كبريس بجانينى المعد لآلة الفلوت وتطوره

د / عمرو الزنفلي الباحثة : وردة جلال خليل الباحثة : وردة جلال خليل المادة الماد

د/ أيمن شعراوي "

مقدمة

كانت محاولات تطوير الات النفخ من الخشب تهدف الي تحسين المساحة الصوتية وسهولة العزف واصدار الاصوات المتقنة الدقيقة, وقد نجحت تلك التجارب وتحسنت امكانية الة الفلوت -خاصة بعد ان ادخلت المفاتيح والغمازات التي تتحكم في دقة غلق اوفتح الثقوب علي جانبي الالة وهو ما ابتكره العازف الشهير للفلوت -بوهم -Boehm ومن الفلوت انتقل هذا النظام الى بقية الالات الاخري من مجموعة النفخ الخشبية.

ولذلك تعتبر الة الفلوت اكثر الات النفخ الخشبية في الخفة والرشاقة وسرعة الحركة والبراعة الفنية وصوت الفلوت يبدو ناعما في المنطقة المتوسطة وحادا نوعا ما في نغماته المرتعه وله رنين مميز في المنطقة الخفضة و النغمات الصادرة عنه تناسب مختلف الالحان والضغوط. ولذلك من الممكن استخدامها في اى مكان ولاى غرض وذلك يرجع الي سهولة انجاز الفقرات السريعة او لتدعيم النغمات المرتفعه في الاعمال والقوالب الموسيقية المختلفة والتي منها السوناتا السويت والكونشيرتو والكابريس .

لقد استخدم مصطلح الكبريس للدلالة على القطع الموسيقية المتنوعة المذهلة، والأعمال التي تحمل اسم كبريس تحتوي على كم هائل من أساليب الأداء والقوالب المختلفة بالإضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من أساليب الأداء المختلفة سواء الغنائية أو الآلية، ولقد ظهر هذا المصطلح في النصف الثاني من القرن السادس عشر وكان يرتبط اسمه ببعض المقطوعات الموسيقية وبالتحديد مجموعة من المادريجالات لجاكيه دي بيرشم Jacquet de Berchem في عام ١٥٦١.

مجلة علوم وفنون الموسيقى – كلية التربية الموسيقية - المجلد الرابع والأربعون – يناير ٢٠٢١م

د. عمرو الزنفلي: أستاذ متفرغ بقسم الآلات الأوركستراليا ورئيس قسم الأداء سابقا بكلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان

وردة جلال خليل: باحثة بمرحلة الدكتوراه بكلية التربية الموسيقية – جامعة حلوان الموسيقية – جامعة حلوان

د. أيمن شعراوي : مدرس بقسم الأداء- شعبة أوركسترالي بكلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان

ومع نهاية القرن السادس عشر وبدايات القرن السابع عشر أصبح المصطلح يطلق على عدة أعمال بأشكال مختلفة من بينها المادريجالات أو أعمال غنائية أو آلية والتي تحتوي أيضاً على أعمال للوحات المفاتيح، ووفقا لرأي فيوريتير فإنه يرى أن الكبريس هي قطعة من الموسيقى أو الشعر أو الرسم تتسم بقوة الخيال .

والكبريس لا يقصد به تكنيك موسيقي معين أو بناء محدد للعمل ولكنه يقصد به الأعمال التي تحتوي على طبيعة خاصة والتي يمكن أن تكون غريبة أو خيالية أو رائعة .

ويمكن وصف مقطوعات كبريس لوحات المفاتيح لجيوفاني دي ماكو Macque بأنها تحمل تغييرات مفاجئة وعنيفة في طابعها الموسيقي وبعض هذه المقطوعات يأتي في إطار أما مقطوعات فوجالية أو في نسيج هارموني أو تحتوي على زخارف تعبيرية أو تحتوي على جمل لحنية مبهرة أو تنافرات شديدة، ويتم عرض الفكرة الأساسية في هذه المقطوعات بشكل مطول أحياناً أو مختصر أحياناً أخرى أو مقلوب وفي كل الأحوال فإن هذه الأفكار تحمل العديد من الإيقاعات المتنوعة .

ولقد تم استخدام مصطلح الكبريس كعنوان لمجموعة من الرقصات في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وبحلول القرن الثامن عشر كان يطلق مصطلح كبريس على الكادينزا في الكونشيرتو أو في الصوناتا لآلة منفردة وذلك للإشارة إلى طابعها الارتجالي والخيالي .

وخلال القرن التاسع عشر أصبح هذا المصطلح يُطبق بحرية أكبر وبأشكال متنوعة من الأحاسيس، وغالبا ما يكون هناك دراسات etude تشبه الكبريس ولقد استخدم هذا المصطلح بعض المؤلفين الرومانتيكيين أمثال ميندلسون وبرامز كعنوان لمقطوعات بيانو قصيرة التي لها طابع مرح أو خيالي، وهناك أيضا مؤلفات كبريس للأوركسترا لمؤلفين القرنين التاسع عشر والعشرين بما فيهم تشايكوفسكي Tchaikovsky وكونشيرتو البيانو لسترافنسكي عام ١٩٢٩ والذي يحمل اسم كبريس وهو عنوان الحركة الثالثة من الكونشيرتو البيانو لسترافنسكي Penderecki وهي أول حركة قام سترافنسكي بتأليفها، ولقد كتب بندريسكي Penderecki الصغيرة للتشيللو المنفرد ولفرق الحجرة الصغيرة للمنشيلة المنفرد ولفرق الحجرة الصغيرة للتشيللو المنفرد ولفرق الحجرة الصغيرة للتشيللو المنفرد ولفرق الحجرة الصغيرة للتشيللو المنفرد ولفرق الحجرة الصغيرة للمنافرة ولفرق الحجرة الصغيرة للمنافرة ولفرق الحجرة الصغيرة المنافرة ولفرق الحركة المنافرة ولفرق الحجرة الصغيرة المنافرة ولفرق الحركة المؤلفة ولمنافرة ولفرق الحركة المؤلفة ولمنافرة ولفرق الحركة المؤلفة ولفرق الحركة المؤلفة ولمنافرة ولفرق الحركة المؤلفة ولمنافرة ولفرق الحركة المؤلفة ولمنافرة ولفرق الحركة المؤلفة ولمؤلفة و

المنارخ للاستشارات

ا ١٦٨٨ . المحث وكاتب ولد في باريس عام ١٦١٩ وتوفي في هولندا عام Antoine Furetière باريس عام ١٦١٩ وتوفي في هولندا عام Antoine Furetière بالطوان فيوريتير Erich Schwandt, " *The New Grove Dictionary of Music And Musicians*, Second Edition, by Stanley Sadie and John Tyrrell,(London and New York: Macmillan, 2001) .

مجلة علوم وفنون الموسيقى – كلية التربية الموسيقية - المجلد الرابع والأربعون – يناير ٢٠٢١م

ويعد باجانيني من عظماء المؤلفين الرومانتيكيين الذين أتسمو بالبراعة في الأداء ولقد لفت انتباه مؤلفين رومانتيكيين آخرون مثل ليست إلى أهمية عنصر البراعة في الموسيقى، وكما هو الحال بالنسبة لليست وشوبان فلقد كانت موسيقى باجانيني تعتمد على أسلوبه الشخصي في العزف، ولقد سمح خلال حياته بنشر خمسة من المصنفات والتي تعبر عن أسلوبه الشخصي "والتي تحتوي على ٢٤ كبريس مصنف ١"، ومعظم أعماله للكمان والأوركسترا مثل مؤلفات الكونشيرتو والتنويعات وحفظت هذه المؤلفات في مخطوطات حتى عام ١٨٥١ حيث أن بجانيني كان يفترض أن هذه الأعمال لا يمكن أن تؤدى إلا من خلاله'.

كما يعد ثيوبلد بم من كبار المؤلفين الألمان لآلة الفلوت وهو عازف فلوت بارع ولقد وضع نظام للعزف على الآلة يعرف إلى الآن بنظام بم ومن مؤلفاته أربعة وعشرون كبريس ودراسة للفلوت مصنف ٢٦ .

وترى الباحثة أن أسلوب أداء هاذين العازفين البارعين جدير بالدراسة وخاصة في مؤلفة الكبريس والتي تتميز بالبراعة والطابع الخيالي .

مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث في دراسة الاعمال المعدة لآلة الفلوت وخاصة قالب الكابريس بكلية التربية الموسيقية بمرحلة الدراسات العليا لما يحتويه هذا القالب من مهارات تعبيرية او تكنيكية تعمل علي رفع مستوي الدارس وتوضيح الاختلافات لقالب الكابريس في العصور الموسيقية المختلفلة سواء كان أصلي أو معد بمصاحبة أو بدون مصاحبة، لذلك قامت الباحثة بدراسة قالب الكبريس عند كل من بجانيني وثيوبلد بم والذي يعتبر من أكثر المقطوعات الملائمة لمرحلة الدراسات العليا لما فيها من مهارات وتقنيات عزفية فائقة مما يعطي الفرصة لاكتساب المهارات العزفية المطلوبة لاجادة عزفها كما يجب.

لذا وجدت الباحثة ضرورة إلقاء الضوء على تلك المؤلفات وتحليلها من حيث المساحة الصوتية وأساليب النطق والتعبير والسرعة والأشكال الإيقاعية المستخدمة بها لسهولة تناولها في مرحلة الدراسات العليا .

المنارخ للاستشارات

¹Edward Neill, " *The New Grove Dictionary of Music And Musicians*, Second Edition, by Stanley Sadie and John Tyrrell,(London and New York: Macmillan, 2001) .

مجلة علوم وفنون الموسيقى – كلية التربية الموسيقية - المجلد الرابع والأربعون – يناير ٢٠٢١م

أهداف البحث

يهدف البحث إلى

- ١- التعرف على مراحل تطور مؤلفة الكبريس.
- ٢- تحليل مقطوعات الكبريس من الناحية التقنية والتعبيرية عند كل من ثيوبلد بم
 وباجانيني.
 - ٣- توضيح أوجه التشابه والاختلاف بين الكبريس عند كل من ثيوبلد بم وباجانيني .

أهمية البحث

ترجع اهمية البحث الي إكساب الدارس الخبرات العلمية والعملية لاستكمال حصيلة أدب الفلوت لدى الدارس والتوصل إلى الطريقة الصحيحة لأداء مقطوعات الكبريس عند ثيوبلد بم وباجانيني .

أسئلة البحث

- ١- ما هي مراحل تطور مؤلفة الكبريس ؟
- ٢- ما هي تقنيات الاداء والتعبير التي يحتويها الكبريس عن كل من ثيوبلد بم وباجانيني ؟
 - ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين الكبريس عند كل من ثيوبلد بم وباجانيني ؟

إجراءات البحث:

منهج البحث :منهج وصفى تحليل محتوي

حدود البحث : كبريس بجانيني الفترة من عام ١٧٨٢ إلى عام ١٨٤٠.

أدوات البحث:

- المدونات الموسيقية للعينة المختارة الخاصة بموضوع البحث .
 - التسجيلات السمعية الخاصة بعينة البحث
 - المراجع المختلفة ومصادر الانترنت
 - آلة الفلوت

عينة البحث: عينة منتقاة من مقطوعات الكبريس عند باجانيني:

اولا:عينات كبريس بجانيني المعد وهي:

العينة الاولى كبريس بجانيني المعد رقم (٤)

العينة الثانية كبريس بجانيني المعد رقم(٨)

العينة الثاليلة كبريس بجانيني المعدرقم (١٠)

العينة الرابعة كبريس بجانيني المعد رقم (١١)

العينة الخامسة كبريس بجانيني المعد رقم (١٣)

مصطلحات البحث:

۱ – کبرېس Caprice:

وهي كلمة انجليزية وباللغة الايطالية Capriccio وتعني أسلوب تخيلي رشيق وهذا يمثل المعني اللغوي للكلمة، أما معناها الموسيقي (مقطوعة آلية خفيفة لآلات ذات المفاتيح ولا تخضع لصيغة محددة '.

۲- أداء منفرد Solo

وهو لحن يؤديه عازف واحد أو مغنى واحد، أو مؤلفة مكونة من خط لحني واحد (جزء لآلة منفردة) ٢

٣- الأسلوب Style

هو الصفة المميزة للمؤلفة الموسيقية، والتي تعبر تعبيراً واضحاً عن الغرض الذي يريد المؤلف أن يعبر عنه ويوضحه، كما يرمز إلى الصفات المميزة لأسلوب كل مؤلف.

٤- وسائل التعبير expression marks

هي الكلمات والارشادات الاخري التي توجد في المدونات الموسيقية, والتي تستخدم لتحديد السرعة وتحديد اسلوب الاداء, وبشكل مبسط فانه يتم تطبيق هذا المصطلح على تلك العناصر

أحمد بيومي: القاموس الموسيقي، المركز القومي للموسيقى، (دار الأوبرا المصرية)، وزارة الثقافة، القاهرة ١٩٩٢، ص ٦٧. ²Steven Denis, "The New Grove Dictionary of Music And Musicians, Second Edition, by Stanley Sadie and John Tyrrell, (London and New York: Macmillan, 2003), P. 231.

مجلة علوم وفنون الموسيقى – كلية التربية الموسيقية - المجلد الرابع والأربعون – يناير ٢٠٢١م

التي يتكون منها الاداء الموسيقي ,والتي تتعدد تفسيراتها في بعض الاحيان , والتي تعتمد علي الاستجابة الشخصية '

o− ضربات اللسان Tonguing

تستخدم ضربات اللسان في الات النفخ النحاسية وقد تكون ضربات لسان فردية اومزدوجة او ثلاثية وهي تؤدي بقوة خاصة عند الضغوط (Accent) اما ضربات اللسان المزدوجة والثلاثية تؤدي بخفة ورقة والاداء المتقطع (Staccato)يكون حادا وواضحا.

۱- التكنيك Technique

هو المهارة العزفية والتي تعتبر أساس الأداء علي أي آلة، وهي عملية توافق بين أجزاء الجسم المختلفة الأصابع والرسغ والفك والشفاه والساعد إلى جانب الذهن .

السان Flutter Tonguing

تؤدي عن طريق لسان العازف وتستحدم لالات النفخ $^{"}$

۸ –الكادنزا

عبارة عن مقطع حر تعزفه الآلة بشكل منفرد دون أي مصاحبة من اجل اظهار مهارة العازف وهي نوعان كادنزا يكتبها المؤلف ويلتزم العازف بادائها

كادنزا حرة يترك للعازف حرية العزف بها من اجل اظهار مهاراته العزفيه .

۹ – ابوجاتورا Appoggiatura

هي نوع من الحليات او الزخارف اللحنية وهي نوتة صغيرة تكتب علي هيئة صغيرة بشكل الكروش يقطعها خط مائل تسبق الصوت الاساسي وتؤدي بمنتهي السرعة ومدتها الزمنية تاخذ من زمن الصوت الاساسي .

۱۰ – مترابط Legato

هو قوس الاتصال وتعزف فيه كل نوتة في المدونة دون تقطع ودون اى كسر للزمن سواء كانت نغمة او اكثر علي ان يتحقق ذلك اثناء جريان الهواء بطول عمود الهواء لالة الفلوت دون اعاقة جريان الهواء والذي يتغير باستمرار بواسطة الاصابع المعالية المعالية

Baker, Nancy Kovaleff The New Grove Dictionary of Music And Musicians, Second Edition, volume 8, by Stevens Denis, oct 2003 p. 463

²Apel Willi, Harvard Dictionary of Music, Harvard College Copyright, 15 Printing, U.S.A, 1964, P. 733. Micheal Kennedy: The Oxford Concise Dictionary of Music, Oxford University press, New York, 1996, P.202.

أ-احمد بيومي " القاموس الموسيقي "المركز الثقافي القومي بدار الاوبرا المصرية , القاهرة, ١٩٩٢ م ص ٢٥

الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث:

تقوم الباحثة في هذا المبحث بعرض الدراسات السابقة العربية والأجنبية والتي تناولت موضوعات مختلفة متعلقة بموضوع البحث بطريق مباشر أو غير مباشر فمنها ما تناول قالب كبريس الفلوت بشكل مباشر ومنها ما تناول آلات النفخ والآلات الوترية المختلفة بصفه عامة ومنها ما تعرض للعصور الموسيقية المختلفة واستطاعت الباحثة الحصول عليها بعد الاطلاع علي الدراسات العربية وأيضا الأجنبية عن طريق المركز القومي للبحوث وكلية التربية الموسيقية والمعاهد الموسيقية المتخصصة وبنك المعلومات المصري.

أولا: الدراسات العربية

• الدراسة الأولى: بعنوان

"أسلوب أداء كابريتشيو الفيولينة المنفرده عند نيقولا بجانيني"

تناول هذا البحث تذليل لبعض الصعوبات التكنيكية لآلة الفيولينة ,وإيضاح أسلوب الأداء في كابريتشيو الفيولينة المنفردة عند نيقولو باجنيني من خلال تطويع أفكاره الموسيقية ذات البناء اللحني والتركيب الهارموني بأسلوبه الخاص ونقل هذا الفكر والتوزيع لآلة الفيولينة مما يفسح الطريق لدارسي هذه الاله بمختلف مراحلهم إلى العزف والأداء الجيد لتلك المؤلفات .

نتائج البحث:

١ – تذليل الصعوبات التكنيكية الموجودة في كابريتشيو الفيولينة المنفردة عند نيقولا بجانيني وتوضيح الاسلوب المقترح لتذليلها.

٢-معرفة السمات والخصنئص الفنية التكنيكية في كابريتشو الفيولينة المنفردة عند بجانيني.

٣-التوصل السلوب الاداء الجيد لكابريتشو الفيولينة المنفردة عند نيقولا بجانيني.

مجلة علوم وفنون الموسيقى – كلية التربية الموسيقية - المجلد الرابع والأربعون – يناير ٢٠٢١م

^{&#}x27; هدي ابراهيم سالم " الالات الاساسية في الاوركسترا كلية التربية الموسيقية القاهرة ٢٠٠٤ ص٣٧ ـ

عصام الدين جمال عبد المقصود, رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية الموسيقية, جامعة حلوان ,القاهرة-٢٠٠٧.

تعليق الباحثة:

• يتفق هذا البحث مع البحث الراهن في تناوله لقالب الكبريس وكيفية أداء التقنيات المختلفة التي تساعد علي تنمية مهارة وقدرة الدارس خاصة مرحلة الدراسات العليا بينما يختلف هذا البحث عن البحث الحالي في تناوله لقالب الكبريس عند أكثر من مؤلف مع اختلاف العينات المتحدث عنها.

• الدراسة الثانية : بعنوان

"دراسة لمؤلفة الكبريس عند بيير رود وكيفية أدائها" \

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي أسلوب أداء الكبريس عند بير رود وتناول أهم التقنيات العزفية بهذا العمل بالتحليل والشرح والتفسير والعمل علي تذليل صعوبة أداء تقنياتها العزفية واتبعت هذه الدراسة (المنهج الوصفي – تحليل محتوي) وتوصلت النتائج إلي معرفه أوجه التشابه للتكنيكات الموجودة في كبريس (بيير رود) والروندو كابريتشو (لسان صانص)

نتائج البحث:

1 – من اهم نتائج التي توصل اليها هذا البحث لمؤلفة الكبريس هو اقتراح الطرق الممكنة لتذليل الصعوبات العزفية والاستفادة منها مما يترتب عليه تخريج دارسين قادرين علي اداء هذا العمل باقتدار.

٢- معرفه اوجه التشابه للتكنيكات الموجودة في كابريس بيير رود والروندو كابريتشيو لسان
 صانص.

تعليق الباحثة:

يتفق هذا البحث مع البحث الراهن في تناوله لقالب الكبريس من حيث المهارات العزفية لآلة الفيولينة في القرن التاسع عشر والتي تتشابه إلى حد كبير مع مهارات عازف آلة الفلوت ولكنها اختلفت من حيث الآلة وعينات البحث المستخدمة.

المنسارات للاستشارات

^{&#}x27; مجدي عزمي انطون: بحث منشور _ومجلة علوم وفنون الموسيقي _و المجلد الثامن كلية التربية الموسيقية _وجامعه حلوان القاهرة ٢٠٠٣.

مجلة علوم وفنون الموسيقى – كلية التربية الموسيقية - المجلد الرابع والأربعون – يناير ٢٠٢١م

• الدراسة الثالثة: بعنوان

"دراسة تحليلية الأسلوب أداء "الروندو كابريتشو" عند سان صانص وكيفية أدائها علي آلة الفيولينة" \ الفيولينة" \

يهدف هذا البحث إلي تتاول قالب روندو الكبريتشو كما وجد الباحث أن هذه المؤلفة غير متداولة بين دارسي آلة الفيولينة في كلية التربية الموسيقية في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا والمعاهد الموسيقية الأخرى.

وفي هذا البحث قام الباحث بالتعرف علي خصائص وأسلوب وأداء مؤلفة الروندو كابريتشو لآلة الفيولينة المنفردة عند صان صانص وتحليل لبعض مؤلفاته.

نتائج البحث:

١- التوصل لخصائص واسلوب اداء مؤلفة الروندوكابريتشو عند سان صانص والتي تحتوي علي مهارات اداء متطورة وتقنيات عزفيه مثل السلالم الدياتونية والكروماتيكية والاوكتاف بانواعها والعزف المزدوج على الة الكمان

٢- توفير مؤلفات موسيقية للدارسين من العصور الموسيقية المختلفة

<u>تعليق الباحثة:</u>

يتفق هذا البحث مع البحث الراهن في الاهتمام بدراسة قالب الكبريس بوجه عام والتطرق إلي أساليب العزف عليها والاهتمام برفع مستوي الطالب في مختلف المراحل الدراسية داخل كلية التربية الموسيقية بينما يختلف في الآلة وعينة البحث والمؤلفات وأسلوب تناولها.

• الدراسة الرابعة وعنوانها:

" دراسة لبعض مؤلفات الكابريتشيو عند نيقولو باجانيني وكيفية أدائها " "

وتهدف هذه الدراسة إلى تناول بعض الصعوبات التكنيكية الموجودة في مؤلفتين من مؤلفات الكابريتشيو عند باجانيني ويرى الباحث أن هذه الدراسة ترتبط مع البحث المقدم في تناوله لمؤلفات

المنارخ للاستشارات

^{&#}x27; مصطفي محمود صبري مصطفي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، ٢٠١٤ . ^٢ ميرفت عبد العزيز حسن شاكر بحث إنتاج علوم وفنون الموسيقي – المجلد الخامس – كية التربية الموسيقية، جامعه حلوان القاهرة سبتمبر ١٩٩٩م.

مجلة علوم وفنون الموسيقى – كلية التربية الموسيقية - المجلد الرابع والأربعون – يناير ٢٠٢١م

الكابريتشيو لباجانيني من الناحية التاريخية وبعض الصعوبات التكنيكية في مؤلفتين فقط من تلك المؤلفات.

نتائج البحث:

١ - توصل هذا البحث إلي تطويع افكار بجانيني االموسيقية ذات البناء اللحني والتركيب الهارموني باسلوبه الخاص في الاداء على الالة إلى خلق انماط جديدة واساليب اداء جديدة لم توجد في مؤلفة الالة من قبل بجانيني بهذا الشكل والمضمون.

كما أنها عكست في نهايتها طبيعية شكل التنويعات وقواعدها من منظور موسيقي، بالإضافة إلى العلاقة بين مؤلفات بجانيتي .

تعليق الباحثة:

وتختلف هذه الدراسة مع البحث المقدم في أنها اقتصرت على تتاول بعض أساليب الأداء عند باجانيني من خلال مؤلفاته للكابريتشيو، أما البحث المقدم يتطرق إلى تحديد الصعوبات الفنية التكنيكية والتعرف على أسلوب أداء كابريتشيو الفلوت بشكل أعمق وبطرق مختلفة ومتنوعة وتذلي تلك الصعوبات لسهوله عزف وأداء تلك المؤلفات لدارسي الآلة عند كلا من ثيوبلد بم وباجنيني.

ثانبا الدراسات الأجنبية

• الدراسه الخامسة وعنوانها:

"دراسة تحليلية لأثنى عشر تنويع على المؤلفات الأربع والعشرون كبريس لنيقولو باجانيني "

Twelve variations on Paganini is 24th caprice:an Anilines(Niccolo Paganini

تعرضت هذه الدراسة إلى التنويعات على اللحن في شكل قالب موسيقي يستفيد منه المؤلفون، ومن ثم كشف هذه الدراسة عن تاريخ هذا النوع من التأليف قبل التعرض لمؤلفة الكبريس عند باجانيني في شكل التنويعات .

مجلة علوم وفنون الموسيقى – كلية التربية الموسيقية - المجلد الرابع والأربعون – يناير ٢٠٢١م

¹Ang-Hokyung: Twelve variations on Paganini is 24th caprice:an Anilines(Niccolo Paganini, UNIVERSITT-OF- WASHINGTON, 1994.

وكان الهدف هو التعرف على بعض أسباب انتشار واستخدام تلك التنويعات عند مؤلفين أخيرا، ومن ثم فقد اتجهت هذه الدراسة إلى أعمالهم، والذي وصل عددهم إلى أثنى عشر مؤلفا .

تعليق الباحثة:

هذا وقد تشابهت هذه الدراسة مع البحث المقدم في تناولها لشخصيه بجانيني ولمؤلفاته للكبريس وكذلك الناحية التاريخية لقالب الكبريس وبداية ظهوره وتطوره ونشأة بجانيني. هذا وقد أختلف مع البحث الحالي في تلك الدراسة لم تتعرض بشكل مباشر ومركز سواء من الناحية التاريخية للكبريس أو التحليل أو أسلوب الأداء لتلك المؤلفات لآلة الفلوت.

• الدراسة السادسة وعنوانها:

" دراسة لعازفي أله الفيولينة (الفيرتيوزو) من خلال أعمال بعض المؤلفين في القرن التاسع عشر: نيقولو باجانيني (إيطاليا) هنري فيتيم (بلجيكا) هنري فينيافسكي (بولندا) بابلو ساراسات (أسبانيا) "

AStudy Nineteenth – Century Violin Virtuosos, Selected Composers ^{*} and There Woeks (Nicolo Paganini, Italy, Henri Vieux Temps , Belgium, Henryk Wieniawski, Poland , Pablo sarasate , Spain).

تعرضت هذه الدراسة إلى التغيرات الفنية والموسيقية في آلة الفيولينه و تطورها، وكذلك أسلوب الأداء عليها في القرن التاسع عشر ومن ثم اتجهت إلى أهم المؤلفين للآلة في ذلك القرن.

ومن بين هؤلاء المؤلفين: نيقولو باجانيني – هنرى فيتيم – هنرى فينياسكي – بابلو ساراسات هذا وقد توصلت هذه الدراسة إلى مدى تغير تقنيات الأداء على آلة الفيولينه من خلال هؤلاء المؤلفين ومؤلفاتهم وتاريخ كل منهم، كذلك مدى التطور الذي شهدته الآلة.

المنارخ للاستشارات

¹NISHADA – LOREE – MARTHA , MMUS,UNIVERSITY – LONG – BEACH: CALIFORNIA- STATE:1997

مجلة علوم وفنون الموسيقى – كلية التربية الموسيقية - المجلد الرابع والأربعون – يناير ٢٠٢١م

<u>تعليق الباحثة:</u>

هذا وقد تشابهت هذه الدراسة مع البحث المقدم سواء من الناحية النظرية للقرن التاسع عشر، و لباجانيني كمؤلف في ذلك القرن .

وقد اختلفت معه في أسلوب العرض التناول، إذ أن البحث المقدم يتناول الكبريس المعد للفلوت باجانينى بشكل خاص من الناحية النظرية والعملية في مؤلفاته للكبريس وأسلوب الأداء إضافة إلى تقنيات وأساليب الأداء المختلفة على الآلة، والذي لم تتعرض له الدراسة السابقة.

• الدراسة السابعة بعنوان:

"الإعداد كإضافة لحصيلة مؤلفات آلة الفلوت في القرن التاسع عشر"

Transcription as a supplement to Nineteenth Century Flute Repertoire" "The

تعرضت هذه الدراسة لبعض الأعمال المعدة لآلة الفلوت في القرن التاسع عشر وذلك من خلال أعمال المؤلف ثيوبلد بوهم مع ذكر التغيير الذي حدث لآلة الفلوت في تلك الفترة والاستفادة من الأعمال المعدة لمليء الفجوة الموجودة في حصيلة المؤلفات لآلة الفلوت وإفادة الدارس عند اختيار الأعمال التي سيقوم بدراستها في دراسة السمات الموسيقية للقرن التاسع عشر

<u>تعليق الباحثة:</u>

تتوافق هذه الدراسة مع البحث الراهن في الاستفادة من الأعمال المعدة لآلة الفلوت والاستفادة منها في تدريس سمات العصر المنتمية إليه المؤلفة المعدة ولكنها تختلف في كونها خاصة بالطلبة المبتدئين فقط كما تختلف أيضا في العينات المختارة والشخصيات والمؤلفين في هذا البحث.

الاطار النظري

نيقولو باجانيني

ولد باجانيني – نيقولو باجانيني N. Paganini في جنوة بإيطاليا في ٢٧ أكتوبر عام المعانيني ولا معرم بالفنون والموسيقي لدرجة كبيرة جدا حيث كان يعزف

المنارخ للاستشارات

¹Andra,Anne Cook Bohnet: "The Transcription as a supplement to Nineteenth Century " Flute Repertoire (PHD) University Tech of Taxas,1995

مجلة علوم وفنون الموسيقى - كلية التربية الموسيقية - المجلد الرابع والأربعون - يناير ٢٠٢١م

على المندولين، وكانت العائلة فقيرة حيث كان الأب والأم وخمسة أطفال منهم ولدين كارلو، ونيقولو .

وقد تعلم الولدان الموسيقي على يد والدهما، وأصبح كارلو بعدها عازف فيولينة متوسط المستوى وأنضم إلى أوركسترا لوكا Lucca جنب إلى جنب مع أخيه نيقولو '.

وقد بدأ نيقولو العزف على المندولين في سن الخامسة والفيولينة في سن السابعة، وكان الأب قاسيا وشديدا في تعليم وتدريب الأخوين، حيث كان نيقولو يقوم بالتدريب على آله الفيولينة من الصباح وحتى المساء، وكان يحرم من الطعام عندما يضطرب ويقل مستواه على الآلة، على العكس من أمة اللطيفة والرحيمة بابنها التي كانت دائما تشجعه وتسانده، وتدفعه إلى الأمام بفضل توجيهاتها وإرشاداتها إلى نيقولو الصغير ٢.

H M H M A D A 91

مجلة علوم وفنون الموسيقى – كلية التربية الموسيقية - المجلد الرابع والأربعون – يناير ٢٠٢١م

⁽Schwarz, Boris, Great Masters of the violin , new york , Siman, Schuster Inc., 1985 p(176 Don Michael Randel, The Harvard Bigraphicl Dictionary Of Music, The Belknap Press Of Harvard (University Press , Cambridge , Massachusetts , and London , New York 1996. P(662

الكبريس ومراحل تطوره

بدایات الکبریس

استخدمت كلمة "كبريس " بأشكال وطرق متنوعة ومدهشة هكذا لقبها أو سماها المؤلفون والموسيقيون، وقد يشتمل المصطلح وتضمن مجالا واسعا من الصيغ والأشكال الفنية والموسيقية سواء كان آليا أو غنائيا '.

الإعداد الموسيقي Arrangement

تعريف الاعداد الموسيقي Arrangement

هو عبارة عن تغيير أو إعادة صياغة لعمل موسيقي ما ,لتقديمه بشكل جديد , وقد يختلف عن العمل الأصلي من حيث طبيعة الوسيط الذي يؤدي عليه العمل سواء كان الغنائي أو الآلي, كان تتحول كتابة العمل من غرض الغناء البشري إلي الأداء الأوركسترالي أو العكس أو من آلة لآلة أخري , أو حني مجموعه أوركسترالية كبيرة إلي اصغر منها أو من عمل أوركسترالي إلي آلة منفردة بمصاحبة البيانو وقد تتغير أيضا روح العمل وشخصيته , إلا انه من الضروري المحافظة علي مضمون العمل وجوهره الأصلي

الاطار العملى

كبريس رقم (٤) المعد لبجانيني

عناصر التحليل:

١-السلم: دو الصغير

٢ - الميزان : 2/4 الجزء الثاني 4/8

۳-السرعة: Maestoso سريع الكروش 120

٤ – الطول البنائي: ١٢٤ مازورة

^{&#}x27;Stanley Sadie, "The New Grove Dictionary of Music And Musicians, Second Edition, (London and New .York: Macmillan, 2001) P. 758

Blum, Friedrich, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Band I, Kassel, 1994.p. 1342

٥ – المساحة الصوتية

٦ - الأشكال الإيقاعيه المستخدمه:

من م (۱) : م (۱٦)

شكل (١) الشكل الإيقاعي الأول لكبريس بجانيني رقم ٤

من م (۱۷) : م (۳۲): قائم على تقسيم الثلثية.

شکل (۲)

الشكل الإيقاعي الثاني لكبريس بجانيني رقم ٤

من م (٣٣) : م (٤٧): قائم على وحدة الترييل كروش.

شکل (۳)

الشكل الإيقاعي الثالث لكبريس بجانيني رقم ٤

٧-الحركة التعبيرية:

mf: متوسط القوة.

p: خافت برقة.

fp: الانتقال المفاجئ من الخفوت إلى القوة.

Cresc: التدرج من الخفوت إلى القوة.

Fz:ابراز قوة الصوت فجأة

F:بشدة

Pp: خافت جدا

Dim: التدرج من القوة إلى الخفوت

Ff: بشدة اكتر

٨- الحليات المستخدمة:

مازورة (١): حلية الاتشيكاتورا

استخدم حلية الاتشيكاتورا مع التعبير (ρ) في بداية العمل والذي يحتاج إلى تحكم في فتحة الفم واتجاه تيار الهواء مع مراعاة عفقة الأصابع من نغمة دو ثم الانتقال دو 1 وعزفها بإصبع واحد فقط تكون الشفاه في حالة ارتخاء قليل .

شکل (٤)

حلية الأتشيكاتورا

من م (۲۱) : م (۲۳): حلية (الترعيد)

حلية الترعيد التال السريعة على الدوبل كروش الثاني (وهو نبر ضعيف) مع استباقها بضغط قوي من خلال استخدام التعبير (accent) الضغط على النبر الأول من كل ثلثية

شكل (٥)

حلية الترعيد على النبر الضعيف

مازورة (٤٢): حلية الترعيد المزيل

قام باستخدام حلية الترعيد المزيل مع اصطحابها بضغط مفاجئ fz في الأوكتاف الثاني .

الترعيد المزيل

من م (٥١): م (٥٨): استخدام لحلية الترعيد جاءت ما بين (بعد صوتي ونصف بعد) وجاءت على النبر الضعيف في التربل كروش الثاني في ظل وجود الرباط اللحني

شكل (٧) شكل حلية trill

٩ –أساليب النطق:

من م (۱۷) : م (۲۵):

استخدام (تقسيم الثلثية والذي يتطلب عند أدائه) ضربات لسان ثلاثية .

شكل (۸) استخدام تقسيم الثلثية

من م (٣٣) إلي م (٤٣) قام باستخدام ضربات لسان مزدوجة في الأوكتاف الثاني والثالث للآلة .

شكل (٩) ضربات اللسان المزدوجة

مازورة (٤٦) استخدام القوس اللحني الصغير Slur مع مراعاة الضبط الصحيح للنغمات عند الانتقال (رى :فا٢)

(ري :فا٢) توضيح المسافة

مازورة (٩٤): استخدام الأقواس اللحنية الصغيرة في إطار لحن كروماتي هابط

شكل (۱۱) استخدام الأقواس اللحنية القصيرة

مازورة (٢٠): إلي مازورة (٥٣) تتابع لحني صاعد لمازورة (٥١).

شكل (١٢) توضيح التتابع اللحنى

١٠ – التنفس:

من م (١): م (١٦): قام فيها باستخدام الأداء المتصل في كل مازورة مما ساعد علي تحديد مكان النتفس للعازف.

شکل (۱۳)

تحديد التتفس من خلال الأقواس اللحنية

من م (٣٣): م (٤١): وهي جملة قائمة على وحدة التريبل كروش قام فيها المؤلف بتحديد مكان للتنفس في مازورة ٣٧ أي في منتصف الجملة تقريباً.

شكل (١٤) توضيح اماكن التنفس

من م (٧٨) : م (٨٣): قام بتحديد مكان للتنفس في مازورة ٧٨

شكل (١٥) توضيح أماكن التنفس

١١ - التحكم في مرونة الشفاه وموائمة الضبط الصحيح للنغمات:

يعتبر أداء هذا الكابريس تحديا لقدرات العازف نظرا لاحتوائه على العديد من:

- المسافات الواسعة الغير مألوفة والتي تتطلب مهارة في التحكم في حركة الفك والشفاه كما في الشكل التالي لصعوبة أداء نغمة دو بصوت خافت

شكل (١٦) توضيح اداء نغمة دو مع القوس اللحني الصغير

مازورة (٩): الانتقال من (لا: دو٢) مع استخدام القوس اللحني الصغير Slur والذي يتطلب مهارة التحكم في النفس مع شد حركة الشفاه.ومن (صول ١:صول)

شکل (۱۷)

توضيح لانتقال المسافات (لا: دو ٢)

كما استخدم أيضا مسافة (فا: مي ٢) في مازورة (١١) مما يحتاج إلي التحكم في النفس مع وضع شد الشفاه sharp.

شکل (۱۸)

استخدام مسافة (فا: مي ٢)

في مازورة (٢٩) استخدم الأداء القوي forte ثم استخدام الضغط المفاجئ fz

شکل (۱۹)

استخدام الضغط المفاجئ

الجزء من مازورة (٥٨:٤٣)

استخدم مسافة الخامسة والسادسة الهابطة مع استخدام Slur

شکل (۲۰)

استخدام slur مع حركة لحنية هابطة

مازورة (٢٦):

استخدم مسافة تزيد عن أوكتافين (رى :فا٢) مع استخدام القوس اللحني الصغير Slur.

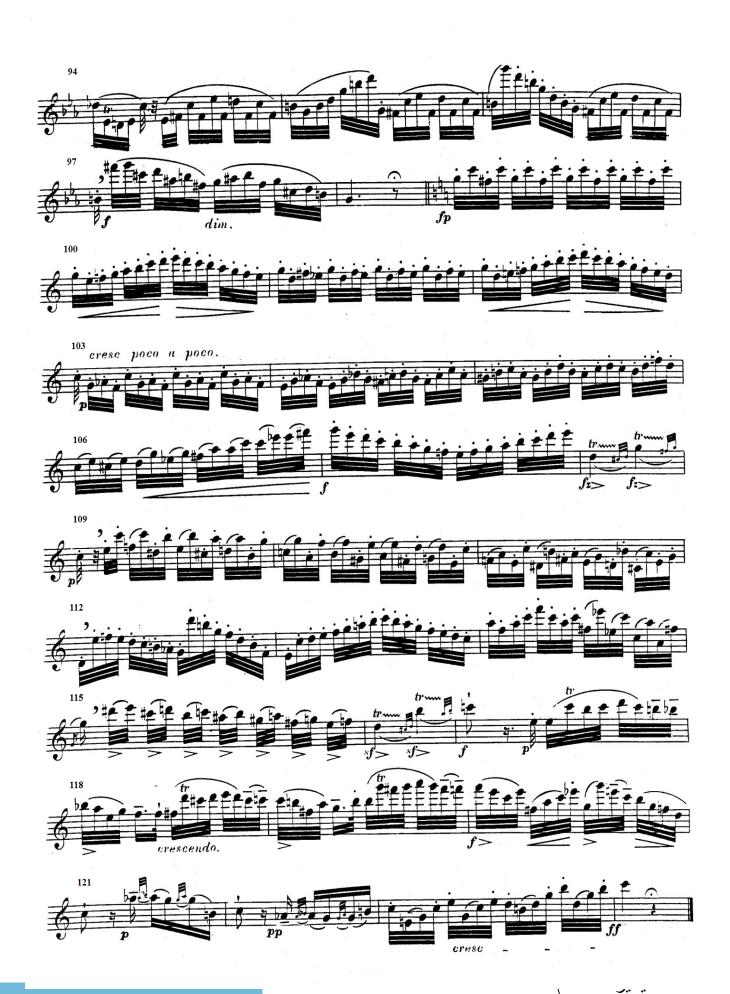
شکل (۲۱)

استخدام مسافة (رى :فا٢)

نتائج البحث

بعد دراسة الإطار النظري والتحليل العزفي للعينات المختارة والمعدة لآلة للفلوت،تقوم الباحثة في هذا الفصل باستعراض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها تحقيقا لأهداف البحث كما يلى

تحقيق الهدف الأول:

قامت الباحثة بإلقاء الضوء علي قالب الكبريس ومراحل تطوره بصفة عامة وتطور قالب كبريس الفلوت بصفة خاصة وذلك عند كلا من باجنيني وثيوبلد بم خلال فترة القرن التاسع عشر ومدي ارتباطهم بتطور آلة الفلوت والأساليب المتبعة في الأداء لذلك القالب في تلك الفترة.

تحقيق الهدف الثاني:

إن التحليل العزفي لكبريس آلة الفلوت يسهم في تحديد طبيعة التقنيات الفنية مع الشرح والإرشاد لكيفية أداء قالب الكبريس ومعرفة الصيغة المتبعة لهذا القالب وقد قامت الباحثة بتحديد تلك الأساليب في النقاط التالية.

- ۱ استخدام نغمات كروماتية وبأسلوب أداء متصل Legato
- ٢- استخدام الأقواس اللحنية القصيرة والطويلة من خلال توضيح بداية ونهاية القوس اللحني
- ٣- استخدام اوكتافات متتالية في مناطق حادة لآلة الفلوت والتي تحتاج لمهارات عزفية وبراعة في الأداء
- ٤- أداء الحليات المختلفة مع التركيز على أماكن وجودها وطريقة أدائها سواء في الاوكتاف الأول
 أو الثالث مثل حلية الترعيد في عينة بجانيني رقم ٤
- استخدام مصطلحات التعبير المختلفة في الاوكتاف الثالث مع تغييرات مفاجئة في السرعات ومستمرة في تلك التعبيرات
- ٦- عزف نغمات اربيجية متتالية مستخدم درجات السلم الذي يؤديه الطالب داخل الكبريس مستخدما التتويع في درجات السلم والاربيج سواء صعودا أو هبوطا.

تحقيق الهدف الثالث:

قامت الباحثة بحصر أوجه الاختلاف والتشابه ما بين كل من كبريس بجانيني المعد لآلة الفلوت وكبريس ثيوبلد بم وذلك بعمل مقارنة لأسلوب كل منهم في الأداء من خلال جدول مبينة

- ١- أساليب النطق
- ٢ أساليب التعبير
 - ٣- طريقة التنفس
- عفقات الأصابع والسيطرة والتحكم في مرونة الشفاه عند كل منهم مع شرح لكيفية
 الأداء عند كل منهم
- التقسيم الطبيعي للعبارات والجمل من خلال الألحان إذا كان موضحا والذي يساعد الدارس علي تنظيم عملية التنفس.

التوصيات:

- 1 توصى الباحثة بإدراج قالب الكابريس لآلة الفلوت سواء المعد أو كبريس ثيوبلد بم ضمن المناهج الدراسية لمرحلة الدراسات العليا وخاصة مرحلة الماجستير والدكتوراه لما تحتويه من تقنيات عزفية متنوعة وتقنيات أدائية أساسية يجب توافرها لأي دارس لآلة الفلوت كما إنها تتمى الناحية التعبيرية لما تحتويه من الحان نشيطة وحيوية وهادئة أحيانا.
- ٢- توصى الباحثة بضرورة إثراء المكتبة الثقافية والصوتية بمدونات ومراجع وتسجيلات صوتية لأعمال آلة الفلوت الخاصة بالكابريس المعد وذلك لقلة تلك الأعمال وعدم توافرها واكتمالها داخل المكتبة.

قائمة المراجع

-احمد بيومي " القاموس الموسيقي "المركز الثقافي القومي بدار الاوبرا المصرية, القاهرة, 1997م.

- هدي ابراهيم سالم " الالات الاساسية في الاوركسترا كلية التربية الموسيقية القاهرة ٢٠٠٤. ٧

- عصام الدين جمال عبد المقصود, رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية الموسيقية, جامعة حلوان ,القاهرة-٢٠٠٧.

- مجدي عزمي انطون: بحث منشور ,مجلة علوم وفنون الموسيقي , المجلد الثامن كلية التربية الموسيقية ,جامعه حلوان القاهرة ٢٠٠٣.

- مصطفي محمود صبري مصطفي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، ٢٠١٤ .

- ميرفت عبد العزيز حسن شاكر بحث إنتاج علوم وفنون الموسيقي – المجلد الخامس – كية التربية الموسيقية، جامعه حلوان القاهرة سبتمبر ١٩٩٩م.

-أنطوان فيوريتير Antoine Furetière، باحث وكاتب ولد في باريس عام ١٦١٩ وتوفي في هولندا عام ١٦١٨.

-أحمد بيومي: القاموس الموسيقي، المركز القومي للموسيقى، (دار الأوبرا المصرية)، وزارة الثقافة، القاهرة ١٩٩٢.

Erich Schwandt, ** The New Grove Dictionary of Music And Musicians, Second Edition, by Stanley Sadie and John Tyrrell, (London and New York: Macmillan, 2001).

Edward Neill, * The New Grove Dictionary of Music And Musicians, Second Edition, by Stanley Sadie and John Tyrrell,(London and New York: Macmillan, 2001).

Steven Denis, "The New Grove Dictionary of Music And Musicians," Second Edition, by Stanley Sadie and John Tyrrell, (London and New York: Macmillan, 2003).

¹Baker,Nancy Kovaleff The New Grove Dictionary of Music And Musicians, Second Edition, volume 8, by Stevens Denis, oct 2003.

¹Apel Willi, Harvard Dictionary of Music, Harvard College Copyright, 15 Printing, U.S.A, 1964.

¹Micheal Kennedy : The Oxford Concise Dictionary of Music, Oxford University press, New York, 1996.

¹Ang-Hokyung: Twelve variations on Paganini is 24th caprice:an Anilines(Niccolo Paganini, UNIVERSITT-OF- WASHINGTON, 1994.

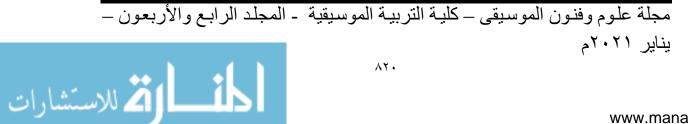
 $^{
m l}$ NISHADA — LOREE — MARTHA , MMUS,UNIVERSITY — LONG — BEACH: CALIFORNIA- STATE:1997

¹Andra, Anne Cook Bohnet: "The Transcription as a supplement to Nineteenth Century " Flute Repertoire (PHD) University Tech of Taxas, 1995

- Schwarz, Boris, Great Masters of the violin , new york , Siman, Schuster Inc.,1985 p(176)
- Don Michael Randel, The Harvard Bigraphic Dictionary Of Music, The Belknap Press OfHarvard UniversityPress ,Cambridge ,Massachusetts and London ,New York 1996. P(662)

¹Stanley Sadie, "The New Grove Dictionary of Music And Musicians, Second Edition, (London and New York: Macmillan, 2001) P. 758.

Blum, Friedrich, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Band I,Kassel,1994 .p.1342

ملخص البحث

تناول البحث مجموعة من اعمال الكبريس المعد لالة الفوت عند بجانيني ، وقامت الباحثة بتقسيم البحث إلى قسمين،القسم الاول يتناول المشكلة البحث والدراسات السابقة والاطار النظري ،والقسم الثاني يتناول التحليل الادائي للعينات المختارة والنتائج والمراجع وملخص البحث.

مشكلة البحث

والمشكلة التي يتطرق اليها هذا البحث تكمن في ان برامج ومناهج الدراسات العليا لالة الفلوت تحتوي علي تدريبات وتمارين ذات مستوي متقدم لرفع مهارات الدارس كما انها تحتوي علي المؤلفات الخاصة بالالة في مختلف العصور سواء كانت "اصلية او معدة"واختارت الباحثة الكبريس المعد وتحليله تقنيا لرفع المستوي المهاري للدارس داخل كليات التربية النوعية.

يهدف البحث إلى:

- ١ التعرف على مراحل تطور مؤلفة الكبريس.
- ٢- تحليل مقطوعات الكبريس من الناحية التقنية والتعبيرية عند باجانيني .
- ٣- توضيح أوجه التشابه والاختلاف بين الكبريس الاصلي وكبريس بجانيني المعد.
 الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث الراهن يشمل علي سبع دراسات باللغتين العربية والانجليزية.

الاطار النظري: يتناول نبذة عن حياة باجنيني والكبريس والاعداد الموسيقي.

الاطار العملي: يتناول بالتحليل عينة مختارة من كابريس الفلوت المعد رقم (٤)

اختتمت الباحثة هذا البحث بالنتائج والتوصيات والمراجع باللغتين العربية والانجليزية وملخص البحث.

Abstract

Clarisse flute at Caprice paganini flute preparation "

The researcher divided this research into four chapters:

The first chapter is divided into two sections:

The first topic: The problem of research This section includes introduction, research problem, research objectives, importance of research, research questions, limits, procedures, and research terms.

The second topic: Previous studies related to the subject of the current research. This section includes ten studies in both Arabic and foreign languages.

Chapter Two: Theoretical Framework

This chapter consists of four sections of the first subject: It deals with the history of the Romantic era and the changes that were made to the musical formations, expressions and methods in that period. The second topic deals with the flute in the Romantic era and the changes that were made to the flute in that period. The preparation and definition of flute and the importance of preparation and the law of preparation and ownership of the meter. The fourth topic deals with the mold of the kubriss, the template of the kabriss mold and the date of the crystallization of the flute and its development, with an overview of the authors who prepared the flutes, their names, their birth, and their most important works.

Chapter Three: Applied Framework

This chapter deals with the study and analysis of the performance of six samples of Kebriz Bjnini flute

Chapter Four: Includes the results of the research and interpretation and recommendations and the proposed list of references and abstracts of researchers in Arabic and foreign.

