسرعات Accel.Rit.Accel.

للتذليل هذه الصعوبة يجب تحديد الأماكن التي تتغير فيها السرعة مسبقاً ول يكن بوضع (*)

التي تزداد فيها
بالشكل الآتي :

المازورة التي تتغير
الأداء

فوق المازورة
السرعة كما
شكل رقم (١٨)
وضع (*) فوق
فيها السرعة أثناء

عويبة أداء تآلفات هارمونية باستخدام أسلوب القوس القصير Slur في م (٤،٥،٦) .

شكل رقم (١٩)

أداء تآلفات هارمونية باستخدام القوس القصير Slur

للتذليل هذه الصعوبة تعزف التآلف الأول بعمق ثم التآلف الذي يليه وترفع اليد بخفة مع الرسغ
قليلًا لأعلى .

حوض الأسماك Aquarium

أولاً التحليل الوصفي :

موسيقى هذه المقطوعة شفافة ناعمة تؤديها الآلات الوتيرية بدون آلة الكونتراباص مع آلة البيانو التي تؤدي تالفات مفككة (أربيجات) تعبّر عن حركة الماء، وتضاف إليها الألوان الصوتية من آلة الفلوت والهارمونيكا.

ثانياً التحليل البنائي :

اسم المؤلفة : حوض الأسماك

السلم : ري الصغير

الميزان :

السرعة : Andantino متمهل نوعاً ما (أقل تمهلاً)

الطول البنائي : ٣٩ مازورة

التحليل العزفي :

١

•

للحن :

م

-

(٨:١) تبدأ المقطوعة بأداء كل من آلة البيانو مع آلة النفخ (الفلوت - الهارمونيكا) والآلات الوتيرية (كمان ١ - كمان ٢ - فيولا - تشيلو).

ت

-

وهي آلة الفلوت اللحن الأساسي مدعوماً بالآلات الوتيرية وآلة الهارمونيكا وتؤدي آلة البيانو مصاحبة Ostinato على شكل تالفات مفككة . Broken Chord

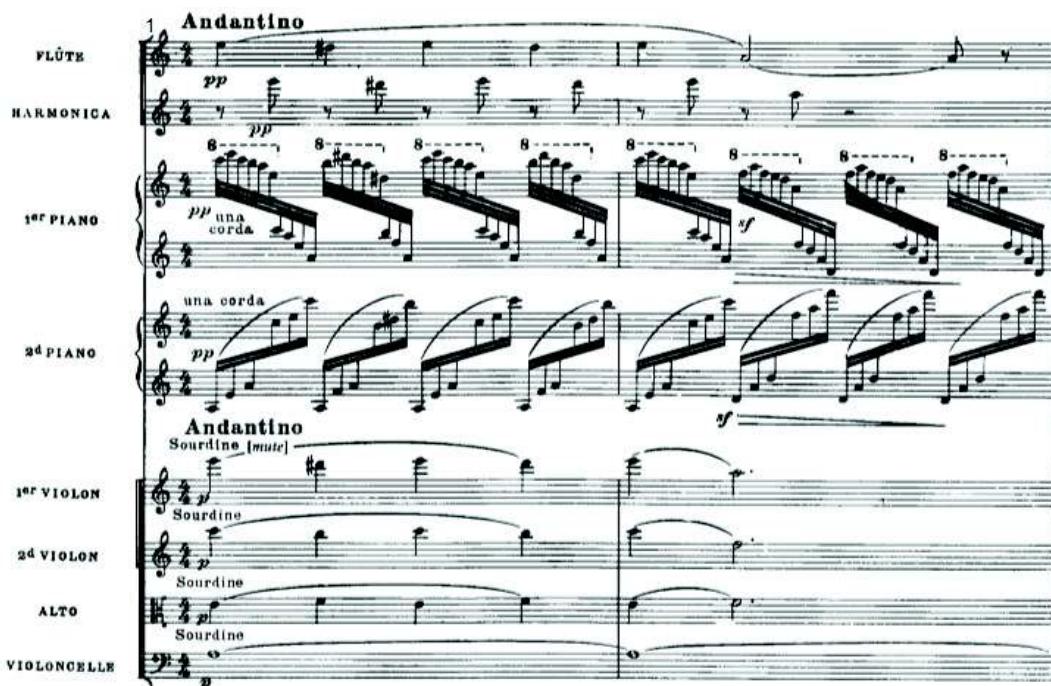
ع

-

ارتفاع البيانو الأول يؤدي نغمات متتالية في اليد اليمنى ثم نغمات أربيجية في اليد اليسرى.

ازف البيانو الثاني يؤدي تألفات مفككة تبدأ باليد اليسرى ثم اليد اليمنى ويعبر أداء آلتى البيانو عن صوت حركة الماء.

يؤدي الفلوت والآلات الوتيرية والهارمونيكا نغمات لحنية منفردة باستخدام اسلوب الأداء

المتصل وهو يعبر عن حركة السمك في الماء .

شكل رقم (٢٠)

يوضح أداء آلتى البيانو والفلوت والآلات الوتيرية

ازف البيانو الأول يؤدي سيكوانس لحنى هابط في اليدين اليمنى واليسرى .

ع

ازف البيانو الثاني يؤدي تصوير لخط اليد اليمنى للبيانو الأول على بعد أوكتاف ومسافة الخامسة.

م

ع مصاحبة الآلات الوترية بأداء نغمة واحدة فقط الدرجة الخامسة لسلم لا الكبير والتأكيد عليها.

م

(٨:١) هي تكرار لحنى لـ م(٢٠:١٣)

م(٢٤:٢١) هي تكرار لحنى للوصلة اللحنية م(١٢:٩) في سلم ري الصغير .

شكل رقم (٢١)

يوضح أداء آلة البيانو للوصلة اللحنية

م

(٢٥:٢٨) تؤدي آلة الفلوت اللحن الأساسي مدعوماً بالآلات الورترية وآلة الهارمونيكا تصوير لـ(١٤:٤) في سلم لا الصغير ويؤدي عازف البيانو الأول نغمات متتالية في اليد اليمنى ثم نغمات أربيجية في اليد اليسرى .

ع

ازف البيانو الثاني يؤدي تالفات مفككة تبدأ باليد اليسرى ثم اليد اليمنى مع أداء نغمات مزدوجة .

بـ

ؤدي الفلوت والآلات الورترية والهارمونيكا نغمات لحنية منفردة باستخدام اسلوب الأداء المتصل وهو .

م

(٢٩:٣٤) يؤدي الفلوت نغمات لحنية منفردة باستخدام القوس اللحمي القصير، ويدعمه الآلات الورترية بنغمات ممتده، وتسانده آلة الهارمونيكا بحلية الجليساندو، بينما يؤدي عازف البيانو الأول تالفات هارمونية في اليدين، ويؤدي عازف البيانو الثاني نغمات اربيجية لنفس تالف البيانو الأول .

فـ

ي م (٣١) يؤدي عازف البيانو الاول حلقات أربيجيو باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، وويؤدي عازف البيانو الثاني تالفات مفككه لنفس نغمات الحلقات التي يؤديها عازف البيانو الأول .

م(٣٤:٣٢) هو تكرار لحنٍ م(٣١:٢٩).

شكل رقم (٢٢)

أداء حليات الأربيجيو والتألفات المفككة

م

(٣٥،٣٦) يؤدي عازف البيانو الأول والثاني نغمات كروماتيكية هابطة، وتؤدي الآلات الورتية باص عنيد، ويؤدي الفلوت والهارمونيكا نغمة واحدة وتكررها كل منها بالتبادل.

م

(٣٩:٣٧) يؤدي عازف البيانو الأول والثاني مسافة ثانية صغيرة لحنية صاعده في اليدين، مع أداء الفلوت مسافة ثانية كبيرة لحنية هابطة متكررة بإيقاع

بـ

يؤدي عازف البيانو الثاني نغمات أربيجية باليدين معاً صعوداً، ثم يؤدي عازف البيانو الأول

نغمات أربيجية صعوداً باليد اليمنى وهبوطاً باليد اليسرى وينهي آلتي البيانو المقطوعة بنغمات بنغمات مزدوجة للبيانو الثاني ونغمات فردية للبيانو الأول .

• الأشكال الإيقاعية :

- اقتصرت الأشكال الإيقاعية على الآتي :

، | ||||||| ، -

• مصطلحات التعبير :

P

- خافت

P

- خافت جداً

S

- الضغط بشدة على النغمة بطريقة مفاجئة f.

P

- PP خافت جداً جداً

8

- الصعود بالأداء أوكتاف لأعلى

• مصطلحات السرعة :

U

- استخدام دواس خفض الصوت حتى يصدر الصوت من وتر واحد na corda

P

- استخدام الدواس ed.

I

- لحليات :

I

- ستخدم صانص في هذه المقطوعة حلية الأربيجيو .

I

- لصعوبات والمشاكل العزفية وكيفية التغلب عليها :

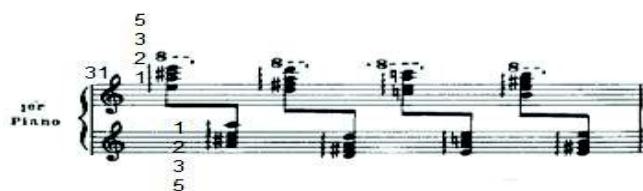
صعوبة أداء نغمات متتالية بالتبادل بين اليدين .

شكل رقم (٢٣)

يوضح أداء نغمات متتالية

و

لتنليل هذه الصعوبة تقترح الباحثة اتباع الارشادات التالية:

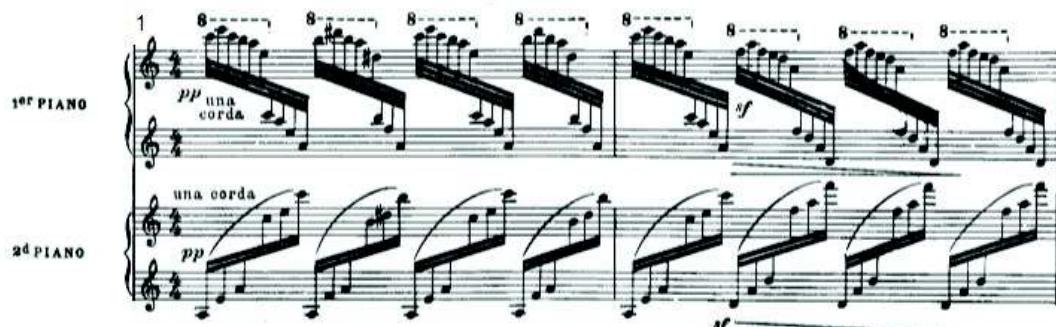

بـ

راعي الوضع الصحيح لليد والأصابع وأن تكون في شكل دائري مما يعطي الأصابع قوة لمقاومة مفاتيح آلة البيانو مع ارتفاع الأصابع لتأهليها للعزف مع مشاركة الذراع، والتنسيق بين الأصابع والذراع لأن الاعتماد على الأصابع وحدها في الأداء يحدث مجهد مضاعف لعضلات اليد، والتنسيق فيما بين الذراع والأصابع يعطي فرصه لأن تخرج النغمات بجرعة واحدة، لا تطغى فيها نغمه على أخرى .

صـ

عوبة أداء حليات أربيجيو متتالية .

شكل رقم (٢٤)

يوضح أداء حليات أربيجيو واقتراح بترقيم الأصابع

و

لتنزيل هذه الصعوبة تقترح الباحثة اتباع الارشادات التالية:

ع

رف كل يد على حدى .

ا

للتزام بترقيم الأصابع المقترن من قبل الباحثة.

ا

لتدريب على أداء النغمات الأربيجية كتألفات هARMONIE حتى تكتسب الأصابع الإحساس
بالأبعاد المختلفة للنغمات .

استمارة استطلاع آراء الخبراء(١)

قامت الباحثة بعمل استطلاع رأي السادة أعضاء هيئة التدريس والخبراء المتخصصين في اختيار عينة البحث والتي تحتوي على دور لـلتبيان في متابعة كرنفال الحيوانات عند سان صانص وقد جاءت استمارة استطلاع رأي الخبراء على النحو التالي :

السيد الأستاذ الدكتور /

تحية طيبة وبعد،،،،

مقدم لسيادتكم بعض مقطوعات متابعة كرنفال الحيوانات عند سان صانص، الرجاء من سعادتكم التكرم بإبداء الرأي في احتواء هذه المقطوعات على دور لـلتبيان وذلك بوضع علامة (✓) أمام الخانة التي تتفق مع رأي سعادتكم .

وفيمما يلي استمارة استطلاع رأي الخبراء في اختيار عينة البحث والتي تحتوي على دور لـلتبيان .

أراء السادة الخبراء		رأي الباحثة	اسم المؤلفة
لا أوافق	أوافق		
		✓	١- المقدمة والمارش الملكي للأسد .
		✓	٢- الـ حمير البرية (الحيوانات السريعة)
		✓	٣- الـ الكنغر .
		✓	٤- حوض الأسماك

جدول رقم (١)

استطلاع رأي السادة الخبراء المتخصصين في اختيار عينة البحث والتي تحتوي على دور لأنني
البيانو في متابعة كرنفال الحيوانات عند سان صانص

استماراة استطلاع آراء الخبراء(٢)

قامت الباحثة بعمل استطلاع رأي الخبراء واللadies أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في تدريس مادة آلة البيانو في تحديد المستوى التعليمي لبعض مقطوعات متتالية كرنفال الحيوانات عند سان صانص مع القدرات العزفية لطلاب مرحلة البكالوريوس، بكليات التربية النوعية قسم التربية الموسيقية الفرقة الرابعة أو الدراسات العليا (دبلوم خاص) وقد جاءت استماراة استطلاع رأي الخبراء على النحو التالي :

السيد الأستاذ الدكتور /

تحية طيبة وبعد،،،

مقدم لسيادتكم بعض مقطوعات ممتالية كرنفال الحيوانات عند سان صانص، الرجاء من سيادتكم التكرم بإبداء الرأي في تحديد المستوى التعليمي لهذه المقطوعات بما يتاسب لطلاب مرحلة البكالوريوس الفرقة الرابعة بكليات التربية النوعية قسم التربية الموسيقية أو الدراسات العليا(دبلوم خاص) بوضع علامة (✓) أمام الخانة التي تتفق مع رأيسيادتكم .

وفيمما يلي استماراة استطلاع رأي الخبراء في المستوى التعليمي لبعض مقطوعات ممتالية

رأء السادة الخبراء		رأي الباحثة	المستوى التعليمي المقترن	اسم المؤلفة
لا أوفق	أوفق			
		✓	- الفرقة الرابعة - دبلومة خاصة	١- المقدمة والمارش الملكي للأسد . ٢- الـ حمير البرية (الحيوانات السريعة) ٣- الـ الكنغر . ٤- حوض الأسماك

كرنفال الحيوانات عند سان صانص .

جدول رقم (٢)

استطلاع رأء الخبراء في المستوى التعليمي لبعض مقطوعات ممتالية كرنفال الحيوانات عند سان صانص

نتائج البحث:

من خلال العرض السابق للتحليل العزفي للعينة المختارة من متتابعة (كرنفال الحيوانات) عند سان صانص تجيز الباحثة عن أسئلة البحث فيما يلي :

السؤال الأول :

١

•

لدور الذي قامته به آلتى البيانو في متتابعة كرنفال الحيوانات .

المقطوعة الأولى: المقدمة والмарش الملكي للأسد

أ

-

داء عازفي آلتى البيانو حلية التريلو في بداية المتتابعة للتعبير عن حالة القلق المصاحبة لظهور الأسد.

٤

-

ازف البيانو الأول: يؤدي دور رئيسي في العمل حيث يصورُ البيانو المشية الواثقة لملك الحيوانات.

٥

-

ازف البيانو الثاني: يؤدي نفس دور العازف الأول في بعض الفقرات، ويقوم بدور رئيسي في عزف الأوكتافات الهاارمونية الكروماتيكية التي تجسد صوت زئير الأسد .

المقطوعة الثانية: الـ حمير البرية(الحيوانات السريعة)

٦

-

ازف البيانو الأول والثاني : خصص سان صانص هذه المقطوعة لآلتى البيانو فقط، صورت آلتى البيانو حركة ركض الحيوانات والحركة العشوائية السريعة للحمير البرية أو البغال هنا وهناك وحركة المطاردة في نفس الوقت بالحركة الصعودية باللحن المستمرة والسريعة وهي التي اشتهرت بها تلك الحيوانات .

المقطوعة الثالثة: الـ الكنغر

عاذف البيانو الأول والثاني : خصص صانص هذه المقطوعة لآلة البيانو فقط، تقلدان بوضوح إيقاعي جميل قفزات حيوان الكنغر القوية معتمداً على ذيله، يؤدي البيانو نغمات هARMONIQUE مزدوجة مسبوقة بمصطلحات تعبيرية، عندما تصعد النغمات المزدوجة يصبح الأداء أسرع وأعلى صوتاً، وعندما تنزل النغمات المزدوجة يصبح الأداء أبطأ وأخفض صوتاً .

المقطوعة الرابعة : حوض الأسماك

عاذف البيانو الأول والثاني : يؤديان تالفات مفككة (أربيعات) تعبّر عن حركة الماء الإنسانية، يؤديان سيكوانس لحنٍ يعبر عن حركة الأسماك الصغيرة في الماء، كما يؤديان نغمات كروماتيكية هابطة تعبّر عن نهاية المقطوعة .

السؤال الثاني :

- ١ • لأساليب التكينيكية والتعبيرية لآلة البيانو التي استخدمها صانص في متالية كرنفال الحيوانات .
- ٢ - ستخدم صانص اسلوب الأداء المتصل والمقطوع Stacc.
- ٣ - ستخدم بعض اشارات الإختصار، استخدم السكتات الموسيقية لعدة موازير ليتناول الأدوار بين العازفين .
- ٤ - ستخدم الدواس (Pedal) في بعض الأماكن ليحقق الأداء المتصل وإثراء الصوت كما استخدم الدواس الأيسر من أجل الحصول على صوت خافت Una Corda .
- ٥ - كثُر من استخدام الحليات مثل حلية التريمولو، والجليساندو، والأشيكاتورا، والأربيجيو .
- ٦ - ستخدام التالفات الهارمونية بكثرة .

سافة الأوكنافات الهمارمونية المتبادلة بين اليدين .

لأقواس القصيرة . Slur

ستخدام النغمات الأربيجية و التالفات المفككه . Broken Chord

لسيكونس الهابط، واستخدام النغمات الكروماتيكية .

استخدام مصطلحات تعبيرية خاصة بالقوة والخفوت .

ستخدم مصطلحات تعبيرية خاصة بالدرج بالسرعة والبطء . Accel.....Rit.

ستخدم بكثرة8 الصعود أوكتاف لأعلى،8a bassa..... النزول أوكتاف لأسفل .

للحن .

١- استخدم صانص مساحات صوتية كبيرة حيث اشتملت المقطوعات على تدرجات سلمية ونغمات مزدوجة وتألفات هارمونية .

٢- استخدم حلية **التريلو** الجليساندو والاشيكاتورا والأربيجيو .

٣- اعتمد في بعض الأحيان على فكره واحده وتكرارها ليبرز هدف معين، ولتوسيع فكره محدده .

٤- استخدم أسلوب الأداء المتصل والمقطوع **والقوس اللحي القصير** كما استخدم النبر القوي (<)

لإيقاع .

١- استخدام إيقاع بالتبادل بين اليدين اليمنى واليسرى .

٢- استخدام الأشكال الإيقاعية البسيطة في المقطوعات مثل

• التعبير.

- ١- استخدام التدرج الصوتي نحو الشدة والدرج الصوتي نحو اللين .
- ٢- استخدام المصطلحات الخاصه بالدرج في سرعة الأداء Accel. Rit.
- ٣- استخدام المصطلحات الدالة على التدرج في ديناميكية الصوت .
- ٤- استخدام التعبيرات الخاصه بين الصوت وشدة الصوت والضغط بقوه .

١ -٥ ستخدام Una Corda دواس البيانو للحصول على صوت خافت .

٢ - جاءت نتيجة استطلاع رأي الخبراء في اختيار عينة البحث بإحتواها على دور لأنّي البيانو في متابعة كرنفال الحيوانات عند سان صانص ووافق رأي سيادتهم اقتراح الباحثة .

٣ - جاءت نتيجة استطلاع رأي الخبراء في تحديد المستوى التعليمي لبعض مقطوعات متالية كرنفال الحيوانات(عينة البحث) عند سان صانص بأنها تناسب مع القدرات العزفية لطلاب مرحلة البكالوريوس(الفرقة الرابعة)، بكليات التربية النوعية قسم التربية الموسيقية.

توصيات البحث :

توصي الباحثة بالآتي :

٤ - دراج متابعة (كرنفال الحيوانات) عند سان صانص ضمن برنامج عزف الأداء الجماعي بمرحلة البكالوريوس (الفرقة الرابعة) لما تتميز به من عناصر تكنيكية وتعبيرية متنوعة.

٥ - وفي المدونات الخاصة بمتابعة(كرنفال الحيوانات) عند سان صانص بالمكتبات ليتثنى للدارسين الإطلاع عليها .

مصادر البحث :

أولاً: المراجع العربية:

أ

- ١

مال مختار، فؤاد أبو حطب: مناهج البحث والإحصاء في البحوث التربوية والنفسية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٩٠.

٢- أحمد بيومي -قاموس الموسيقى - المركز الثقافي القومي - دار الأوبرا المصرية، القاهرة . ١٩٩٢

ث

- ٣

يدورم فيني : "تاريخ الموسيقى العالمية" ترجمة سمححة الخولي، دار المعرفة، القاهرة، ١٩٧٢ م.

ع

- ٤

واطف عبد الكريم : معجم الموسيقى، مركز الحاسوب الآلي، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ٢٠٠٠ م

هـ

- ٥

دى صبرى نيكولا: مؤلفات آلة البيانو، مذكرات الدراسات العليا، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، ١٩٩٦ م.

لاء عاطف عبد الحميد أحمد :أسلوب أداء كونشرتو ثانوي البيانو مصنف ٢٢ عند كاميل سان صانص، رسالة دكتوراة (غير منشورة)، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، ٢٠١٤م

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- 9 -Charles Osborne :the Dictionary of composer ,Macmillan Publisher Limited,London,1981.285
- 10 -Martin Cooper: The Concise Encyclopedia of Music and Musicians, Hutchinson of London Ltd – London – 1978 . 350
- 11 -Maurice Hinson:Mastaer of the suite(AGuide to style and interpretation) U.S.A.1989.(p.1).
- 12 -Sadie,Stanley :" The New Grove Dictionary of Music and Musicians "U.S.A.Macmillan Publisher Limited,Vol.16, London,1980.400

ثالثاً : الواقع الإلكترونية:

- 13- سان صانص / <https://www.marefa.org/كامى>
- 14<https://www.sama3y.net/forum/showthread.php?t=96463>
- 15- <http://classiccomposers.forumegypt.net/t753-topic>
- 16- <http://egyptartsacademy.kenanaonline.com/posts/554329>

ملخص البحث

دور آلتي البيانو في متتابعة "كرنفال الحيوانات" عند سان صانص Saint Saens

*أ.م.د./ أميرة بكر العشري

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على اسلوب كتابة سان صانص لآلتي البيانو في متتابعة كرنفال الحيوانات، التعرف على دور آلتي البيانوفي هذه المتتابعة، التعرف على الأساليب التكينية والتعبيرية التي استخدمها سان صانص، وقد اشتغلت أدوات الدراسة على استماراة استطلاع رأي السادة أعضاء هيئة التدريس والخبراء المتخصصين في اختيار عينة البحث والتي تحتوي على دور لآلتي البيانو في بعض مقطوعات متتابعة كرنفال الحيوانات عند سان صانص، استماراة استطلاع رأي السادة أعضاء هيئة التدريس والخبراء المتخصصين في تحديد المستوى الدراسي الملائم لبعض مقطوعات متتابعة كرنفال الحيوانات عند سان صانص، والإطلاع على الدراسات السابقة العربية والأجنبية التي تناولت المؤلف سان صانص والتي تناولت المتتابعة، وقد اشتمل الإطار النظري للدراسة على المتتابعة الفرنسية وتطورها، تاريخ ثنائي الذي البيانو عبر العصور، سان صانص، طابع موسيقياه وأسلوبه، أهم أعماله وأسلوبه في التأليف، حيث أكد على أن فن الموسيقى يكمن في الشكل والمعايير الأكاديمية. وأدت ردود فعله الرافضة للمبالغات الرومانسية إلى تشبيه القوي بالأشكال والمعايير الأكاديمية، وحثّ معاصريه على استعادة مزايا وفضائل كلاسيكية من سبقوه في الدقة والوضوح والاتزان والأناقة، فقام بجمع أعمال رامو، وترتيبها وطباعتها لتبقى قدوة لأجيال موسيقيي المستقبل، واحتوى الإطار التطبيقي على تناول بعض مقطوعات المتتابعة والتي يكون لآلتي البيانو دور فعال بها وهي : المقدمة والمars الشعري للأسد، البغال، الكنغر، حوض الأسماك، وقد استخلصت الدراسة الحالية، دور آلتي البيانو في متتابعة (كرنفال الحيوانات)، والأساليب التكينية والتعبيرية لآلتي البيانو التي استخدمها صانص في متتابلة كرنفال الحيوانات من حيث اللحن والإيقاع والتعبير، وانتهت الدراسة إلى تقديم مجموعة من التوصيات منها إدراج متتابعة (كرنفال الحيوانات) عند سان صانص ضمن برنامج عزف الأداء الجماعي بمرحلة البكالوريوس (الفرقة الرابعة) لما تتميز به

*أستاذ البيانو المساعد بكلية التربية النوعية بميت غمر جامعة المنصورة.

من عناصر تكنيكية وتعبيرية متنوعة، توفير المدونات الخاصة بمتتابعة(كرنفال الحيوانات) عند سان صانص بالمكتبات ليتتى للدارسين الإطلاع عليها، وانتهت الدراسة بمصادر البحث من المراجع العلمية العربية والأجنبية والموقع الإلكترونية .

مجلة علوم وفنون الموسيقى - كلية التربية الموسيقية - المجلد الواحد والأربعون - يونيو ٢٠١٩

(٢٤٠)

Summary of the Research

The role of the two pianos in the "Carnival of Animals" Suite by Saint Sans

Amira Bakr Elashry*

The present study aimed to identify the style of writing a Sans Piano for two pianos in a carnival of animals suite, Learn the role of the two piano in this suite, Learn the technical and Expression methods used by Saint-Sance, The study tools included a survey form for faculty members and experts who are specialized in selecting the research sample and that contains a role for the piano in some consecutive pieces of animal carnival at Saint Sans. suite of carnival animals at Saint Sans, And see the previous Arab and foreign studies that dealt with the author San Suns and which dealt with the suite, The theoretical framework of the study included the French suite and its development, the history of the two piano through the ages, Saint-Sans, the nature of his music and his style, his most important works and his style of composition, Where he emphasized that the art of music lies in form and academic standards ,His reactions rejecting romantic exaggerations led to his strong attachment to academic forms and standards, and urged his contemporaries to restore the classic advantages and virtues of his predecessors in accuracy, clarity, balance and elegance, He collected, arranged and printed Ramo's works to set an example for future generations of musicians ,The applied framework included dealing with some successive pieces of which the two pianos have an effective role in them: the introduction and the **Introduction et marche royale du lion, Hémiones, Kangourous, Aquarium**, The current study extracted the role of the two pianos in a suite (carnival of animals), and the technical and expressive methods of the two pianos used by Sanes in the suite of carnival animals in terms of melody, rhythm and expression, The study ended with the presentation of a set of recommendations, including the inclusion of sequential (animal carnival) at Saint Sans within the program of playing collective performance in the undergraduate stage (fourth year) because of its distinctive technical and expressive elements, providing blogs for sequential (animal carnival) at Saint Sons in libraries to be dissuaded For students to see it, the study ended with research sources from Arab and foreign scientific references and websites.

*Assistant Professor of Piano, Faculty of Specific Education, Mit Ghamr Mansoura University.