

جمعية أمسيا مصر (التربية عن طريق الفن)
الشهرة برقم (٥٣٢٠) سنة ٢٠١٤
مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة

دراسة لأسلوب آداء مؤلفات استيفان بينكنج
Stephan Beneking
من خلال مجلد "٢٤ نوكيتون لعازف البيانو المبتدئ"

أ.م.د / عمرو عبدالحميد خليل

أستاذ مساعد تخصص بيانو بكلية التربية النوعية - جامعة عين شمس

المقدمة :

ذكر أفلاطون أن " الموسيقي اقوى من أي شيء آخر في العالم ، حيث اهتمت الحضارات بالموسيقي كعنصر لتنمية سلوك أفراد المجتمع " * وأيضاً اهتمت المؤسسات التعليمية بالارتقاء بمستوى المهارات العزفية للمبتدئين على آلة البيانو من خلال البحث عن الأسلوب التربوي الذي يناسب طبيعة ومتطلبات العصر . وقد لاحظ الباحث أن الطالب المبتدئ لآلة البيانو يميلون إلى عزف الإلحان البسيطة الجذابة دون الاهتمام بتنمية المهارات والتقنيات العزفية التي تتمي الأداء وتفهم العمل الفني .

وقد رأى الباحث أن مؤلفات النوكيتورن عند استيفان بينكنج Stephan Beneking تتميز بالسهولة وملائمة للمهارات والتقنيات العزفية التي تحفز الدارس على الأداء وخاصة أن الدارس المبتدئ لم يتعرف على مؤلفة النوكيتورن ولم توضع ضمن المناهج الدراسية لمرحلة البكالوريوس .

أهداف البحث :

يهدف البحث إلى تفهم أسلوب أداء مجلد ٢٤ نوكيتورن من خلال دراسة استطلاعية لكل المجلد وذلك لتحديد:

- ١) التقنيات الأدائية لمجلد ٢٤ نوكيتورن للمؤلف استيفان بينكنج للمبتدئين .
- ٢) دراسة المهارات التي يحتوي عليها المجلد ووضع إرشادات عزفية للوصول بالدارس إلى الأداء الجيد .
- ٣) تصنيف مجلد ٢٤ نوكيتورن من حيث السهولة والدرج في التقنيات إلى المستوى التعليمي لمرحلة البكالوريوس .

أهمية البحث :

إضافة إلى مقررات البيانو مؤلفة النوكيتورن لإستيفان بينكنج وإثراء المكتبة بمؤلفات حديثة ذات ألحان بسيطة تسهم في تنمية المهارات للعازفين المبتدئين للوصول إلى الأداء الجيد .

تساؤلات البحث :

- ما المهارات الأدائية التي يحتوي عليها مجلد ٢٤ نوكيتورن .
- ما الإرشادات العزفية المقترحة لأداء مجلد النوكيتورن عند استيفان بينكنج .

حدود البحث :

حدود زمانية : عام ٢٠١٥

حدود مكانية : ألمانيا

* - أحمد المصري "محيط الفنون" الجزء الثاني دار المعارف القاهرة ١٩٧١ م ص ١٣
١٣٣

إجراءات البحث :

• **المنهج** : قائم على استخدام المنهج الوصفي التحليلي (تحليل محتوى)

• **العينة** : مجلد " ٤ نيكتون للعازف المبتدئ " عينة مختارة أرقام (١ ، ٢ ، ٤ ، ٦)

(١٩ ، ١١ ، ٧ ،

الأدوات :

(١) تسجلات مسموعة ومرئية لمجلد ٤ نيكتون

(٢) استماراة استطلاع رأي الأساتذة المتخصصين في تصنیف المستوى التعليمي المناسب
لعينة البحث .

(٣) استماراة استطلاع أداء السادة الأساتذة المتخصصين في تحديد لتقنيات والحلول
المقترحه لعينة البحث .

المصطلحات :

: (Nocturne)

هي كلمة فرنسية تعني الليل ، وتنذر بعض المراجع أنها كلمة إيطالية Notturno وتسمى
بالألمانية Nachtmusikan وهي مؤلفة توحى بجمال الهدوء ليلا ، وتنتمي بانها موسيقي
رفيقه ذات أسلوب حالم أو عاطفي يمكن للمؤلف أن يستوحى فكرتها من أي مكان شاعري
هادئ مثل الريف أو البحر أو ضوء القمر أو النجوم (Pery , Scholes 1980: 575)

: (Technique)

هو المهارة العزفية الناتجة عن اكتساب المرونة الحركية وحسن التحكم في استخدام العضلات

أثناء العزف (٦ : ٩)

: (Skill)

هو نشاط معقد يتطلب فترة من التدريب المقصود والممارسة المنظمة والخبرة المضبوطة ،

بحيث يؤدي بطريقة ملائمة (آمال صادق ، فؤاد أبوحطب ١٩٩٠ : ص ٣٥٠)

: Performance Style

هو الصفة المميزة لعزف المؤلفة الموسيقية والتعبير عنها تعبيراً واضحاً عن صفاتها
وخصائصها المميزة والغرض الذي يريد المؤلف إيصاله . (Martin Cooper 1978: 1990)

(324)

ينقسم البحث إلى جزئين :

الجزء الأول : ويشمل كلاً من الدراسات السابقة والإطار النظري

الجزء الثاني : ويشمل الإطار التطبيقي

أولاً : الدراسات السابقة

• دراسة بعنوان : (نوكيتورن البيانو عند جون فيلد " دراسة تحليلية عزفية) *

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسلوب جون فيلد في أداء النوكيتورن وتحديد الصعوبات الفنية بها ، وكيفية تذليلها . وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لعينة مقصودة من مقطوعات النوكيتورن عند جون فيلد . وتوصلت الباحثة إلى أن الطريقة التي تساعده على أداء مقطوعات الليليات أداء سليماً هي تحليلها وتذليل الصعوبات ووضع الإرشادات اللازمة لطريقة أدائها وإخراجها على الوجه الأكمل ، بحيث تساعده الطالب على فهمها ، وبالتالي على أدائها بطريقة صحيحة .

• دراسة بعنوان : (النوكيتورن عند جون فيلد وفريديريك شوبان) *

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مؤلفه النوكيترين ، ودراسة أوجه التشابه والاختلاف بين فيلد وشوبان في أسلوب تأليف النوكيتورن ، وذلك عن طريق التحليل العزفي لعينة مقصودة لبعض نماذج هذه المؤلفات عند كل منهما ، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ، توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج منها ما يلى :

(١) إن النوكيتورن المبكرة لشوبان تعتبر امتداداً لنوكيتورن فيلد حيث أنها لم يكن بها صقل لل قالب ، ولا تطور للميلودي .

(٢) وصل شوبان بالنوكيتورن إلى أوج عظمتها عن طريق التطورات التي أدخلها عليها ، وربما يرجع هذا التطور إلى تطور الآلة الذي كان له أكبر الأثر في تقديم وتطوير المهارة العزفية وإظهار إتساع إمكانيات الآلة .

(٣) لولا أن النوكيتورن عند فيلد كانت ذات قيمة جوهرية، لما التفت إليها شوبان وأهتم بتطويرها ، ولا شك أن شوبان يرجع له الفضل في صقل قالب النوكيتورن .

• دراسة أجنبية بعنوان : (الارتجال في مؤلفات النوكيتورن " الليليات " لشوبان) *

هدفت هذه الدراسة إلى إظهار مكانة الارتجالات بالنسبة لأسلوب شوبان ، حيث أن الارتجالات كان لها اعتبار كبير ومكانه بارزة بالنسبة لجزء كبير من أسلوب أداء فريديريك شوبان . ويوضح ذلك في مؤلفات الليليات ، وهي موضوع الدراسة . فهذه المؤلفات غنية

* - إنعام سليمان صالح : نوكيترين البيانو عند جون فيلد : دراسة تحليلية عزفية ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، ١٩٩٤ .

* - عفاف زكي سلاكة : النوكيترين عند جون فيلد وفريديريك شوبان ، مجلة دراسات وبحوث – جامعة حلوان ، المجلد العاشر ، العدد الأول ، مارس ١٩٨٧ .

* - Bellman David Jonathan : Improvisation In Chopin's Nocturnes, Some Suggested parameters, DMA, Stanford University, 1990

بالارتجالات والزخارف اللحنية . ويعرض الباحث مدخل تاريخي لعزف ليليات شوبان يتضمن عزف الارتجال في تلك الفترة ولتحقيق ذلك كان علي الباحث أن :

١. يقوم بتعريف ودراسة كل المتغيرات الباقية المتاحة التي قدمها شوبان .

٢. دراسة التنويع والزخرفة في مؤلفات الليليات كما شرطت بالضبط .

٣. دراسة طريقة شوبان في بناء زخارفه (حلباته) ومقاطعه اللحنية بوجه عام .

وكان أداء شوبان واستخداماته الجديدة للمبادئ التأليفية للقرن الثامن فريدة جداً في القرن التاسع عشر . وأسفرت هذه الدراسة على النتائج التالية :

١. وجود زخارف (حلبات) مبتكرة تتوافق مع المبادئ التي تكلمت عنها الباحثة .

٢. تتضمن هذه الدراسة إمكانات متنوعة بالنسبة لمواصفات معينة في ثلاثة ليليات مختلفة .

٣. تتضمن الدراسة أيضاً نسختين كاملتين مزخرفتين لمؤلفة " الليلية " في سلم دو / ص ، والتي صنفت ونشرت بعد وفاته

دراسة بعنوان : (الصعوبات العزفية لمؤلفات النوكيتورن للبيانو عند شوبان فتشاييفسكي وإمكانية التغلب عليها - دراسة مقارنة) *

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أوجه التشابه والاختلاف في مؤلفات النوكيتورن للبيانو عند كل من شوبان وتشاييفسكي وذلك باستخدام الدراسة التحليلية العزفية لتحديد العناصر الموسيقية والصعوبات العزفية وكيفية التغلب عليها. وتوصلت الباحثة إلى الخصائص المميزة لتأليف النوكيتورن عند كل من شوبان وتشاييفسكي كما حددت الصعوبات العزفية عند كل منها مع اقتراح الحلول المناسبة لعزفها والارشادات اللازمة.

ثانياً : الإطار النظري

النوكيتورن :

النوكيتورن (Nocturne) هي كلمة فرنسية ، وتعني باللغة الإنجليزية (Of the Night) وباللغة الألمانية (Nachtstüh) وباللغة العربية (ليلية) أو شيء يتعلق بالليل (المساء) وتذكر بعض المراجع أنها كلمة إيطالية (Notturno) ، وهي مؤلفة موسيقية توحى بجمال الليل الرومانطيكي الهادئ ، وتتميز بأنها موسيقى رقيقة ذات أسلوب حالم أو عاطفي يمكن للمؤلف أن يستوحي فكرتها من أي مكان شاعري هادئ مثل الريف أو البحر أو ضوء القمر أو النجوم ، وهي بطيئة وذات طبيعة حالمه ، يكون فيها لحن اليدين الرشيق ، الملئ باللحليات والزخارف، مصاحب بالتألفات المتفرطة في اليدين، وعادة ما تأتي هادئة

* - أمل صالح محمد محمود : الصعوبات العزفية لمؤلفات النوكيتورن للبيانو عند شوبان فتشاييفسكي وإمكانية التغلب عليها - دراسة مقارنة؛ رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية التربية النوعية ، جامعة عين شمس ، ٢٠٠٤ .

تأملية في طابعها أو خاصيتها ، ولكنها أحياناً قد تتغير قليلاً (838 : Latham, Alison 2002)

واستخدم مؤلفو الفالس^(*) مصطلح النوكيتورن في بعض مؤلفاتهم كما جاء في الحركة الثالثة للسيمفونية الانجليزية المسماة (Alondon Symphony) لفان وليامز Vaughan Williams وأطلق أيضاً اسم النوكيتورن على سلسلة الأغاني البريطانية بالأوركسترا عام ١٩٥٨ ، وظهر النوكيتورن (أغنية المساء) عند موتسارت كحركة انتقالية في سيرنادة (Serenada) مصنف 286 K.V.

لآلہ الہورن والأورکسترا .

وينتمي هذا النوع من المؤلفات إلى الفترة الرومانтика حيث أكتمل التطور من آلة الهاربسيكورد والكلافيكورد إلى آلة البيانو فورتي ، وأضيف لهم البدال الذي يعتبر أساس لأداء هذا النوع من المؤلفات . وقد ذكر ستانلي سدي (Sadie Stanley) أن أول من قام باستخدام هذه الليليات الاستخدام الصحيح لمعناها هو الموسيقي الأيرلندي جون فيلد John Field (١٨٧٢ - ١٨٣٧) الذي قام بتأليف ثمانية عشرة مقطوعة لآلہ البيانو في الفترة ما بين ١٨١٣ و ١٨٣٥ و تم نشر ثلاثة منها في مدينة Leipzig في عام ١٨١٤ ، ثم ألحقه بنشر اثنين آخرين في نفس العام تحت عنوان رومانسي (Romances) أما مقطوعة الليلية رقم ٩ في سلم مي / الكبير جاءت باختلافات طفيفة عن سابقتها نشرت تحت عنوان رومانس Romances في عام ١٨١٦ . أما من ناحية السرعة فأكثر سرعة يصل إليها هي (Saide, Stanely 1980 : 269) Allegretto

النوكيتورن في القرن العشرين :

وتتواصل مؤلفات النوكيتورن إلى ما بعد العصر الرومانطيكي ، حيث كتب بعض من مؤلفي القرن العشرين العديد منها ، مثل : " هندميث " Hindemith كتب متالية لآلہ البيانو عام ١٩٢٢ ، كما كتب " فان وليامز " Vaughn Williams مؤلفه Alandon Symphony عام ١٩١٤ والتي تم مراجعتها مرة أخرى في عام ١٩٢٠ ، وكتب بريتين Britten ليليه في مؤلفة Serenade لصوت التينور آلة الہورن مع الوترات ١٩٤٣ ، وكتب لنوكس بركلி Lennox Berkeley ليلية في الحركة البطيئة لمؤلفة Divertimento في سلم سي / الكبير (١٩٤٦)

* - الفالس : مقطوعة موسيقية للألات تكتب في أسلوب الفوجا ، وبروح وصفية حركاته حركة واحدة وقد انتشرت في إنجلترا في القرنين ١٦ ، ١٧ و تمثيل الفانطازيا (٤ : ٤٤) (١١٧)

- السيرناده : مقطوعات غنائية ألغفت لتعزف ليلاً ، وتكون بمحضها الجيتار أو المندولين لتعبر عن الجو العاطفي (٢ : ١٨) (١٣٧)

كما استخدم المؤلف الموسيقي بيلبارتوك Bartok " مصطلح النوكيتون في الحركة الرابعة لمتالية آلة البيانو والتي كتبها تحت عنوان (Out of doors) في عام ١٩٢٨ ، حيث أظهر حساسية غير عادية بالنسبة لأصوات الطبيعة ، وحاكي فيها الضوضاء التي يصنعها الناموس ، والطيور ، ومخلوقات الليل الأخرى (٣٦ : ٤٣ ، ٨٣٩ : ٢٥٩)

نبذة عن المؤلف استيفان بينكينج

ولد استيفان بينكينج في برلين ١٩٧١ بألمانيا ، وهو مؤلف معاصر له أكثر من ٤٥٠ عملاً موسيقياً آلة البيانو . وحائز على جائزة التأليف الموسيقي بالأسلوب الكلاسيكي الحديث والرومانتيكي آلة البيانو ، وتميز الحانه بالحداثة والإبداع والتجديد أيضاً ، ويغلب على الحانه الطابع الحزين وهذا سبب جذب المستمعين والعازفين علي مؤلفاته في جميع أنحاء العالم .

المؤلفين المفضلين لديه - يوهان سباستيان- باخ - شوبان - شومان - فرانز ليست - ايريك ساتي ، وتعتبر أكثر أعماله شهره هي ٤٣ فالس حزين وفاز بـ الجائزة الأولى في المسابقة الدولية بالمانيا لنوع التأليف الكلاسيكي الحر عام ٢٠١٣ بالفالس رقم (٨)

أسلوبه :

يتميز أسلوبه في أن العازف مشترك معه في إخراج العمل الفني الموسيقي المدون حيث أنه منوط بكتابه الجانب اللوني والإيقاعي أما الجانب التكتيكي والتعبيري يتركهم للعازف المؤدي مما يجعل المؤلفة الموسيقية تصبح كأنها أكثر من واحدة وذلك يرجع إلى إحساس المؤدي ومستوى تفهمه للحن والإيقاع والسلم

- ويقوم المؤلف بالتأليف لأعماله الموسيقية في صورة سلسل متاثراً بموضوع معين أو بالطبيعة .

- وبالنسبة لمؤلفة النوكيتون كان متاثراً بمؤلفات باخ ٤ نيكتون

أعماله آلة البيانو :

يستعرض الباحث فيما يلى أهم أعمال المؤلف استيفان بينكينج آلة البيانو :

- ٤ نوكيتون (٢٠١٥) لعازفي البيانو الشباب
- ١٢ فالس حزين III (٢٠١٥) - رقصة الروافع (٢٠١٥)
- ٤ فالس حزين بيد واحدة فقط (٢٠١٤) - ١٢ لليد اليمنى واليسرى
- ١٠ فالس حزين لـ ٢٠ اصبع (٢٠١٤) - ترتيبات لثنائي البيانو
- الفتاة الصغيرة مع المباريات (٢٠١٤)

- ٢٤ - Adveniat (2014) قطعة نمط الباروك لوقت مجيء صامت وسلمي
- زهور الليل (٢٠١٤) - مستوحى من الزخارف النباتية بأسلوب حزين رومانسي
- الفتاة الكبرى والفتيات (٢٠١٤) - في ٨ أجزاء
- ١٠ نوكيتورن (٢٠١٣)
- المنمنمات للعمالقة (٢٠١٣)
- كتاب بعنوان " فى البحث عن الوقت الضائع "
- زيتا في بلاد العجائب (٢٠١٣) - ٢٤ عزف بيانو للأطفال والمبتدئين
- ١٢ فالس حزين || بعنوان البحيرات (٢٠١٣)
- ١٢ فالكيريس (٢٠١٣)
- ١٨ بريليود بيد واحدة (٢٠١٣/٢٠١٢)
- تخلidiaً لذكرى باخ (2012) - أربعة تنويعات
- ١٠ فالس حزين (٢٠١٢)
- النمر الأسود والأبيض (٢٠١٢) - على مفاتيح بالأبيض والأسود فقط
- ٨ بريليود - التخيلات (٢٠١٢)
- ٣ رقصات على المياه الجليدية (٢٠١٢)
- ٢٤ أحالم غريبة (٢٠١١)
- مختلف الأحلام، الأحلام، الأنافة و الفانتازيات (١٩٩٨-٢٠٠٠)
- ٤ سوناتا (١٩٩٨)
- ١٢ نوكيتورن (١٩٩٧)
- سوناتا لإثنين بيانو (١٩٩٧)
- ٣ ريف الفرنسية (١٩٩٧)
- ٣ بالاد (١٩٩٦)

الإطار التطبيقي :

ويهدف إلى تقديم دراسة مجلد ٢٤ نيكتورن للمؤلف استيفان بينكنج وتقديم الخطوات التدريسية المقترحة والإرشادات الالزمة لأداء مؤلفات العينة وذلك من خلال التحليل البنائي والعزفي للعينة المقترحة لتحقيق أهداف البحث والإجابة على تساؤلاتة .

المقطوعة رقم (١)

نوكتورن في سلم دو الكبير Nocturne in c Major

السلم : سلم دو الكبير

الطول البنائي : ١٨ مازوره

السرعة : غير محددة

ال قالب : صيغة أحادية

الميزان : رباعي بسيط ($\frac{4}{4}$)

الصياغة الحنية :

- تعتمد هذه المقطوعة على الایقاعات البسيطة (♩, ♩, ♩) مع استخدام التقسيم الثلاثي الشاذ لايقاع النوار (♩, ♩, ♩) وذلك في اليد اليمنى ، بينما استمر ايقاع (♩) باليد اليسرى طوال المقطوعة عدا الموازير (١٠م ، ١٨م) حيث استخدم ايقاع الروند (O)

شكل رقم (١)

يوضح الموازير من (أناكروز ١٠م : ١٨م) واستخدام المؤلف للايقاعات البسيطة والتقسيم الثلاثي الشاذ على النوار

- استخدم المؤلف في اليد اليسرى الھارمونيات البسيطة (I , IV , V) بانقلاباتها
- ابتعد المؤلف في تدوينه لتألفات اليد اليسرى عن استخدام الخطوط الإضافية بتغييره المفتاح من (١٠م : ١٨م) ، كما يوضحه الشكل التالي :

شكل رقم (٢)

يوضح تغيير مفتاح فا بمفتاح صول في اليد اليسرى لتجنب استخدام الخطوط الإضافية

- بالرغم من إحتواء المازورة الأولى على التبر الرابع فقط من زمن المازورة (الأنكروز) إلا أنها لم تستكمل في المازورة الأخيرة (١٨م) من المقطوعة ، أي أنها ليست المازورة المتكاملة ، وهذا أحد خصائص مؤلفات القرن العشرين .
- يغلب على أداء المقطوعة الأداء المتصل (Legato) في شكل نغمات متتابعة سلمية صاعدة وهابطة وأربيجية في بعض الأحيان

شكل رقم (٣)

يوضح النغمات السلمية كما ظهرت بالموازير من أناكروز م ١ إلى م ٤

شكل رقم (٤)

يوضح النغمات الأربيجية كما ظهرت بالموازير م ١٣ إلى م ١٤

ظهر الأداء المنقطع (Staccato) على نغمتين فقط بيقاع النوار في كل من (م ٢ ، م ١) كما في الشكل رقم (١) وفي المازورة (١١م) كما في الشكل رقم (٢)

الإرشادات العزفية :-

- يراعي التدريب على سلم دو الكبير وأربيجية بأشكال ايقاعية مختلفة .
- اقترح الباحث ترقيمًا للأصابع لتسهيل الأداء علي الدارس تم فيه مراعاة وضع اليدين والأصابع وسهولة الحركة علي لوحة المفاتيح مع مرنة الأداء .
- اقترح الباحث ألوانا من التضليل تم فيها التوقيع بين القوة واللين وأماكن الضغوط المناسبة

المقطوعة رقم (٢)

نوكيتورن رقم ٢ في سلم دو الصغير Nocturne no 2 In C Minor

التحليل البناءي :-

السلام : دو الصغير

الطول البنائي : ٣٢ مازورة

السرعة : غير محدودة

ال قالب : حر

الميزان : (٤) برشاقة

الصياغة الحنية :-

- تعتمد هذه المقطوعة على الآيقاعات البسيطة في اليدين (، ، ، ،) مع ظهور آيقاع (، ،) في اليد اليمنى فقط .

شكل رقم (٥)

٢ يوضح الإيقاعات المستخدمة في النوكيتورن رقم

- ظهرت حلية التريل في الموازير (م ٧ ، م ١١ ، م ١٢ ، م ١٥ ، م ١٦ ، م ٢٩) على

ايقاع النوار، كما ظهرت على ايقاع الكروش في آخر مازورة .

شكل رقم (٦)

يوضح حلية التريل على النوار والкроش في التوكيتورن رقم ٢

الإرشادات العزفية :

- يراعي التدريب على سلم دو الكبير وأربطة بأشكال ايقاعية مختلفة .

- اقترح الباحث ترقيم الأصابع لتسهيل الأداء على الدارس تم فيه مراعاة وضع اليدين والأصابع وسهولة الحركة على لوحة المفاتيح مع مرونة الأداء .

- اقترح الباحث ألوانا من التحليل تم فيها التوقيع بين القوة واللين وأماكن الضغوط المناسبة
- مراعاة التطويل باستخدام الكورونا كما في الموازير (١٩ ، ٢١)
- مراعاة تغيير المفاتيح في اليد اليسرى بين مفاتيح صول وفا.

الصعوبات العزفية :-

- أداء التقسيم الثلاثي الشاذ على إيقاع النوار ، وخاصة في الموازير (٢٠ ، ٢١م)

والتي تبدأ بسكتة كروش ، حيث توحى عند أدائها مع اليد اليسرى بأداء السنكوب ،

شكل رقم (٧)

يوضح التقسيم الثلاثي الشاذ على إيقاع النوار في النوكيتورن رقم ٢

و للتغلب على هذه الصعوبة على الدارس أدائها بالنقر قبل الأداء على آلة البيانو للإحساس بالإيقاع داخلياً ثم غنائها ، أما بالنسبة للإيقاع في حالة السكتة فعلى الدارس أداء اليدين معاً بالنقر وغنائهما للإحساس بالنتائج السمعي ثم أدائها على الآلة بسرعة بطيئة ثم الإسراع تدريجياً للوصول إلى السرعة المطلوبة في الأداء.

- أداء حلية التريل على النوار والкроش . كما جاءت في الشكل رقم (٦)
- و للتغلب على صعوبة أدائها على النوار على الدارس التدريب على أدائها في الشكل الإيقاعي (٦) ثم التدرج في السرعة للوصول إلى أدائها على إيقاع الكروش . ويجب أن يكون الأداء من خلال الأصابع مع حرية حركة الرسخ المدونة مع مراعاة ترقيم الأصابع.
- المقطوعة رقم (٤)

نوكيتورن رقم ٤ في سلم دو # الصغير

التحليل البنائي :

السلم : سلم دو الصغير

الطول البنائي : ٢٠ مازورة

السرعة : غير محددة

ال قالب : ثلاثة A B A2

الميزان : $\left(\frac{3}{4}\right)$ ميزان ثلاثي بسيط

الصياغة اللحنية :

الفكرة (A) : من مازورة (١م : ٤)

الفكرة (B) : من مازورة (م ١٤ : م ١٤) وهي عبارة بها تطويل داخلي

الفكرة (A₂) : من (م ١٥ : م ٢٠)

الفكرة (A) : من (م ١٣ : م ١٣)

يعتمد أداء الفكرة A على ايقاع () في اليد اليمنى بأداء النغمات على بعد ثلاثة هابطة ، بينما اليد اليسرى جاءت نغماتها على ايقاع النوار وباداء النغمات الأربيجية ، ويتم أداء اليدين في مفتاح صول

شكل رقم (٨)

يوضح الفكرة A في التوكيتورن رقم ٤ (م ٤ : م ١٣)

الفكرة (B) : من مازورة (م ١٤ : م ١٤)

يبدأ بمقيدة نغمات متتابعة بين الصعود والهبوط في اليد اليمنى بالمازورة رقم (٥) ، وتعتمد هذه الفكرة على أداء النموذج الاقاعي () في اليد اليمنى مع تكرار للنغمات عدد الكروش الأخير ، بينما اليد اليسرى فهي تعتمد على ايقاع () في أداء للنغمات الأربيجية

شكل رقم (٩)

يوضح الفكرة B في التوكيتورن رقم ٤ (م ٦ : م ١٤)

- يلاحظ في اليد اليسرى التغيير بين مفاتحي (صول ، فا) لتجنب استخدام الخطوط الإضافية بكثرة ، وذلك لتسهيل القراءة والأداء لهذه النغمات

- استخدام المؤلف حلية التريل في (١٢م ، ١٤م ، ١٨م) كما بالشكل السابق .

الفكرة (A₂) (١٥م : ٢٠م)

تحتوي على نموذج ايقاعي من (١٥م : ١٧م) وتكراره من (١٨م : ٢٠م)

شكل رقم (١٠)

يوضح الفكرة C في النوكيتورن رقم 4 (م 15 : م 20)

الإرشادات العزفية :

- يراعي التدريب على سلم دو # الصغير بايقاعات مختلفة
 - التدريب على اربيجات سلم دو # الصغير على صعوداً و هبوطاً لأكثر من أوكتاف
 - يراعي التدريب على انتقال اليد اليسري لأداء النغمات المتباudeة بالتدريب على أداء النغمات الأبعد فالأقرب حتى اتقان الأداء المطلوب
 - يراعي التدريب على أداء الفكرة الأولى باستبطان الناتج السمعي للأداء بين اليدين بناتج سمعي للايقاع الثلاثي الشاذ على النوار
 - يراعي ترقيم الأصابع المقترن من الباحث لتسهيل الأداء الدراسي
 - يراعي ألوان التظليل المقترنة من الباحث والتي راعي فيها الباحث التنوع وأماكن الضغوط المناسبة
 - يراعي (٨ ٧ ٦) في اليد اليسرى وهي تشير إلى أداء النغمات على مسافة أوكتاف أقل
- المقطوعة رقم (٦)

Nocturne no 6 In D Minor

التحليل البنائي :-

السلم : ري الصغير

الطول البنائي : ٣٢ مازورة

السرعة : غير محددة

ال قالب : ثانوي A B

الميزان : ($\frac{2}{4}$)

الصياغة اللحنية :-

- استخدام المؤلف الإيقاعات البسيطة
- اعتمد المؤلف على النغمات السلمية والأربيجية في اليد اليمنى بإيقاعات (♪ ♪ ♪ ♪) في حين يغلب على أداء اليد اليسرى النغمات المزدوجة بإيقاع البلانش والنوار، بينما النغمات الأربيجية بإيقاع (♪ ♪ ♪ ♪)
- ومن الملاحظ ظهور حلية التريل على إيقاعات مختلفة

شكل رقم (١١)

يوضح حلية التريل على النوار والكروش والبلانش

الإرشادات العزفية :-

- يراعي التدريب على سلم فا الكبير بإيقاعات مختلفة .
- يقترح الباحث إتباع لترقيم الأصابع المقترن من الباحث لتيسير أداء المقطوعة .
- يقترح الباحث مراعاة الدارس للأقواس اللحنية الموضوعة من قبل الباحث .
- أقترح الباحث ألواناً من التظليل للتنوع في الداء
- أقترح الباحث السرعة المناسبة لأداء المقطوعة وهو Allegretto
- يراعي تغيير المفاتيح داخل الموازير كما هو مدون بالموازير (م ٢ ، ٤ ، ٧ ، ٩ ، ١١ ، ١٤)

المقطوعة رقم (٧)

النوكتيورن رقم ٧ في سلم مى بيمول الكبير Nocturne no 7 In E Flat Major

التحليل البنائي :-

الطول البنائي : ١٥ مازورة

السرعة : غير محددة

ال قالب : أحادي

السلم : مى b الكبير

الميزان : ($\frac{4}{4}$)

الصياغة اللحنية :-

- اعتمدت هذه المقطوعة على الإيقاع الثلاثي الشاذ للنوار .

- جاءت الموازير (م . ١٢ : م) تكراراً للموازير (م : م) باستثناء نصف المازورة الأخيرة ولكن على أوكتاف أعلى

شكل رقم (١١)
يوضح النوكيتورن رقم ٧

الإرشادات العزفية :-

- يراعي التدريب على سلم مى بيمول الكبير بإيقاع
- وللتدريب على أدائها والإحساس بها سواء في اليد اليمنى أو اليد اليسرى ، على الدارس التدريب على
- يقترح الباحث إتباع لترقيم الأصابع المقترن من الباحث لتيسير أداء المقطوعة .
- يقترح الباحث مراعاة الدارس للأقواس اللحنية الموضوعة من قبل الباحث .
- أقترح الباحث ألواناً من التظليل للتتوّع في الداء
- أقترح الباحث السرعة المناسبة لأداء المقطوعة وهو Allegretto

المقطوعة رقم (١١)

النوكتورن رقم ١١ في سلم فا الكبير Nocturne no 11 In F Major

التحليل البنائي :-

السلم : فا الكبير

الطول البنائي : ٢٠ مازورة

السرعة : غير محددة

ال قالب : صيغة أحادية

الميزان : ($\frac{3}{4}$)

الصياغة الحنية :

تعتمد هذه المقطوعة على الإيقاع الشاذ ($\text{♩} \text{♩} \text{♩}$) في الميزان الثلاثي البسيط بسيط ($\frac{3}{4}$) مع استخدام الإيقاعات البسيطة وهي والنوار والкроش والنغمات الممتدة كالبلانش والبلانش المنقوط، واستخدم المؤلف في اليد اليسرى الإيقاع الثلاثي فالس بنغمات مزدوجة هارمونية من أناكروز (م١٠ : م٨) ، وأيضاً من (م١٥ : م٢٠) في حين إيقاع (م٩ : م١٤) ثم العودة .

أما بالنسبة لليد اليمنى تناول المؤلف الإيقاعات البسيطة والثلاثية من (م٢٠ : م١١) طوال المقطوعة

شكل رقم (١٢)

يوضح النوكتورن رقم ١١

تؤدي المقطوعة بالأداء المتصل سواء في اليد اليمنى أو اليد اليسرى كما ينوع المؤلف في أداء اليد اليمنى لنغمات الشكل الـ () في نغمات متتابعة سلمية صاعدة أو هابطة وأيضاً نغمات أربيجية كما بالشكل السابق .

الإرشادات العزفية :-

- يراعي التدريب على سلم فا الكبير بإيقاع
- يقترح الباحث إتباع لترقيم الأصابع المقترن من الباحث لتيسير أداء المقطوعة .
- يقترح الباحث مراعاة الدارس للأقواس اللحنية الموضوعة من قبل الباحث .
- أقترح الباحث ألواناً من التضليل للتتواء في الداء
- أقترح الباحث السرعة المناسبة لأداء المقطوعة وهو Andante

المقطوعة رقم (١٩)

Nocturne no 19 In A Minor Fur Annabella

النوكتورن رقم ١٩ في سلم لا الكبير (مهداة إلى أنابيللا)

التحليل البنائي :-

السلم : لا الكبير

الطول البنائي : ٢٤ مازورة

السرعة : غير محددة

ال قالب : صيغة ثلاثة (A, B , A₂)

الميزان : رباعي بسيط ()

الصياغة اللحنية :-

- الفكرة (A) : تبدأ من (١م : ١٢م)

- الفكرة (B) : يبدأ من (١٣م : ١٦م)

- الفكرة (A₂) : يبدأ من (٢٤م : ١٧م)

- تعتمد هذه المقطوعة على الإيقاعات البسيطة () مع استخدام التقسيم الشاذ () في مازورتين فقط (٢م ، ١٧م)

الفكرة (A) :- من (م ١٢ : م ١٠)

شكل رقم (١٣)

يوضح الفكرة A في التوكيتورن رقم ١٩

- تبدأ هذه الفكرة بمقدمة في المازورة الأولى ، ويتم أدائها باليد اليمنى فقط .

شكل رقم (١٤)

يوضح المازورة الأولى مقدمة التوكيتورن رقم ١٩

- تؤدي هذه الفكرة بالأداء المتصل في اليدين
- استخدم المؤلف حلية التريل على إيقاع النوار والкроش والبلانش والبلانش المنقوط
- يوحي أداء المازورتين (٣ ، ٢) بأداء إيقاع الفالس
- ظهرت حلية الأتشيكاتورا في بداية المازورة (م ٩) في اليد اليمنى
- يغلب على أداء المصاحبة باليد اليسرى أداء الباس الصافر على نغمات أربيجية مفرطة
- استخدم المؤلف إيقاع السدسية على النوار في المازورة الثانية .

الفكرة (B) : يبدأ من (م ١٦ : م ١٢)

تعتمد هذه الفكرة على أداء النغمات الأربيجية سواء في اليد اليمنى أو اليد اليسرى ، مع الأخذ في الاعتبار المساحة الصوتية التي يتم الأداء فيها وذلك بلاحظة تغيير المفاتيح .

شكل رقم (١٣)

يوضح الفكرة B في التوكيتورن رقم ١٩

- يلاحظ الانتقال بين الأوكتافات لمسافة تقارب الأوكتافين أو يزيد كما هو واضح في الشكل السابق

الفكرة (A₂) : يبدأ من (م ٢٤ : م ١٧)

شكل رقم (١٣)

يوضح الفكرة A2 في التوكيتورن رقم ١٩

- تؤدي هذه الفكرة بالأداء المتصل .
- لمس المؤلف في بداية الفكرة سلم لا الصغير باستخدامه علامات التحويل ثم عاد مرة أخرى لسلم لا الكبير .
- ظهر أداء إيقاع السدسية على النوار في المازورة (م ١٧)

الإرشادات العزفية :

- يراعي التدريب على سلم لا الكبير بإيقاعات مختلفة تتطابق مع الأشكال الإيقاعية التي تعتمد عليها المقطوعة .
- يراعي التدريب على سلم لا الصغير بإيقاعات مختلفة تتطابق مع ما جاء بالمازورة
- يراعي تدريب اليد اليسرى على أداء الأربيجات والنغمات المفرطة لتألفات الدرجة الأولى والرابعة والخامسة بانقلاباتها.

- يراعي التدريب على أداء حلية التريل على الإيقاعات التي كتبت عليها
- يراعي التدريب على أداء حلية الاتشيكاتورا
- يراعي تدريب أداء اليد اليسرى بالانتقال لمسافة تزيد عن بعد الكتف .

الصعوبات العزفية :

- يقترح الباحث ترقيم الأصابع في اليدين لتسهيل الأداء على الدارس
- يقترح الباحث أواناً للتخليل راعي فيها الباحث مواضع الضغط والتتواء في القوة واللين والدرج بينهما
- يقترح الباحث مواضع لاستخدام البدال
- يراعي التدريب على أداء حلية الاتشيكاتورا في اليد اليمنى بأدائها قبل أداء بداية الوحدة الأولى في المازورة مع مراعاة عدم الخروج عن الزمن والوحدة
- يراعي التدريب على الانتقال بالأداء بعد يزيد عن الأوكتافين ، ثم الدرج بالأداء بانقاص نغمة حتى الوصول إلى المسافة المطلوب أدائها .
- يراعي التدريب على إيقاع السدسية على النوار عن طريق التدريب على إيقاع التقسيم الثلاثي الشاذ على النوار في مقابل البلاش ، ثم الدرج في السرعة حتى الوصول إلى الأداء المقابل للسدسية في اليد اليمنى في مقابل النوار في اليد اليسرى.

نتائج البحث :

يستعرض الباحث فيما يلى النتائج التي توصل إليها البحث :

- ما المهارات الأدائية التي يحتوي عليها مجلد ٢٤ نوكيتون .

من خلال التحليل العزفي للمقطوعات وصل الباحث للمهارات التي تحتوى عليها المقطوعات عينة البحث وهى كما يلى :

- ١- احتوت كل مقطوعة على مهارة محددة تتكرر بهدف التدريب والإجادة
- ٢- تحديد بعض الصعوبات الأدائية مع تقديم الإرشادات الازمة للتغلب عليها
- ٣- ترك الحرية للدارس فى ترقيم الأصابع المناسب وألوان التخليل.
- ٤- ترك الحرية للطالب فى تحديد السرعة المناسبة لكل مقطوعة
- ٥- أداء بعض التقسيمات الداخلية على النوار مثل الثلاثية والسدسية .
- ٦- أداء بعض الحلقات مثل التريل والأتشيكاتورا .

- ما الإرشادات العزفية المقترحة لأداء مجلد النوكيتون عند استيفان بينكنج .
 - ١- الالتزام بالترقيم المقترح من الباحث
 - ٢- الالتزام بالأقواس اللحنية المقترحة
 - ٣- تساوى الضغوط على نغمات التغمات الهاரمونية
 - ٤- استخدام أشكال تكينيكية مختلفة مثل القفزات اللحنية والمسافات الهارمونية .
 - ٥- لأداء العزف المتقطع يجب الانتباه ألا تؤدى بشكل فجائي وأن تكون الحركة في البداية بطيئة حيث يستطيع الطالب التركيز في فنية أداء الحركة العزفية للتقنية .
 - ٦- الانتقال السلس بين مفتاحى صول و فالتسهيل القراءة على العازف المبتدئ .

قائمة المراجع :

١. آمال أحمد مختار صادق ، فؤاد أبو حطب : علم النفس التربوي ، ط ١٠ ، (القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية) ، ١٩٩٩ .
٢. أحمد بيومي : القاموس الموسيقي المركز الثقافي القومي ، القاهرة ١٩٩٢ .
٣. إنعام سليمان شكي : نوكتين البيانو عند جون فيلد : دراسة تحليلية عزفية رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الموسيقى ، جامعة حلوان ، ١٩٩٤ .
٤. حسين فوزي وآخرون : محيط الفنون (الموسيقي) دار المعارف القاهرة ١٩٧١ .
٥. عفاف زكي سلامة : النوكتين عند جون فيلد وفريديريك شوبان، مجلة دراسات وبحوث ، جامعة حلوان ، المجلد العاشر ، العدد الأول ، مارس ١٩٨٧ .
٦. أمل صالح محمد محمود : الصعوبات العزفية لمؤلفات النوكتين للبيانو عند شوبان قتشايكوفسكي وإمكانية التغلب عليها - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية التربية النوعية ، جامعة عين شمس ، ٢٠٠٤ .

7- Bellman David Jonathan : Improvisation In Chopin's Nocturnes,

Some Suggested parameters, DMA, Stanford University, 1990

8- Martin Cooper : The Concise Encrypted of Musicians Hutchinson of

London itd- London 1978 p 324

<http://www.amazon.com/Stephan-Beneking/e/BooIVSPXFo>

<https://beneking.bandcamp.com/album/24-nocturnes-for-young-pianists>

الملخص

دراسة لأسلوب آداء مؤلفات استيفان بنكنج من خلال مجلد

"٤ نوكيتون لعازف البيانو المبتدئ "

* أ.م.د / عمرو عبدالحميد خليل

يهدف البحث إلى تفهم أسلوب آداء مجلد ٤ نوكيتون من خلال دراسة استطلاعية لكل المجلد وذلك لتحديد التقنيات الأدائية لمجلد ٤ نوكيتون للمؤلف استيفان بنكنج للمبتدئين .

والتعرف على دراسة المهارات التي يحتوي عليها المجلد ووضع إرشادات عزفية للوصول بالدارس إلى الأداء الجيد، وتمثلت العينة من مجلد "٤ نيكتون لعازف المبتدئ " عينة مختارة أرقام (١ ، ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٧ ، ١١ ، ١٩) ، واستعان الباحث بمجموعة من الأدوات وهي تسجيلات مسموعة ومرئية لمجلد ٤ نيكتون و استماراة استطلاع آداء السادة الأساتذة المتخصصين في تحديد التقنيات والحلول المقترحة لعينة البحث . وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها تحديد المهارات التي تحتوى عليها المقطوعات عينة البحث والتي تتوافق مع الطالب المبتدئ بالكلية .

* أستاذ مساعد تخصص بيانو بكلية التربية النوعية - جامعة عين شمس .