

متطلبات أداء الحركة الثانية من كونشيرتو البيانو الثاني عند موريس رافيل

*هاجر خالد مجاهد

أ.د ابتسام مكرم ابراهيم

أم.دهانى حسن على

المقدمة:

اهتم المؤلفون منذ العصر الكلاسيكي بالتأليف لقالب الكونشيرتو وأبرزهم "موتسارت" **Mozart** حتى لقب بأبو الكونشيرتو^١.

ظهر أول مجلد موسيقي يطلق عليه كونشيرتو عام ١٥٨٧ م "لاندرياجابريلي"، ويرتكز التأليف لآلية البيانو على أساس صلبة وقوية في مجال الموسيقى حيث الكم الهائل من الأعمال فمنذ عصر الباروك إلى القرن العشرين تتبع التأليف ل قالب الكونشيرتو^٢.

بعد المؤلف الموسيقي "موريس رافيل" (١٩٣٧-١٨٧٥) من أشهر المؤلفين الذين قدموه كونشيرتو البيانو ببراعة في القرن العشرين فاشتهرت ألحانه بالبراعة، وتنطلب معظم أعماله إلى العديد من التقنيات وبراعة الأداء سواء من المؤدي أو الاوركسترا، وقد تأثر "رافيل" بموهبة "ديبوسي" و"شوبان"^٣.

مشكلة البحث :

تكمن المشكلة في صعوبة أداء مؤلفات البيانو في القرن العشرين لما تحتويه من تقنيات أدائية وأساليب مختلفة ، مما يتطلب تناولها بالدراسة التحليلية العزفية ، والوصول إلى جودة الأداء واحتاجها بطبع القرن العشرين وأسلوب المؤلف .

^١)Miller, Willi am Hugh: Intro duction To music appreciation , 1961,p. 62 .

^٢)Sadie , Stanley : The New Grove Dictionary of Music and Musicians , Sixth Edition , Vol 4 , Macmillan , London , 1980,p.627.

^٣) Ewan ,David: The book of modern Composers , New York , 1950,p. 93

معيدة بكلية التربية النوعية ، قسم التربية الموسيقية ، جامعة الزقازيق ، تخصص الأداء شعبة البيانو .
أستاذ دكتور ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، قسم الأداء شعبة البيانو .
أستاذ مساعد دكتور ، كلية التربية النوعية ، جامعة الزقازيق .

أهداف البحث :

١. التعرف على أهم السمات المميزة والمتطلبات العزفية للحركة الثانية لكونشيرتو البيانو الثاني للمؤلف الفرنسي "موريس رافيل".
٢. اقتراح بعض التمارين التقنية وتقديم الارشادات لتذليل الصعوبات العزفية الموجودة بكونشيرتو البيانو الثاني "موريس رافيل".

أهمية البحث :

تكمّن أهميّة البحث في الوصول إلى جودة الأداء المعبّر عن سمات مؤلفات آلة البيانو في القرن العشرين ، من خلال تتميّز المهارات ورفع مستوى الأداء لدارسي آلة البيانو .

تساؤلات البحث:

- ما أهم العناصر الموسيقية والسمات المميزة للحركة الثانية لكونشيرتو البيانو الثاني للمؤلف "موريس رافيل".
- كيف يفيد تحديد المتطلبات العزفية بالحركة الثانية لكونشيرتو البيانو الثاني للمؤلف الفرنسي "موريس رافيل" في الوصول إلى جودة الأداء.

اجراءات البحث:

١. منهج البحث: يتبع البحث المنهج الوصفي (تحليل المحتوى).
٢. عينة البحث: كونشيرتو البيانو والأوركسترا "موريس رافيل" Concerto Pour Piano et Orchestre of Maurice Ravel وهو عبارة عن ثلاثة حركات وهي:

الحركة الأولى : في سلم صول الكبير
 الحركة الثانية : في سلم مى الكبير
 الحركة الثالثة : في سلم صول الكبير

- يرجع اهتمام "موريس رافيل" لكتابه هذا العمل هو تقديمـة الى روح "سان سونس"- Sain-Saens و"موتسارت" Mozart أيضا ، عام ١٩٣٢ قاد المؤلف العمل وقامت بالعزف على آلة البيانو "مارجريت لونج" Margurite-long، استمر المؤلف مدة عامين لكتابة الكونشيرتو حيث بدأ التأليف عام ١٩١٣ والجدير بالذكر أنه كان يستغرق في العمل العديد من الساعات المتواصلة ، وسوف تقوم الباحثة بتناول الحركة الثانية بالدراسة والبحث.

٣. حدود البحث: فرنسا وتشمل القرن العشرين تحديداً في الفترة (١٨٧٥-١٩٣٧) وهي فترة حياة "موريس رافيل".

٤. أدوات البحث: المدونات الموسيقية - البيانو - المراجع.

مصطلحات البحث:

١. **أسلوب الأداء**: **Style performance**: هو ما يميز الصفات التي يتميز بها أسلوب أداء كل مؤلف موسيقي ، وترى الباحثة أن تلك الصفات تعد أسلوب أداء المؤلفة عينة البحث للوصول إلى جودة الأداء ، وهو ما يريد المؤلف أن يعبر عنه وذلك لتلذّي الغموض والتعبير عن الغرض الذي يريد المؤلف الموسيقي التعبير عنه تعبيراً واضحاً^١.

٢. التقنيات العزفية: **Technique**

هي عبارة عن مجموعة من المهارات، تعتبر ركيزة الأداء على آلة موسيقية، وتعتمد آلة البيانو على التماуг بين أجزاء الجسم المتعددة، وتشمل القدم، الكتف، الساعد، الرسغ، الأصابع^٢.

تناولت العديد من الدراسات السابقة المؤلف الموسيقي "موريس رافيل" حياته ، وأسلوب التأليف ، والمدرسة التأثيرية ومن هذه الدراسات :

الدراسة الأولى:

" دراسة المدرسة التأثيرية في الموسيقى من خلال مؤلفات ديبوسي ورافيل للبيانو "^٣

^١(عاطف عبدالكريم: "العصر الرومانتيكي" ، مذكرات تاريخ الفرقة الرابعة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان، القاهرة، ١٩٨٩ ، ص ٢٧٠)

^٢)Apel , Willi : Harverd Dictionary of Music and Musicians, 2ndEdition , Harverd University Cambridge , Mass , 1969.

^٣(عفاف محمد عبدالحفيظ : "دراسة للمدرسة التأثيرية في الموسيقى من خلال مؤلفات ديبوسي ورافيل للبيانو" ، رسالة دكتوراه ، غير منشورة ، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، ١٩٧٨ .

تهدف هذه الدراسة الى :

- القاء الضوء على المدرسة التأثيرية وتحديد لمعالم التأثيرية لتسهيل الفهم عند الدارسين لهذا المذهب والطريقة المثالية لأداء المؤلفات التأثيرية وذلك من خلال دراسة لبعض مؤلفات وأعمال كل من "ديبوسي" والمؤلف الفرنسي "موريس رافيل" لآلية البيانو .
- توضيح مفصل لحياة كل من "موريس رافيل" و"ديبوسي" وعرض لمؤلفاتهم لآلية البيانو .
- توضيح أسلوب المؤلف الموسيقي البارع "موريس رافيل" و"ديبوسي" في التأليف .

أسفرت النتائج على أن :

- توضيح أهمية كيفية العزف الخافت أثناء الأداء واستخدام التكنيك الخفيف بالإضافة إلى كيفية استخدام الدواس في أداء مقطوعات البيانو "ديبوسي" و"موريس رافيل" وتوضيح أساليب العزف في المدرسة التأثيرية.

تعليق الباحثة:

- تتفق هذه الدراسة مع البحث الراهن في اهتمام كلاً منها بالمؤلف الموسيقي "موريس رافيل" وآلية البيانو .
- بينما تختلف تلك الدراسة مع البحث الراهن في أنها تهتم بدراسة المدرسة التأثيرية في الموسيقى عند "ديبوسي" و"موريس رافيل" بينما يهتم البحث الراهن بدراسة كونشيرتو البيانو والأوركسترا **Concerto Pour Piano et Orchestre** للمؤلف "موريس رافيل".

الدراسة الثانية:

"الجديد عن موريس رافيل لآلية البيانو "^١

The new about Maurice Ravel's music for piano

١) صفيحة صالح ابراهيم : "الجديد عند موريس رافيل لآلية البيانو" ، علوم وفنون الموسيقى ، العدد الاول ، كلية التربية الموسيقية ، جامعه حلوان ، ١٩٩٤ ، ص ١٠١ .

تهدف هذه الدراسة الى :

- القاء الضوء على حياة المؤلف الموسيقى الفرنسي "موريس رافيل" وتقسيمها الى مراحل ودراسة بعض مؤلفاته لآلية البيانو التي لم يسبق التعرض لها من قبل مع توضيح الألحان الأساسية في كل منها .
- دراسة بعض الأعمال المنشقة من أعمال رافيل الهامة وبخاصة ما لم يتم التعرض لها في المكتبة العربية وذلك بالإضافة إلى توضيح التصنيف التربوي لها مع ضم الألحان الأساسية لها.
- المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي(تحليل المحتوى) .

وأسفرت نتائج هذه الدراسة الى أن:

- تم تحديد مجموعة من التوصيات الخاصة بالأعمال المختارة من أجل تحديد الألحان الأساسية للتعرف عليها بسهولة بالإضافة إلى استخدام النوتة الموسيقية كمرجع يتم اتباعه للإسهام منه.

تعليق الباحثة:

- تتفق هذه الدراسة مع البحث الراهن فالأهتمام بالمؤلف "موريس رافيل" وبخاصه آلة البيانو .
- وتحتارف هذه الدراسة مع البحث الراهن في أنها تهتم بدراسة أعمال غير مالوفة وجديدة على دارسي آلة البيانو داخل مصر للمؤلف "موريس رافيل" بينما يهتم البحث الراهن بدراسة كونشيرتو البيانو والأوركسترا **Concerto Pour Piano et Orchestre** للمؤلف "موريس رافيل" .

الدراسة الثالثة:

"تنمية القدرة الموسيقية والعزفية لأطفال مركز الإشعاع الموسيقي لكلية التربية الموسيقية من خلال مؤلفات ثانى البيانو الواحد لموريس رافيل"^١

تهدف هذه الدراسة إلى:

- القاء الضوء على كيفية تنمية القدرة الموسيقية والعزفية لأطفال مركز الإشعاع الموسيقى بكلية التربية الموسيقية ونشر الوعى والثقافة الموسيقية وتذوق موسيقى القرن العشرين من خلال مؤلفات الأربع أيدي عند المؤلف الفرنسي البارع "موريس رافيل" كأحد مؤلفى القرن العشرين حيث أنها من الوسائل التى تعمل على جذب وترغيب الطفل فى تذوق موسيقى هذا القرن وذلك من خلال التحليل العزف لمساحة الدارس على أدائها بشكل سليم.
- تناول حياة المؤلف الفرنسي "موريس رافيل" ومميزات أسلوبه فى التأليف.

وأسفرت نتائج هذه الدراسة على أن:

- التحليل العزفي لعينة البحث ذات مستوى مناسب لأطفال مركز الإشعاع الموسيقى بكلية التربية الموسيقية .
- يمكن استغلال مؤلفات ثانى البيانو فى القرن العشرين لفتح مجال واسع للتعرف على موسيقى هذا النوع من التأليف بالإضافة الى فهم موسيقى القرن العشرين.

تعليق الباحثة:

- تتفق هذه الدراسة مع البحث الراهن فى القاء الضوء على المؤلف الموسيقى الفرنسي "موريس رافيل" .

١) ابتسام مكرم ابراهيم : "تنمية القدرة الموسيقية والعزفية لأطفال مركز الإشعاع الموسيقي لكلية التربية الموسيقية من خلال مؤلفات ثانى البيانو الواحد لموريس رافيل" ، كتاب المؤتمر العلمي ٦ ، المجلد الأول ، كلية التربية الموسيقية ، جامعه حلوان ، ٢٠٠٠ ، ص ٣٩.

- وتخالف هذه الدراسة مع البحث الراهن فى أنها تتناول ثانى البيانو الواحد لرافيل" بينما يختص البحث الراهن بدراسة "كونشيرتو البيانو والأوركسترا Concerto Pour Piano et Orchestre للمؤلف "موريس رافيل".

يشتمل البحث على مایلی:

أولاً :الاطار النظري

- معلومات عن سمات موسيقى القرن العشرين من خلال الكونشيرتو
- التيارات والمذاهب الموسيقية التي ظهرت في القرن العشرين
- "موريس رافيل" ومراحل حياته
- أسلوب "موريس رافيل"

ثانياً :الاطار التطبيقي

ثالثاً :نتائج البحث

رابعاً :قائمة المراجع

- المراجع العربية

- المراجع الأجنبية

خامساً : ملخص البحث باللغة العربية

أولاً: الاطار النظري :

- معلومات عن سمات موسيقى القرن العشرين من خلال الكونشيرتو :

الكونشيرتو "concerto" : هي كلمة لاتينية تأتي من مفهوم التنافس حيث يتم اظهار مهارات العازف المنفرد والآلة الموسيقية المنفردة في الأداء مقابلًا للأوركسترا^١. وفيما بعد العصر الكلاسيكي ظهر عدد كبير من الكونشيرتوات التي نقل دقة عن الكونشيرتو الكلاسيكى من حيث الشكل والبناء الداخلى لها، وذلك بسبب عدم التوفيق بين العازف المنفرد وبين الأوركسترا^٢.

^١) محمد محمود سامي حافظ : "قواعد الموسيقى الغربية ونطوقها" ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة، ١٩٦٧.

^٢) سيدريك ثوربديفي : "التحليل الموسيقى" ، ترجمة سمحه الخولي ، الطبعة الثانية ، المجلس الأعلى للثقافة المشروع القومى للترجمة ، القاهرة ، ٢٠٠٠.

و غالباً يتضمن الكونشرتو ثلاث حركات فقط ، بحيث تأتي الحركة الأولى في قالب الصوناتا، تبدأ بلحن رئيسي أو الموضوع الأول وتنتهي في السلم الأساسي وبعد ذلك تبدأ الآلة المنفردة في الأداء و حينئذ يؤدي العازف المنفرد فاصل من العزف المنفرد يسمى "بالكادينزا" Cadenza ويقصد به الابتكار الفوري ولكن فيما بعد تم تدوين الكادينزا في نهاية العصر الكلاسيكي خوفاً من عدم توافر القدرة على الارتجال^١.

وبعد القرن العشرين من الفترات التي حدث بها العديد من التطورات، وعاد الكونشرتو الكبير إلى ما قبل الكلاسيكية حيث تعرض مجموعة منفردة من الآلات و تعزف معاً بالتبادل، كما استخدم المؤلفون الموسيقيون التعدد المقامي، وهنا أيضاً لابد من ذكر الكونشرتو العظيم الذي أطلق عليه كونشرتو الأوركسترا للمؤلف "بيلا بارتوك" حيث جعل كل آلة في الأوركسترا وتقوم بالعزف المنفرد وذلك أيضاً بمساعدة باقي الآلات^٢

• التيارات والمذاهب الموسيقية التي ظهرت في القرن العشرين:

لقد شهد العالم في أوائل القرن العشرين حالة من التطورات في جميع المجالات ولقد سعى المؤلفون الموسيقيون لتعديل الإطار العام لأساليب التأليف في ذلك العصر^٣

١. الرومانسية المتأخرة: Late Romanticism:

لهذا المذهب مجموعة من الرواد الذين سعوا إلى التجديد وهم "هوجوفولف" Wolf (١٨٦٠-١٩٠٣) و "جابرييل فوريه" Faure (١٨٤٥-١٩٢٤).

٢. التأثيرية: Impressionism:

بدأت التأثيرية الفرنسية ضد سيطرة الرومانسية الألمانية على يد "ديبوسي" و "رافيل" و "إيركساتي" (١٨٦٦-١٩٥٢).

^١ عزيز الشوان : "موسوعة الموسيقى" ، دار الثقافة ، القاهرة ، ١٩٩٢

^٢ Stewart Macpherson:Form in Music, London, Joseph William,Ltd, 1930.

^٣ عواطف عبدالكريم: "موسيقى القرن العشرين" ، محيط الفنون، الجزء الثاني، دار المعارف ، القاهرة، ١٩٧١.

^٤ Donald Jay Grout : AHistory of Western Music , New York .W .W. Norton &company , 1973.

^٥ عفاف محمد: "دراسة للمدرسة التأثيرية في الموسيقى من خلال مؤلفات ديسبوسي ورافيل للبيانو" ، مرجع سابق.

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

٣. التعبيرية :Expressionism:

ظهر اتجاه التأثيرية فى فرنسا قد أدى الى ظهور التعبيرية فى ألمانيا والنمسا فى بدايات القرن العشرين ، وقد أكدت التعبيرية عن مبدأ أساسى الفن حيث أنه لابد أن يعبر الفن عما بداخل الإنسان ولا يقتصر فقط على المظاهر الخارجية ولكن لابد من اظهار العاطفة والوجودان^١.

• موريس رافيل Maurice Ravel ومراحل حياته (١٩٣٧-١٨٧٥)

يعد أحد أهم محاور البحث الأساسية

١. المرحلة الأولى(١٩٠٥-١٨٧٥) : حيث ولد رافيل فى عام ١٨٧٥ بفرنسا ^٢ ، تأثر بدرجة كبيرة بمعلمة الذى درس على يديه التأليف وهو "جبريل فوريه"^٣ ، من أعماله عام ١٩٠٣ الرباعي العلوي سلم فاما جير^٤
٢. المرحلة الثانية(١٩١٨-١٩٠٥) : من أهم أعمال "رافيل" فى تلك الفترة والتي أعدت لبالية "ناتاشا" في عام ١٩١١ رقصة النبلاء والوجودانيات^٥
٣. المرحلة الثالثة(١٩٣٧-١٩١٨): عام ١٩٣٠ فقد "فيتجنشتاين" اثناء الحرب الذي فقد ذراعه فقدم "رافيل" هذا العمل له وهو كونشيرتو البيانو سلم ريماجير^٦ بالإضافة الى كونشيرتو البيانو الثاني سلم صول ماجير^٧ ١٩٣١

• أسلوب موريس رافيل:

^١)Morgan, Robert : Twentieth – Century Music AHistory of Musical style In Modern Europe and America ,New York W.WNorton& company, 1991.

^٢)Benjamin, Ivry: Maurice Ravel aLife, Welcome Rain Publishers,2000.

^٣)Ewan,David:The book of modern Composers، مرجع سابق

^٤)Demuth, Norman: The Master Musicians, Ravel,Edited by Eric Blom, London,1947.

^٥)Sadie,Stanley: The New Grove Dictionary of Music and Musicians . مرجع سابق ،

^٦)Sadie,Stanley: The New Grove Dictionary of Music and Musicians . مرجع سابق .

^٧)Manual Ronald: Maurice Ravel , Translated by Cynthia Jolly , Publisher-D.Dobson ,Michigan university , 1947.

لم يتأثر "رافيل" بالأراء الشخصية للمؤلفين الذي قام بدراسة أعمالهم ومنهم "ديبوسى" و"ليست"، وبعض المؤلفين الروس وعلى وجه الخصوص المؤلف "موسورسكي"^١، ومن أهم المميزات أسلوب المؤلف التي توصلت إليها الباحثة من خلال نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة عفاف محمد وصفية صالح^٢

- وجدت معظم أعماله في الكلاسيكية الحديثة نتيجة التمسك بالقوانين الكلاسيكي، وكان محبًا لصيغة (الصوناتا) مع مراعاة الاهتمام بالتركيب الدقيق لها.
- الهامونيات عقلية ناشفة والإيقاعات لاذعة، مع استعمال الهامونيات المبتكرة مثل السابعة المبنية على الدرجة الثانية وأيضاً السابعة الكبيرة، ويعود استخدام هذا المفهوم غير مستحب أى غير مرغوب فيه.
- الميل لاستخدام ايقاع الفالس والإيقاعات الراقصة.
- استخدام التلوين الصوتيفموسيقاة ويتبين ذلك في مقطوعة نافورات الماء.
- الواقعية ما يميز موسيقاة القوة ، التنوع ، الميلوديات ذات الخطوط الواضحة وهيكل ايقاعي قوي مع مراعاة البراعة ودقة الأفكار الموسيقية ، كما استخدم الرنين الخاص أحياناً مع استخدام الأسلوب المزخرف واستخدام أحياناً العنف والجفاف أحياناً أخرى.
- استخدم السلم الدياتوني وعناصر التكرار ويظهر ذلك في قطعة بفانالأميرالمتوفاه.
- استخدام التكنيك الخفيف متأثراً "بديبوسى" الذي استخدمه أيضاً .
- وصفت أعماله بالرومانтика والغنائية وذلك في كل من قطعاته المنویت من عملة قبر كوبران.
- استخدم في بعض مؤلفات طابع الجاز الذي تم أخذة من عصر النهضة الأوروبية^٣ .

^١) عفاف محمد: "دراسة للمدرسة التأثيرية في الموسيقى من خلال مؤلفات ديبوسي ورافيل لبيانو" ، مرجع سابق .
^٢) المرجع السابق

^٣) صفيه صالح : "الجديد عند موريس رافيل لآلہ البيانو" ، مرجع سابق .
^٤) المرجع السابق .

ثانياً : الأطارات التطبيقية:

ويتضمن التحليل البنائي والعزفي

قام "موريس رافيل" بتأليف كونشيرتو البيانو والأوركسترا في عام ١٩١٣ ، واصل المؤلف العمل بالكونشيرتو لمدة استمرت لعامين ، ويكون العمل من ثلاثة حركات^١:

الحركة الأولى : سلم صول الكبير

الحركة الثانية : سلم مي الكبير

الحركة الثالثة : سلم صول الكبير

سافر مع "مارجريت لونج" في رحلة بأوروبا والتي قامت بعزف على البيانو عام ١٩٣١ للكونشيرتو حيث قام "رافيل" بقيادة العمل بنفسه وتم أدائه بباريس^٢

بين المؤلف أنه تعامل مع هذا العمل بشكل خاص حيث التزم بالمعايير الصحيحة والجادة في التعامل مع الكونشيرتو حتى يظهر بالشكل دقيق^٣.

الصيغة : ثلاثة مركبة ABA_2 .

السلم : مي الكبير.

الميزان : $\frac{3}{4}$

السرعة : adagio assai : معتدل البطء ، تقترح الباحثة أن

تكون سرعة النوار (٧٦)

الطول البنائي : ١٠٨ مازورة.

التحليل البنائي:

- الجزء A من مازورة ١٣٦ - ١٣٦: تنتهي بقلة نصفية في سلم فا# الصغير الطبيعي ، وت تكون من صيغة ثنائية

- الفكرة a من مازورة ١٥ - ١٥: مقدمة للبيانو المنفرد تنتهي بقلة نصفية سلم مي الكبير.

- الفكرة b من أناكروز ١٦ - ١٣٥: تنتهي بقلة نصفية في سلم فا# الصغير الطبيعي.

- الجزء B من مازورة ١٣٦ - ١٧٤: تنتهي بقلة تامة في سلم مي الكبير، وت تكون من صيغة ثنائية ab.

- الفكرة a من ١٣٦ - ٥٧: تنتهي بقلة تامة في سلم رى الكبير.

- الفكرة b من ٥٨ - ١٧٤: تنتهي بقلة تامة في سلم مي الكبير.

- الجزء A2 من ١٧٤ - ١٩٧: تنتهي بقلة نصفية في سلم فا# الصغير المطعم.

- الفكرة a2 من ١٧٤ - ١٨٧: تنتهي بقلة نصفية في سلم مي الكبير.

^١(صفية صالح : "الجديد عند موريس رافيل لآلة البيانو" ، مرجع سابق .

^٢(Manual Roland: Maurice Ravel مرجع سابق ،

^٣(صفية صالح : "الجديد عند موريس رافيل لآلة البيانو" ، مرجع سابق .

- الفكرة **b** أناكروز ٨٨ - ١٩٧ : تنتهي بقلة تامة في سلم فا# الصغير المطعم.
- تذليل ختامي (كودا) ١٠٨ - ١٩٧: تذليل ختامي (كودا) ينتهي بقلة تامة في سلم مي الكبير.

التحليل العزفي:

الفكرة **a** تبدأ من ١٥-٢

تعتمد على ظهور لحن يتسم باستخدام الرباط الزمني في اليد اليمنى والصاحبة على شكل نغمة منفردة يليها نغمات مزدوجة في شكل مسافة هارمونية مع وضع الترقيم المناسب لليادين ، وهو ما يوضحه الشكل التالي.

The musical score consists of two staves. The top staff is for the right hand (melody) in treble clef, 3/4 time, and key signature of three sharps. It starts with a rest, followed by a series of eighth-note chords. The first chord has fingerings 3 and 4. The second chord has fingerings 3, 2, 1. The third chord has fingerings 4, 3, 2, 1. The fourth chord has fingerings 3, 4, 5, 4. The bottom staff is for the piano (accompaniment) in bass clef, 3/4 time, and key signature of three sharps. It features sustained notes and eighth-note chords. The dynamic is marked as *p* (piano). The tempo is Adagio assai (very slow). The overall style is *espressivo*. The right hand melody is played with a legato bow.

شكل رقم (١)

يوضح الترقيم المقترن لكلتا اليدين للأداء الجيد من مازوره (١٥:١)

صعوبات الأداء، والإرشادات العزفية:

١. قفزة غير مباشرة في المصاحبة باليد اليمنى ، تصل الى ثلاثة أوكتافات، وتقتصر الباحثة التدريب عليها بالتدريج، خارج العمل واستبدال الأصابع للحفاظ على ترابط الأداء. يتطلب الأداء من العازف أن يستبدل أصابع اليد اليمنى أثناء العزف على نفس المفتاح لتوفير الترابط بين النغمات ويحدث ذلك بارتكان الإصبع ودوران الرسغ في اتجاه عقارب الساعة ليتمكن الإصبع الجديد من احتلال مكانه على مفتاح البيانو ثم تحرير الإصبع السابق. ويمكن تذليل على هذه الصعوبة بالتدريب التالي:

The musical score consists of two staves. The top staff is for the right hand (melody) in treble clef, 3/4 time, and key signature of three sharps. It shows a sequence of eighth-note chords with fingerings: 5, 4, 3, 2, 1; 4; 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1; 5, 4, 3, 2, 1; 5, 4, 3, 2, 1. The bottom staff is for the piano (accompaniment) in bass clef, 3/4 time, and key signature of three sharps. It features sustained notes and eighth-note chords. The overall style is *espressivo*.

شكل رقم (٢)

يوضح التمرين المقترن للتدریب على القفزة المباشرة مع الالتزام بترقيم الأصابع

٢. الحفاظ على الأداء الخافت **p** في المصاحبة التي تؤديها اليدين من **(M)** **(M)** **(M)**. يتطلب الأداء من العازف منع الحركة الرئيسية لرسغ اليد اليمنى وتحقيق الضغط من الدارع، مع استخدام الأصابع المستيرة ، وكذلك سرعة مغادرة النغمة الغليظة للوصول لمنطقة التالف في توقيت مناسب تفادياً للضغط القوي على التالف الناتج عن القفزة الواسعة. ويمكن تدليل هذه الصعوبة بالتدريب التالي:

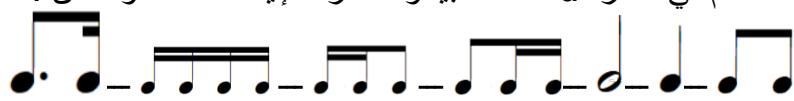
Adagio

شكل رقم (3)

يوضح التدريب المقترن أسلوب المصاحبة بالقفزة الواسعة في اليدين بترقيم الأصابع

الإيقاع

استخدم في الفكرة **a** مقدمه البيانو المنفرد الإيقاعات المكونة من :

شكل رقم (4)

الإيقاعات المستخدمة بالفكرة **a** لصوت البيانو المنفرد

مصطلاحات التعبير

Piano pedal on

- الضغط على الدواس الأيمن للبيانو

Crescendo - cresc.

- التدرج من الضعف للقوة

Diminuendo - dim.

- التدرج من القوة للضعف

piano

- الأداء بخفوت

الفكرة **b** تبدأ من آنذاكر وز ١٦ - ١٣٥ :

تببدأ هذه الفقرة على نفس النمط بالمقدمة مع التتويع في لحن اليدين ، وتقترح الباحثة أن يلتزم العازف بالتحكم في أداء المصاحبة أقل خفوتا **p** في المصاحبة التي تؤديها اليدين اليمنى ، مع الحفاظ على ظهور اداء آلات النفح المشاركة أكثر وضوها، يتطلب الأداء من العازف القدرة على التحكم في فصل صوت اللحن عن المصاحبة حيث يراعى ظهور اللحن بأداء أكثر خفوتا مع لمس مفاتيح البيانو لليد اليمنى في المصاحبة وذلك بداية من **M ١٩** حتى **M ٢٢** والتي بدأ فيها التدرج في إظهار الصوت تدريجياً مع ظهور **M ٢٤** للوصول إلى الأداء المتوسط القوة بظهور **mf** مع بداية **M ٢٨** حتى **M ٣٠** ثم يبدأ التدرج في قوة الصوت **M ٢٩** بظهور **M ٣٠** للوصول إلى الأداء القوي بظهور **f** في **M ٣٠** ثم

الدرج إضعاف قوة الصوت الصادر مع وجود للوصول إلى الأداء الخافت **p**
م ٣٢ حتى م ٣٥

الإيقاع

استخدم في الفكرة **b** الإيقاعات المكونة من :

شكل رقم(5)

الإيقاعات المستخدمة بهذه الفقرة تعتمد أيضاً على نموذج إيقاعي شامل ومحدد ويحوز أن يكون متكرر

مصطلحات التعبير

Crescendo - cresc.

- الدرج من الضعف لقوة

Diminuendo - dim.

- التدرج من القوة لضعف

mezzo forte

mf

- الأداء المتوسط القوة

pianissimo

pp

- الأداء بأكثر خفوت

piano

p

- الأداء بخفة

forte

f

- الأداء بقوه

الحلبات

استخدم حلبة الـ تريل *tr* (الزغرة) بداية من م ٣٤ إلى نهاية م ٣٥ .

١٣٦ - ١٧٤ الجزء **B** تنتهي بقفلة تامة وتتكون من صيغة ثنائية تتكون من **a** و **b** ويمكن تقسيمها على النحو التالي :

١٣٦ - ٥٧ الفكرة **a** لا تختلف التقنيات العزفية المستخدمة في هذه الجزء **A** السابقة .
صعوبات الأداء، والإرشادات العزفية:

تفترح الباحثة ترقيم الأصابع التالي للفكرة **a** كاملة للتمكن من تحقيق كلاً من أقواس الاتصال والتظليل والتعبير المطلوبين بالإضافة إلى تغيير السلم فما زورة رقم ٥٠ ويتم استخدام سلم رى الكبير.

The musical score consists of four staves of music for piano. The first staff (treble clef) starts at measure 34 with a trill (tr), followed by measures 41, 47, and 52. The second staff (bass clef) starts at measure 41 with R.H. and L.H. markings. Measure 41 includes dynamic pp and sord. The third staff (bass clef) starts at measure 47. The fourth staff (bass clef) starts at measure 52. Fingerings (1-5) are indicated above the notes throughout the score.

شكل رقم (6)
يوضح ترقيم الأصابع المقترن خلال الفكرة a من الجزء B

الإيقاع

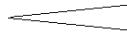
استخدم في الفكرة a الإيقاعات المكونة من :

شكل رقم (7)
الإيقاعات المستخدمة في الفكرة a من الجزء B لمقدمة البيانو المنفرد

مصطلحات التعبير

Crescendo - cresc.

- التدرج من الضعف للقوة

Diminuendo - dim.

- التدرج من القوة للضعف

mezzo forte

mf

- الأداء المتوسط القوة

pianissimo

pp

- الأداء بأكثر خفوت

piano

p

- الأداء بخفوت

٥٨ - ١٧٤ - الفكرة b وتؤدي فيه آلة البيانو دوراً مصاحباً منقوساً لجزئين. الجزء الأول

(٥٨ - ٦١) ويعاد في الجزء (٦٦ - ٧٣) وفيه تؤدي اليدين نفس الأسلوب

المصاحب السابق استخدامه في الفكرة السابقة، بينما تؤدي اليدين لحناً هابطاً في

مجمله عن طريق القفز الهابط ثم الصاعد بمسافات لحنية متعددة يعقبها التسلسل السلمي الهابط ثم القفز الصاعد في اتجاه العودة للمنطقة الصوتية التي بدأ منها اللحن.

الإيقاع

استخدم في الموضوع الثاني الإيقاعات المكونة من :

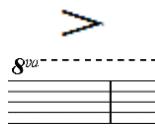

شكل رقم(8)

الإيقاعات المستخدمة بالفكرة b من الجزء B لمقدمة البيانو المنفرد

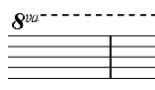
مصطلحات التعبير

accent

- ضغط أقوى من الضغوط الأخرى

Up eight Octave

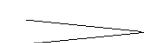
- تشير الى العزف او كتف أعلى

Crescendo - cresc.

- التدرج في ديناميكية الصوت من الضعف للقوة

Diminuendo - dim.

- التدرج في ديناميكية الصوت

mezzo forte

- الأداء المتوسط القوة

pianissimo

- الأداء بأكثر خفوت

piano

- الأداء بخافت

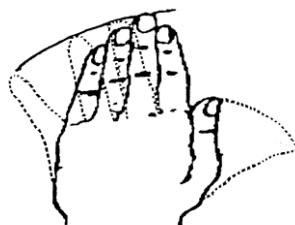
fortissimo

- الأداء بقوه شديدة

صعوبات الأداء، والارشادات العزفية :

١. يوجد في سياق اللحن بعض القفzات ويبينها مسافة واسعة بصورة متتالية وسريعة تتطلب التدريب العضلي للأصابع حتى يتأهل التشريح العضلي للأصابع لـ الإستيعب الشكل المطلوب للأداء الصحيح كما هو مبين بالشكل التالي حيث يقوم عازف البيانو بفتح وضم أصابع اليد (بما فيه اصبع الابهام) بما يشبه شكل المروحة على أن يظل الاصبع الثاني في حالة سكون وبلا حركة ، بعد ذلك يقوم العازف بتكرار هذا التمررين على أن يظل ثالث الأصابع الاربعة بلا حركة .

شکل رقم(9)

التدريب العضلي الثالث من ابتكار الباحثة

أن التدريب التالي يقوم فيه عازف البيانو بضم الأصابعين معاً ثم يباعد بين الاصبع الثالث والرابع.

شكل رقم (10)

التدريب العضلي الرابع من ابتكار الباحثة

ثم يكرر عازف البيانو نفس التمرين السابق مع تعديل يسمح فيه بالمباعدة بين الأصابعين الثاني والثالث والمباعدة بين الرابع والخامس على أن يضم في تلك الأثناء الأصابعين الثالث والرابع .

شكل رقم (11)

الدرب العضلي، الخامس، من ابتكار الباحثة

شكل رقم (12)

يوضح أسلوب أداء آلة البيانو في الجزء الأول من الفكرة b وترقيم الأصابع المقترن

٦٢ - **الجزء الثاني** وفيه تؤدي آلة البيانو مصاحبة هارمونية رأسية بالتدخل الإيقاعي بيناليدين واستخدام تأخير النبر، وتلتزم اليد اليسرى بأداء مسافة أوكتاف هارموني بينما تؤدي اليد اليمنى مسافات هارمونية متعددة وهو ما يوضحه الشكل التالي.

شكل رقم (13)

يوضح أسلوب أداء البيانو في الجزء الثاني من الفكرة b

٦٣ - **الجزء A₂** إعادة الفكرة الأولى مرة أخرى تنتهي بقلة نصفية في سلم فا# الصغير المطعم حيث لم تلغى نغمة رى# والتي تعد النغمة المطعمية لسلم فا# الصغير

صعوبات الأداء، والإرشادات العزفية:

- أداء الأربطة الزمنية بالتبادل بين اليدين. يتطلب أداء هذا الجزء التنسيق العضلي العصبي بين اليدين لتبادل أداء اليدين باستخدام الرباط الزمني. ويمكن تذليل هذه الصعوبة من خلال التدريب التالي:

شكل رقم (14)

تمرين مقترن لأداء الرباط الزمني بالتبادل بين اليدين

الإيقاع

استخدم في الجزء A2 الإيقاعات المكونة من :

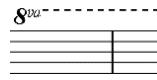

شكل رقم(15)

الإيقاعات المستخدمة بالجزء A2 لمقدمة البيانو المنفرد

مصطلاحات التعبير

Up eight Octave

- عزف اللحن على الأوكتاف الأعلى
بأوكتاف

Crescendo - cresc.

- التدرج من الضعف للقوة

Diminuendo - dim.

- التدرج من القوة للضعف

mezzo forte

mf

- الأداء المتوسط القوة

pianissimo

pp

- الأداء بأكثر خفوت

piano

p

- الأداء بخفوت

forte

f

- الأداء بقوه

الحليات

استخدم حلية الد تريل (zgrدة) tr بداية من م ٩٦ إلى نهايتها.

١٩٧-٨٠ تذليل ختامي (كودا) ينتهي بقفلة تامة في سلم مي الكبير.

الإيقاع

استخدم في الجزء الختامي (كودا) الإيقاعات المكونة من :

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

– يناير ٢٠٢١ م

شكل رقم (16)
الإيقاعات المستخدمة بالجزء الختامي (كودا)

مصطلحات التعبير

<i>Up eight Octave</i>		- عزف الحن على الأوكتاف الأعلى بأوكتاف
<i>Diminuendo - dim.</i>		- التدرج من القوة للضعف
<i>pianissimo</i>	<i>pp</i>	- الأداء بأكثر خفوت
<i>piano</i>	<i>p</i>	- الأداء بخافت
<i>Corona</i>		- تدل على إطالة زمن الإيقاع المعزوف

II. Adagio Assai

The musical score for 'Adagio Assai' includes three staves of music. Staff 1 starts with a dynamic of *p* and a performance instruction *Ped.*. Staff 2 begins with *espress.*. Staff 3 starts with *p*.

16

21

26

30

31

V.S.

20

39

44

45

sord.

48

52

57

59

Solo Piano

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

Solo Piano

21

61

64

67 cresc.

69 sforz.

71 (S)

72 (S) p

22

Solo Piano

73 (S)

74 (S) p

76 (S)

77

78 (S)

Solo Piano

23

Solo Piano

79 (S) *sforzando*

80 (S) *sforzando*

82 (S)

83

7

V.S.

This page contains five staves of piano music. The first four staves are numbered 79, 80, 82, and 83. The fifth staff begins with a measure number 7. Measure 79 starts with a forte dynamic (S). Measures 80 and 82 also start with forte dynamics (S). Measure 83 starts with a forte dynamic. Measure 7 begins with a forte dynamic (S). The score concludes with the instruction "V.S." (verso).

24

Solo Piano

85

86

87

cresc.

89

90 *sforzando*

sforzando

This page contains six staves of piano music. The first five staves are numbered 85, 86, 87, 89, and 90. The sixth staff begins with a forte dynamic (S). Measures 85, 86, and 87 show eighth-note patterns. Measure 87 includes a crescendo instruction ("cresc."). Measure 89 shows a change in key signature. Measure 90 starts with a forte dynamic (S). The score concludes with another forte dynamic (S).

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

Solo Piano

V.S.

26

Solo Piano

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

نتائج البحث:

بعد الدراسة التحليلية للحركة الثانية كونشيرتو البيانو الثاني لموريس رافيل جاءت نتائج الدراسة كما يلى :

ماهى الصعوبات العزفية بالحركة الثانية لكونشيرتو البيانو الثاني للمؤلف الفرنسي موريس رافيل؟

- تغير السلم فيمازوره ٥ الى سلم رى الكبير.

وجود بعض الفرزات وبينها مسافة واسعة بصورة متتالية وسريعة.

- أداء الأربطة الزمنية بالتبادل بين اليدين.

الحفظ على الأداء الخافت في المصاحبة التي تؤديها اليد اليسرى.

- استبدال الأصابع للحفاظ على ترابط الأداء.

ماهى التمارين والارشادات المقترحة لتذليل الصعوبات العزفية ورفع مستوى الأداء العزف لكونشيرتو البيانو الثاني للمؤلف موريس رافيل؟

• اقترحت الباحثة التدريب العضلي للأصابع حيث يقوم عازف البيانو بفتح وضم أصابع اليد ويتضمن ذلك اصبع الابهام بما يشبه شكل المروحة ويظل الاصبع الثانى بلا حركة وبعد ذلك يقوم العازف بتكرار هذا التمرين على أن يظل ثالث الأصابع الأربع بلا حركة

• اقترحت الباحثة أداء هذا الجزء وهو التنسيق العضلي العصبي بين اليدين لتبادل أداء اليدين باستخدام الرباط الزمني.

• استخدام التنسيق العضلي لمنع الحركة الرئيسية لرسغ اليد اليمنى مع استخدام الأصابع المسطحة بالإضافة إلى سرعة مغادرة النعمة الغليظة للوصول لمنطقة التألف فى توقيت مناسب تقاديا للضغط القوى على التألف الناتج عن القفزة الواسعة.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية

١. ابتسام مكرم ابراهيم : "تنمية القدرة الموسيقية والعزفية لأطفال مركز الاشعاع الموسيقي لكلية التربية الموسيقية من خلال مؤلفات ثنائي البيانو الواحد لموريس رافيل" ، كتاب المؤتمر العلمي ٦ ، المجلد الأول ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ٢٠٠٠ ،
٢. سيدرك ثوريديفي : "التحليل الموسيقي" ، ترجمة سمحه الخولي ، الطبعة الثانية ، المجلس الأعلى للثقافة المشروع القومي للترجمة ، القاهرة ، ٢٠٠٠ .
٣. صفية صالح ابراهيم سعيد: "الجديد عند موريس رافيل لآلية البيانو" ، مجلة علوم وفنون الموسيقى ، العدد الأول ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، ١٩٩٤ .
٤. عزيز الشوان: "موسوعة الموسيقى" ، دار الثقافة ، القاهرة ، ١٩٩٢ .
٥. عفاف محمد عبدالحفيظ: "دراسة للمدرسة التأثيرية في الموسيقى من خلال مؤلفات ديبوسى ورافيل للبيانو" ، رسالة دكتوراة ، غير منشورة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، ١٩٧٨ .
٦. عواطف عبدالكريم : "العصر الرومانتيكي" ، مذكرات تاريخ الفرقة الرابعة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، ١٩٨٩ .
٧. عواطف عبدالكريم: "موسيقى القرن العشرين" ، الجزء الثاني، محـيط الفنون ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٧١ .
٨. محمد محمود سامي حافظ : "قواعد الموسيقى الغربية وتنويعها" ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٧ .

ثانياً: المراجع الأجنبية:

9. Apel , Willi: Harverd Dictionary of Music and Musicians, 2ndEdition , Harverd University Cambridge , Mass , 1969
10. Benjamin, Ivry: Maurice Ravel aLife, Welcome Rain Publishers,2000.
11. Donald ,Jay Grout : AHistory of Western Music, New York .W .W. Norton & company, 1973.

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

12. Demuth, Norman: The Master Musicians, Ravel, Edited by Eric Blom, London, 1947.
13. Ewan, David: The book of modern Composers , New York , 1950.
14. Manual Ronald: Maurice Ravel , Translated by Cynthia Jolly , Publisher-D.Dobson , Michigan university , 1947.
15. Miller , William Hugh : Intro duction To music appreciation, 1961
16. Morgan, Robert : Twentieth , Century Music AHistory of Musical style In Modern Europe and America ,New York W.WNorton& company, 1991.
17. Sadie , Stanley :The New Grove Dictionary of Music and Musicians , Sixth Edition , Vol 4 , Macmillan , London , 1980
18. StewartMacpherson:Form in Music, London, Joseph William,Ltd, 1930.

الملخص باللغة العربية

الحركة الثانية من كونشيرتو البيانو الثاني للمؤلف موريس رافيل والذي يعد من أهم وأروع الأعمال التي كتبها في القرن العشرين الا أنه حتى الأن لم يتناول بالدراسة ، فهذا العمل يتطلب مهارات عزفية وتدريبات خاصة و قد يؤدي ذلك الى وجود بعض الصعوبات أثناء الأداء، حيث يهدف البحث الى التعرف على المتطلبات العزفية للحركة الثانية لكونشيرتو البيانو الثاني للمؤلف الفرنسي موريس رافيل ،اقتراح بعض التدريبات التقنية والارشادات لتذليل الصعوبات العزفية الموجودة بكونشيرتو البيانو الثاني عند موريس رافيل وأهمية البحث هى التعرف على الصعوبات العزفية ومتطلبات الأداء بكونشيرتو البيانو الثاني لموريس رافيل وتذليل الصعوبات عن طريق التدريبات التقنية والارشادات العزفية المقترحة سوف تساعده فى أداء الكونشيرتو بشكل جيد ورفع مستوى العازف، وخلص البحث الى النتائج التالية:

ان موريس رافيل من أشهر المؤلفين الذين قدموا كونشيرتو البيانو ببراعة في القرن العشرين فاشتهرت الحانه بالبراعة الألاتي هو الأوركستاليه ، و تتطلب معظم أعماله الى العديد من التكتيكات فى الأداء سواء من المؤدي والاوركسترا.

Abstract :

The Performing Requirements Of Maurice Ravel's The Second Piano Concerto

The research problem is the difficulty of performing Maurice ravel's second piano concerto ,one of the most remarkable works he haswritten in the 20th century, this work requires specific musical skills andtraining ,this may lead to some difficulties during performance, the research aims to identify the integrity requirements of Maurice ravel's second piano concerto, it suggests technical training and instructions to overcome customary difficulties at Maurice ravel's second piano concerto ,the importance of the research is to identify difficulties and the performance requirements of Maurice ravel's second piano concerto performance, the concerto was well established and raised the musician`'s standerd, and the research found the following results: To identify the difficulties of expression and playing in them and to propose soiutions and guidance and exercises to achieve good disease.