

أسلوب أداء البيانو المصاحب في فانتازيا الكلارنيت والبيانو لروبرت شومان

* م . د / باست عادل حسن صالح

مقدمة

تعتبر المصاحبة الآلية والغائية شكل من أشكال الأداء الجماعي و التكامل الفني بين الآلات والذي يساعد على إيجاد حوار بين الآلات المتشابهة منها وغير المتشابهة ، والذي يحقق التواصل بين العازف والعازف الآخر والاندماج الفني بينهما ، مما ينتج عنه ابتكار ألوان متعددة من المؤلفات الموسيقية ، وتعد المصاحبة بالنسبة لبعض الآلات غير الهامونية مثل الكلارينت ، الفلوت وغيرها ... من آلات النفخ ، وأيضاً الصوت البشري مكملة للجانب الهاموني حيث يمكنها بفضل آلته أخرى أن تقوم بأداء عمل هارموني أو بوليفوني مثل الصوناتا ، الكونشرتو ، الفانتازيا و تقوم هذه الأعمال على اكتشاف قدرات جديدة لتلك الآلات و أيضاً اكتشاف مهارة العازفين ، إلى جانب إثراء الأعمال الموسيقية .

ولقد ارتفع المستوى الفني لدور المصاحبة منذ أن تطورت صناعة آلة البيانو ، الأمر الذي أدى إلى تطور أساليب التأليف الموسيقي ، وبالتالي تقنيات فن المصاحبة الموسيقية ، وذلك بداية من عام ١٧٧٠ عن طريق الكتابة الكونترابنطية ، مما جعل دور آلة البيانو في المصاحبة هي توافق مع دور العازف المنفرد ، و يجسد ذلك المصاحبات الفنية لكل من المؤلفين الموسيقيين روبرت شومان Robert Schumann (١٨٥٦ - ١٨١٠) ، و فرانز شوبرت Franz Schubert (١٨٢٨ - ١٧٩٧) سواء للآلات الأوركسترالية أو للغناء ، و الذي ساعد على تحسين الأداء للمصاحب و عزف الهاورمونيات الغير مألوفة في القرن التاسع عشر إلى جانب التحويلات المفاجئة والانتقال بين السلالم الكبيرة والصغيرة ، ثم ظهور الصيغ الجديدة التي تجمع بين التقليدية والحررة . (٥ : ١٣)

وبحلول عام ١٨٣٠ كانت الرومانسية قد أثرت حصيلة الموسيقى ثراءً هائلاً كما كان لتحمس المؤلفين للإمكانيات الفنية الجديدة كفيلاً بأن يدفعهم نحو اتجاهات متعددة لا إلزامي توسيع الوظائف السائدة للموسيقى فحسب بل وتقود إلى أشياء غريبة تفوق تخيلات الجيش الأول من الرومانسيين ، وبهذا الأمل كانت لديهم أسباب كافية تدفعهم للتجريب ، كما كان مقدراً للحركة الرومانسية أن تتطور بالصنعة الفنية (التكز يك) للتصميمات البنائية الكبيرة ولكن ذلك لم يتحقق إلا بعد أن قام مؤلفين مثل روبرت شومان بالتجريب واستكشاف مجال جديد لم يطرق بعد مثل رقصات "

*م . د / باسنت عادل حسن صالح مدرس دكتور بقسم الأداء - شعبة بيانو (مصاحبة) - بكلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان

عصبة داود والكارنفال " David- Bundlertanze Carnaval " و غيرها ، كما كتب فانتازيا الكلارينيت والبيانو مصنف ٧٣ في سلم لا / الصغير ، والتي تعد من أهم الأعمال الهامة في العصر الرومانسي . (٣ : ٥٢٤)

ولما كان مقرر المصاحبة من المواد الهامة لدارس العزف على آلة البيانو فقد اختارت الباحثة موضوع هذا البحث وهو أسلوب أداء البيانو المصاحب في فانتازيا روبرت شومان للكلارينت و البيانو مصنف ٧٣ ، لما تشمل عليه أساليب عزفية و أدائية مختلفة وقوه في التعبير عن المضمون الموسيقي الدرامي الذي تناول تقديم الألوان الصوتية المختلفة وصعوبات وتقنيات فنية وأدائية تبرز إمكانيات وقدرات العازف .

مشكلة البحث :

تكمن مشكلة البحث في صعوبة أداء دور آلة البيانو عند مصاحبة الآلات الأوركسترالية التي يقوم طلاب الدراسات العليا بعزفها ضمن مناهج المصاحبة ، يرجع ذلك لعدم تفهمهم لفن الأداء المطلوب للمصاحبة الذي يختلف عن أداء البيانو المنفرد ، مما دعا الباحثة إلى تناول فانتازيا شومان للكلارينت و البيانو بالدراسة وتحليل من الناحية التقنية والفنية للوقوف على أسلوب الأداء العزفي السليم لها وتحديد الصعوبات التكنيكية وإيجاد حلول للتغلب عليه ، و الذي سوف يساعد على الوصول إلى الفهم المطلوب من المصاحبة التي يقوم بأدائها على آلة البيانو .

أهداف البحث :

١. التعرف على أسلوب أداء المصاحبة و خصائص العناصر الموسيقية التي تميزت بها في فانتازيا شومان للكلارينت و البيانو مصنف ٧٣ .
٢. تحديد الصعوبات التقنية في شومان للكلارينت و البيانو مصنف ٧٣ .
٣. تقديم الإرشادات العزفية المقترحة من قبل الباحثة للوصول إلى أداء أفضل لفانتازيا شومان للكلارينت و البيانو مصنف ٧٣ .

أهمية البحث :

إلقاء الضوء على مؤلف موسيقي من أبرز مؤلفي العصر الرومانسي وهو " روبرت شومان " وتناول حياته و أسلوبه في التأليف من خلال عمل من أهم وأعماله وهو " فانتازيا الكلارينت و البيانو مصنف ٧٣ و تحليلها تحليلًا بنائيًّا وعزفياً ، لتساعد الدارسين في مرحلة الدراسات العليا بقسم المصاحبة على الوصول إلى الأداء السليم لدور آلة البيانو ، وأساليب

المصاحبة وأنواعها وكيفية التغلب على الصعوبات التكنيكية والأدائية التي تمكّنهم من إتقان وسهولة عزفها بشكل سليم مبني على أساس علمية صحيحة ، والاستفادة من هذه الدراسة عند تناولهم و اختيارهم لها .

أسئلة البحث :

١. ما هي أساليب أداء المصاحبة و خصائص العناصر الموسيقية التي تميز بها في فانتازيا شومان للكlarinet و البيانو مصنف ٧٣ ؟
٢. ما هي الصعوبات التقنية في فانتازيا شومان للكlarinet و البيانو مصنف ٧٣ ؟
٣. ما هي الإرشادات العزفية المقترنة من قبل الباحثة للوصول إلى أداء أفضل لفانتازيا شومان للكlarinet و البيانو مصنف ٧٣ ؟

• إجراءات البحث :

منهج البحث :

يتبع البحث المنهج الوصفي (تحليل المحتوى) .

حدود البحث :

الفترة التي كتبت فيها الفانتازيا عام ١٨٤٩ م في النصف الأول من القرن التاسع عشر في ألمانيا .

عينة البحث :

فانتازيا الكlarinet والبيانو لروبرت شومان مصنف ٧٣ في سلم (لا / الصغير) ، ثلاثة مقطوعات قصيرة .

أدوات البحث :

- المدونات الموسيقية .
- التسجيلات الموسيقية .
- قائمة المراجع العربية والأجنبية .

• مصطلحات البحث :

المصاحبة :Accompaniment

أداء لعازف مع عازف آخر، ولكن له دور أو وظيفة ثانوية ، لذلك فمصاحبة آلة البيانو يعتبرها البعض أقل أهمية من العازف أو المغني الذي يؤدي اللحن الرئيسي في العمل، ولكن يمكن أن ينعدم ذلك بالنسبة لقوالب كثيرة و منها الصوناتا أو الفانتازيا أو الثنائيات حيث يكون عازف البيانو المصاحب له دوراً مساوياً في الأهمية لدور العازف المنفرد . (٦ : ١٠)

الفانتازيا : Fantasia

الفانتازيا تعني خيال ، نزوة ، لحن موسيقى في صيغة حرة وتخضع للخيال والإلهام الشخصي للمؤلف الموسيقى مع إدخال بعض التوقيعات على الألحان الأصلية . (١ : ١٥١)

المهارات التقنية : Technique

هي السيطرة الكاملة على إمكانية التعبير عن الآلة وهو عبارة عن تمرينات رياضية لأصابع اليد يؤديها الدارس على الآلة كل يوم بعقل واع وتركيز تام لإكتساب المرونة والمهارات والعادات العضلية والذهنية الصحيحة التي تخزن في اللاشعور بالتمرين اليومي حتى تصبح أوتوماتيكية .

(٢١ : ٨)

الدراسات السابقة العربية والأجنبية :

أولاً : الدراسات العربية :

الدراسة الأولى :

عنوان " المصاحبة ودورها لآلات النفخ الخشبي (الفلوت الكلارينت) والآلات الورتية (الكمان التشيللو الكونتراباص) ". (١)

هدفت تلك الدراسة إلى عرض المقطوعات الموسيقية التي يقوم الطالب بدراستها أثناء السنة الدراسية، والتعرف من خلالها على الأنواع المختلفة من المصاحبة .

وقد تناولت مقومات فن المصاحبة ، وهي : المهارة العزفية في الأداء من خلال أداء جميع الأجزاء الصعبة ببراعة عزفية تصاهي عازفي البيانو المحترفين ، كما تضمن البحث عرض للآلات الموسيقية وكيفية مصاحبتها ، ومراعاة المصاحب إحساس الجملة الموسيقية وحركة القوس ، وأساليب استخدامه لآلات الكمان، التشيللو، الكونتراباص ، وذلك من خلال التحليل العزفي لبعض المؤلفات الموسيقية التي تحتوي على مصاحبة ، ولقد أسفرت نتائج الدراسة عن : أن المصاحبة لها دوراً كبيراً وهاماً في تغيير الطابع العام للمقطوعة وفقاً لرغبة المؤلف " راقصاً أو " غنائياً " في حوار مع اللحن ومساندته له . وأوصت الباحثة بضرورة دراسة الهرموني والارتجال لأنواع مختلفة من المصاحبة وطرق تأليفها ، واستعمال المقطوعات ذات الأربع أيدي للبيانو لتنمية الرغبة لدى الطالب لأداء المصاحبة .

(١) سيسيل نادرس يعقوب : بحث إنتاج منشور - كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان - القاهرة - ١٩٩٠ .

تعليق الباحثة :

يتفق هذا البحث مع البحث الراهن فيتناوله أساليب المصاحبة وعازف البيانو المصاحب ، وكيفية مصاحبة آلة الكلارينت ، ويختلف مع البحث الراهن فيتناوله للمصاحبة بوجه عام ، بينما يتناول البحث الراهن أسلوب أداء البيانو المصاحب في فانتازيا الكلارينت والبيانو لروبرت شومان

الدراسة الثانية : بعنوان " انترميتسو البيانو عند كل من روبرت شومان و يوهان برامز دراسة تحليلية عزفية مقارنة " ^١

هدفت تلك الدراسة إلى توضيح خصائص أسلوب التأليف وعزف انترميتسو البيانو عند روبرت شومان و يوهان برامز ، والمقارنة بين أسلوب العزف عند كل منهما وإظهار أوجه التشابه و الاختلاف بينهما ، و لقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن ، وتمثلت عينة البحث في عينه منتقاة محددة من مؤلفة الانترميتسو للبيانو عند كل من شومان و برامز في حدود ثلات مقطوعات لكل منهما ، و توصل الباحث إلى بعض النتائج و منها : ظهور بعض العناصر الموسيقية و العزفية المختلفة و كذلك المتشابهة للعناصر البارزة والتي تستحق المقارنة بالنسبة لكل من منهما .

تعليق الباحثة : يتفق هذا البحث مع البحث الراهن فيتناول المؤلف روبرت شومان و أسلوبه في التأليف لآلة البيانو ، و يختلف مع البحث الراهن فيتناوله الانترميتسو عند برامز و شومان و عمل مقارنة بينهما ، بينما يتناول البحث الراهن أسلوب أداء البيانو المصاحب في فانتازيا الكلارينت والبيانو لروبرت شومان .

ثانياً: الدراسات الأجنبية :

الدراسة الأولى : بعنوان : " نظرة على العقلية النقدية والإبداعية لروبرت شومان من خلال دراسة بعض أعماله المختار مثل فلورستان ، اسبيسيوس وفانتازيا الكلارينت والبيانو مصنف ^٢ . ٧٣

١- يحيى أبو النجا حسن : رسالة ماجستير غير منشورة - كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان - القاهرة - ١٩٩٨ .

٢- لورين بالي لويس Lauren Bailey Lewis : رسالة ماجستير غير منشورة - كلية هونورز - جامعة كارولينا الشرقية - مايو ٢٠١٨

A Look into the Critical and Creative Mindset of Robert Schumann Through the Study of Selected Writings Florestan , Eusebius and Fantasiestucke op. 73 fur Klavier und Klarinette

تهدف الدراسة إلى اكتشاف الجوانب الفنية و التعبيرية لشخصية و أسلوب شومان في التأليف الموسيقي من خلال دراسة بعض أعمال المختار و منها فلورستان و اسبيسيوس و فانتازيا الكلارينت و البيانو مصنف ٧٣ ، تناولت الدراسة حياد روبرت شومان كمؤلف و ناقد موسيقي مؤثر في العصر الرومانتيكي ، وأظهرت بعض مقالاته النقدية للمؤلفين الموسيقيون المعاصرين له في المجلة الجديدة للموسيقي الذي كان رئيس تحريرها لمدة عشر سنوات ، و ذلك بناء على العناصر الفنية و التعبيرية في موسيقاهم في كثير من الأحيان ، و لقد اختار الدارس بعض أعمال شومان ليتناولها بالتحليل منها فانتازيا الكلارينت و البيانو مصنف ٧٣ ، والقصصية النقدية مثل فلورستان و اسبيسيوس حيث توصل من خلال تحليله لها إلى أن جوانب شخصية شومان عامة في التأليف تأثرت بالشخصيات القصصية و منها على سبيل المثال شخصية فلورستان العاطفية المفعمة بالحيوية المندفعة في بعض الأحيان ، وشخصية اسبيسيوس على النقيض يتصرف كحالم أو رومانسي ، و لقد استخدم الباحث هذه الشخصيات المختلفة المتناقضة لوصف موسيقاه المؤلفة من منتصف إلى أواخر القرن التاسع عشر حيث تناول من خلالها الفهم الفني و النقيدي لشومان حيث جمع كل جوانبه الشخصية و الموسيقية للوصول إلى إيضاح شخصية روبرت شومان الإنسانية و الموسيقية و التي اعتمدت على إظهار الجوانب التعبيرية و تجسيد المشاعر الإنسانية و الوجدانية في بعض أعماله مع التمسك بقواعد التأليف التقليدية التي اتسم بها العصر الرومانتيكي .

تعليق الباحثة : تتفق هذه الدراسة مع البحث الراهن في تناول حياد و أسلوب روبرت شومان من خلال مؤلفته فانتازيا الكلارينت و البيانو مصنف ٧٣ ، و تختلف في تناول شخصيات قصصية خيالية مثل فلورستان و اسبيسيوس من خلال النقد والأسلوب التعبيري ، بينما يتناول البحث الراهن أسلوب أداء البيانو المصاحب في فانتازيا الكلارينت .

و ينقسم هذا البحث إلى جزئين :

- **الجزء الأول : الإطار النظري ، ويشتمل على :**

- المصاحبة في القرن التاسع عشر.
- الفانتازيا في القرن التاسع عشر .
- نبذة عن عائلة آلة الكلارينت .
- نبذة عن حياة المؤلف الموسيقي روبرت شومان .

- أسلوب روبرت شومان و طابع موسيقاه .
- نبذة عن بعض أعماله .
- **الجزء الثاني : الإطار التطبيقي ، ويشتمل على :**
 - تحليل البنائي لفانتازيا الكlarينت و البيانو مصنف ٧٣ عند روبرت شومان .
 - التحليل العزفي لفانتازيا الكlarينت و البيانو مصنف ٧٣ عند روبرت شومان .
 - تحديد الصعوبات التكنيكية و اقتراح طرق للتغلب عليها للوصول للأداء الجيد لمصاحبة آلة البيانو في العمل .
 - نتائج البحث والتوصيات . - المراجع العربية والأجنبية .

الجزء الأول (الإطار النظري)

المصاحبة في القرن التاسع عشر (١٨٠٠ - ١٩٠٠ م) :

أصبحت المصاحبة في القرن التاسع عشر أكثر أهمية ، و بدأت تأخذ مكانة كبيرة عند المؤلفين الموسيقيين في أعمالهم ، و ذلك نتيجة لتقديم العازفين المنفردين على الآلات المختلفة ، و أيضاً الإهتمام بآلية البيانو و لكن برزت الأجزاء المصاحبة و أهمية المصاحبة من خلال مجال الأغنية الرفيعة (Lied) على يد المؤلف الموسيقي " فرانز شوبرت " ، حيث قام بإستخدام المصاحبة الحرة الغير محددة للبيانو و حررها من عبودية المصاحبة التاليفية المحسوسة Chord-Filling أو Chord Accompaniment ليتمكن من التعبير عن الكلمات والمضمون الشعري للنص ، ولقد إتبع شوبرت وسار على نهجه كل من " شومان - هوجو فولف Hugo Wolf (١٨٦٠ - ١٩٠٣) يوهان برامز Johannes Brahms (١٨٣٣ - ١٨٩٧) " بينما كان الآخرين مثل " بيتر إليش تشايکوفسکی Pyotr Ilyich Tchaikovsky (١٨٤٠ - ١٨٩٣) ذهبوا وراء المصاحبة الهرمونية الثابتة القائمة على تآلفات ، كما استخدم المؤلفين أمثل " ريتشارد شتراوس Richard Strauss (١٨٦٤ - ١٩٤٩) ، " الأوركسترا الكاملة كخلفية آلية للمغني . (٩ : ١٠)

ولقد ظهر خلال هذا العصر أشكال جديدة لإستخدام البيانو ، غالباً قائمة على الإيقاعات الراقصة في أسلوب خفيف ، وأصبحت أدوات المصاحبة الجديدة ومن ضمنها " إيقاعات المارش " والفالس" واستخدم " الألبرتي باص " bass Alberti في الوضع المفتوح open position بدلاً من الوضع المغلق close position ، وكثير إستخدام التآلفات المفككة أو الأربيجيو

(٤٩٣ : ١٤) . " Arpeggios

و لقد كثُر استخدام آلة البيانو كآلية مصاحبة في العصر الرومانتيكي من خلال موسيقى الحجرة Chamber Music التي كانت مكتوبة لعدد محدود من الآلات بصاحبة البيانو ومنها صوناتات البيانو والكمان ، و ثلاثة البيانو الموسيقية ... و غيرها . (٦ : ١٣)
 ولقد كتب المؤلفين الموسيقيين الرومانتيكيين مؤلفات قائمة على الجمع بين الآلات الموسيقية آلة البيانو ، و منهم " شومان " الذي كتب صوناتا للكورنو بصاحبة البيانو و فانتازيا الكلارينت والبيانو .. و غيرها ، وأفصح برامز عن ازيداد صلته العميقه بالقرن التاسع عشر في ثلاثة للبيانو والكورنو (مصنف ٤٠) ، والصونات الأخيرة للكلارينت والبيانو ، و خمساته للكلارينت والوتريات والبيانو . (٢ : ٣٠٧ - ٣١٠ بتصريف)

الفانتازيا في القرن التاسع عشر :

كلمة " فانتازيا " Fantasia كلمة إيطالية الأصل بمعنى خيال جامح ، وهم ، نزوة ، لحن موسيقى متتحرر من قيود الشكل ، وهي قطعة موسيقية تحتل فيها الصياغة أو التركيب مكانة ثانوية بالنسبة لنزوة لحظية تراود خيال المؤلف ، وكثيراً ما تحتوي على خصائص تعد غير مستحبة في الإرتجال الجيد . (٤ : ١٥٣)

خرجت الفانتازيا عند مؤلفين القرن التاسع عن فكرة أنها مؤلفة للبيانو قائمة أساساً على أسلوب الإرتجال ، إلا أنها احتفظت ببناء وصيغة محددة ، فعند الرومانتيكيين تعتبر الفانتازيا كقدمة لحركة من الصونات أو مقدمة لمجموعة تنويعات أو فوجة ، كما أنها اتاحت وسيلة في إطالة صياغة المؤلفات من الناحية اللحنية و العاطفية التعبيرية ، و الفانتازيا أتاحت المزيد من الحرية في استخدام المادة اللحنية و أسلوب الكتابة البراق ، و نتيجة لذلك نمت الفانتازيا في القرن التاسع عشر من حيث الحجم و المضمون لتصبح من الناحية الموسيقية بديلاً للمؤلف الكبير متعدد الحركات .

ولقد لعب " شومان " دوراً مرموقاً في خلق علاقة بين العزف الآلي و مسار الأغنية في مقطوعاته بعنوان Fatastestuck وكانت تسمى في الأصل Phantasien مصنف ١٢ و Kreisleriana مصنف ١٦ و التي كانت تحمل بناء موسيقيا ذاتياً أكثر تفهمها من خلال العمل كل ، كما جاء العنوان الأصلي لفانتازيا البيانو عند " شومان " بعنوان الصوناتا الضخمة Gross Sonata ، و أيضاً فانتازيا الكلارينت و البيانو مصنف ٧٣ في سلم لا الكبير .

ولقد كتب معظم عازفي البيانو الماهرين في القرن التاسع عشر فانتازيا أوبرالية و الكثير منهم ألقوا بنجاح أوبرا مكتوبة في قالب فانتازيا بألحانها المحبوبة و غالبا ما يمثل قالب الفانتازيا الأوبراية اللحن و التنويعات عليه مع جزء يمثل مقدمة حرة و ختام مطول ، و بحلول النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت شعبية الفانتازيا الأوبراية في الانحسار.

نبذة عن فانتازيا روبرت شومان للكلارينت و البيانو مصنف ٧٣ :

كتب روبرت شومان المقطوعات على مدار يومين فقط في ١٢ - ١٣ في مدينة فراير عام ١٨٤٩ في ألمانيا ، وحملها في الأصل "Soiréestücke Pieces" مقطوعات ليه في ألمانيا ، قبل أن يستقر على مسمى Fantasy Pieces العنوان كان شومان مغرماً به ، لأنه استخدمه في العديد من الأعمال . يروج هذا العنوان الشعري للفكرة الرومانسية الأساسية وهي أن التعبير الإبداعي هو نتاج خيال الفنان غير المقيد. بالإضافة إلى ذلك ، فإن دلالات "الخيال" تبرر التغييرات المزاجية المفاجئة ، و على الرغم من أنها كانت في الأصل مخصصة للكلارينت والبيانو ، إلا أن شومان أشار إلى أن جزء الكلارينت يمكن أن يؤدي أيضاً على فيولا أو التشيلو ، و كتب في طبعتين إداهاما (لكلارينت سي b) و الأخرى (لكلارينت لا) والتي سوف تتناولها الباحثة ف عينة البحث وتحتوي على ثلاثة مقطوعات قصيرة هي:

١. Zart und mit Ausdruck (تعبيرية في الأداء) .

٢. leicht Lebhaft (بخفة و حيوية) .

٣. Rasch und mit Feuer (سريعة نارية) . (١٣ : ٣٨٦ - ٣٩١ بتصرف)

نبذة عن عائلة آلة الكلارينت :

بالرغم أن البحث هدفه الأساسي هو إلقاء الضوء على أسلوب أداء البيانو للمصاحبة و تدليل الصعوبات التي قد تواجهه أثناء عزف الفانتازيا عينة البحث ، إلا أن الباحثة وجدت ضرورة عمل نبذة عن عائلة آلة الكلارينت التي يقوم البيانو بمحاجتها ، ليكون العازف المصاحب ملماً و على دراية كاملة بأنواع الآلة وتدوينها ، لتزيد من خبرة العازف وثقافته الموسيقية ، ليتمكن من مصاحبتها بطريقة تقنية وعزفية و أدائية سليمة ، خصوصاً أن العمل الذي نحن بصدده كتب في كلارينت (لا) و ليس كلارينت (سي b) الشائع لدى دارسي آلة الكلارينت بالكلية .

- **كلارينت سي b** و هو أكثر أنواع الكلارينت شيوعاً في الإستعمال ، لأن رنين أنغامها متجانس ومبرهن ، و فيها يسمع على بعد ثانية كبيرة أسفل المكتوب في المدونة الموسيقية .

- **كلارينت دو** : تسمع كما تدون على المدونة الموسيقية .

- كلارينت لا : تسمع على بعد ثلاثة صغيرة أسفل المدون في النوته الموسيقية .
 - كلارينت مي b سوبرانو: هي التي تقوى النغمات الحادة في الفرق الموسيقية العسكرية تسمع على بعد ثلاثة صغيرة أعلى المكتوب في المدونة الموسيقية .
 - كلارينت باص سي b: يسمع على بعد تاسعة كبيرة أسفل النوته .
 - كلارينت كونتراباص سي بيمول : يسمع على بعد أوكتافين وثانية كبيرة أسفل النوته .
- (٤٨ - ٤٩)

نبذة عن حياة روبرت شومان : Robert Schumann

ولد روبرت شومان في ٨ يونيو عام ١٨١٠ في بلدة زفيكاو Zwickau بمقاطعة ساكسونيا في المانيا ، من عائلة متوسطة وكان والده ناشرا وصاحب محل لبيع الكتب لذا كان من الطبيعي أن ينشأ في جو يهتم بالموسيقى والفنون والعلوم الإنسانية مما كان له أكبر الأثر في تكوينه حيث تعرف على التراث الكلاسيكي في فينا وتعلق بالأدب الرومانسي الألماني بعد أن كانت أسرته تعدد لدراسة القانون في بداية الأمر ، التحق بجامعة ليزييج عام ١٨٢٨ وأصبح عضوا في جماعة أدبية وفنية بها ودرس البيانو على يد " دريك فيك " Wieck ثم قضى عاما في " هايدلبرج " ثم عاد عام ١٨٣٠ إلى ليزييج ليتفرغ تماما لدراسة الموسيقى كلية ورغبة منه في الوصول إلى نتائج سريعة في عزف البيانو والوصول إلى مستوى العازف الماهر اخترع شومان آلة لتحسين أداء الإصبع الرابع ولكنه أصيب في يده اليمنى مما صعب عليه هدفة وذلك عام ١٨٣٢ فاتجه إلى التأليف الموسيقي ثم قام بإنشاء مجلة موسيقية لتوسيعه ونشر الثقافة الموسيقية وألقاء الضوء على المؤلفين الشبان وقد صدر العدد الأول منها عام ١٨٣٤ ، و توفي في ٢٩ يوليو عام ١٨٥٦ في مدينة بون . (١١ : ٧٦٢)

أسلوبيه والعوامل التي أثرت فيه :

يعتبر شومان أحد قادة الفكر الرومانطيكي في النصف الأول من القرن التاسع عشر فقد كان يؤمن ايماناً كاملاً بأن الموسيقى هي لغة الانفعالات والعواطف مثله مثل معظم الرومانسيين ولاسيما فريدريك شوبان Frédéric Chopin (١٨٤٩-١٨١٠) مفرط الحساسية يتقلب بعنف بين المرح والحزن كما كان في شخصيته جانب مشابه لشوبرت الذي كان تأثيره الفني به كبير ولم يكن يهتم كثيراً بمبدأ الصوناتا وإنما التتويعات Variations هي أسلوبه المفضل الذي كتب له أعمال كثيرة ويختلف شومان عن شوبان أنه لم يستمد شيئاً مذكوراً من مصادر الموسيقى أو الغناء

الإيطالي وإنما من مصادره الأغنية الشعبية الألمانية ، مثلة مثل شوبيرت مؤلف أغانٍ ولكن أسلوبه في التأليف للبيانو كان غالباً من أغانيه ومعظمها يعبر عن موقف إنفعالي معين مستمد من حياته الخاصة ، كما أن أروع أغانيه هي تلك التي تفاعل فيها شخصيته مع الشاعر مثل أعماله لأشعار هينريش هينه Heinrich Heine (1797 - 1856) فهي أفضل من تأليفة لأشعار جوته أي أن العامل الحاسم الذي يحرك أحاسيسه التعاطف بينه وبين الشاعر الذي هو أهم من القيمة الأدبية للشعر عنده فأشعار "هينه" تعبّر عن ما يتصرف به شومان من صفات الحزن مثل مجموعة "أغانيه" حب الشاعر "Dichterliebe" التي ألف أشعارها "هينه" وهي من أجمل أعمال شومان وأعمقها بجانب أعماله للبيانو . (272 : 6) الذي استخدم فيها "البدال" رغبة منه في استخلاص أعمق المشاعر الإنسانية وليس للتلوين واظهار الجمال الحسي للصوت الموسيقي مثل شوبان ويكون في استخدامه أدق مطلع أداء "عميق جداً أو داخلي جداً" Sehr Innig كما أن أوبراه الوحيدة "جينوفيفا" Genoveva عام 1848 ألفها بعد أن استمع انهويزير ريتشارد فاجنر Richard Wagner (1813 - 1883) وتأثر بها عندما قدمت عام 1845 على مسرح الأوبرا الملكي في درسدن ومن الملاحظ أن أغلب أعماله لم تصل إلى النجاح والتوفيق الذي صادفته مؤلفاته للبيانو أو الغناء لأن معظمها كان يحتاج إلى العمل الذهني ولا تستطيع القيام به نتيجة طفرة إنفعالية سريعة لذا كانت تعانى من ضعف التوزيع الأوركستراли وإلى الحبكة الدرامية المفروض توافرها في بناء أقسام النفاعات ومع ذلك يمكن القول أن شومان كان مستكشفاً لمجالات جديدة في تكنيك البيانو كذلك في تناول المادة اللحنية وكيفية تحقيق الوحدة البنائية داخل الصيغ الكلاسيكية بارغم من تغلب المضمون الرومانطيكي فيها ، وبالرغم من ذلك فإن موسيقى شومان علامة تشير إلى الصيغ الحرية للمستقبل أكثر مما تشير إلى صيغ الماضي ، ولقد كان لإعجاب يوهان برامز Johannes Brahms (1833 - 1897) أثراً عميقاً أثره في تجسيم قوة وأهمية تجديدات شومان خاصة في مجالات البيانو وموسيقى الحجرة مثل صوناتات الفيولينية والبيانو باعتبارها نماذج لموسيقى الحجرة فيمكن القول بأنها كانت مبشرة بأعمال برامز المماثلة وممهدة لها .

ويمكن تقسيم حياته الفنية إلى ثلاثة مراحل: الأولى حتى عام ١٨٣٠ وهي فترة الشباب والدراسة والثانية تعتبر أهم مراحل إنتاجه الفني وهي من عام ١٨٣٠ حتى ١٨٤٤، ثم المرحلة الثالثة وهي من ١٨٤٤ - ١٨٥٦ (٥٢٥ : ٣)

نبذه عن بعض أعماله لموسيقى الحجرة (المصاحبة) :

- مقطوعات فانتازيا للكlarinet و البيانو مصنف ٧٣ عام ١٨٤٩ (٣ مقطوعات قصيرة)

- ٣ رومانسيات للأبوا و البيانو مصنف ٩٤ عام ١٨٤٩ .
- صوناتا رقم (١) في سلم لا / الصغير مصنف ١٠٥ عام ١٩٥١ .
- صوناتا رقم (٢) في سلم ري / الصغير مصنف ١٢١ عام ١٩٥١ .
- صوناتا رقم (٣) في سلم لا / الصغير مصنف ٢٧
- مقطوعة Märchenbilder للفيولا و البيانو مصنف ١١٣ عام ١٨٥١
- مقطوعة البطء للهورن و البيانو و السرعة مصنف ٧٠ عام ١٨٤٩
- ثلاثي للبيانو رقم ١ ري الصغير مصنف ٦٣ عام ١٨٤٧ .
- ثلاثي البيانو رقم ٢ في سلم فا / الكبير مصنف ٨٠ عام ١٨٤٧ .
- ثلاثي البيانو رقم ٣ في سلم صول / الصغير مصنف ١١٠ عام ١٨٥١
- ثلاثي Märchenerzählungen الكlarinet و الفيولا و البيانو مصنف ١٣٢ عام ١٨٥٤
- رباعي البيانو في سلم Mi b / الكبير مصنف ٤٧ عام ١٨٤٢ .
- خماسي البيانو في سلم Mi b / الكبير مصنف ٤٤ عام ١٨٤٢ .
- رباعي وترى رقم ١ في سلم لا / الصغير مصنف ٤١ عام ١٨٤٢
- رباعي وترى رقم ٢ في سلم فا / الكبير مصنف ٤١ عام ١٨٤٢
- رباعي وترى رقم ٣ في سلم لا / الكبير مصنف ٤١ عام ١٨٤٢ .
- كتب شومان ٢٥٠ أغنية منها مائة أغنية فقط عام ١٨٤٠ . (٧٩٤ : ١٢)

الجزء الثاني (الإطار التطبيقي)

أولاً : التحليل البنائي للعمل :

الصيغة : ثلاثة بسيطة A . B . A2 . مقسمة إلى ثلاثة مقطوعات

الكلارنيت المستخدم في العمل : كlarinet (لا)

المقام : سلم (لا) الصغير

الميزان :

النطاق الصوتي لآلہ البيانو من :

❖ تحليل القطعة الأولى : تعزف بتعبيرية في الأداء **Delicato e con espressione**

القسم A : من م (٢٠ : ١)

العبارة الأولى من م (١ : ٦) تنتهي بقفلة تامة في سلم لا الصغير
العبارة الثانية من م (٧ : ١٠) استراق من العبارات الأولى مصورة في سلم رى الصغير
العبارة الثالثة من م (١١ : ٢٠) جملة مطولة في سلم فا الكبير وتنتهي بقفلة تامة في سلم
دو الكبير.

القسم B : من م (٢١ : ٣٧)

العبارة الرابعة من م (٢١ : ٢٦) وهي عبارة مطولة في سلم لا الصغير
من م (٣٧ : ٢٧) جملة مطولة في سلم لا الصغير ، مع لمس سلم فا / ص ، دو # / ص
القسم A2 من م (٥٧ : ٣٧) إعادة حرفية مطولة للقسم A
كودا من م (٥٧ : ٦٩) تنتهي بقفلة تامة في سلم لا الكبير ، مع لمس سلم رى / ص ،
مي / ص .

❖ تحليل القطعة الثانية : تعزف بخفة ورشاقة **Animato , leggero**

القسم A : من أنا كروز م (١ : ٢٦)

من أناكروز م (١٠ : ١) عبارة مطولة ومعادة حرفيا في سلم لا الكبير ، مع لمس سلم مي /
ك ، رى / الكبير .

من أناكروز م (١٨ : ١١) عبارة مطولة تنتهي بقفلة تامة في سلم لا الكبير .
من م (٢٦ : ١٩) إعادة حرفية للعبارة السابقة .

القسم B من أنا كروز م (٥٠ : ٢٧) يغلب عليها الطابع الكرومائي لكثرة اللمس وعلامات
التحويل .

من أناكروز م (٣٤ : ٢٧) جملة تنتهي بقفلة نصفية في سلم فا / الكبير ، مع لمس سلم الدرجة
الخامسة دو / ك .

من أناكروز م (٤٣ : ٣٥) عبارة مطولة تنتهي بقفلة تامة في سلم فا / الكبير .

من أنا كروز م (٤٤ : ٥٠) جملة تنتهي بقفلة تامة في سلم فا / الكبير .

القسم A2 من أناكروز م (٥١ : ٧٣)

من أنا كروز م (٥١ : ٦٣) أعادة حرفية للقسم A .

من أنا كروز م (٦٤ : ٧٣) كودا ختامية تنتهي بقفلة تامة في سلم لا الكبير .

❖ تحليل القطعة الثالثة : تعزف سريعة نارية Rapido e con fuoco

القسم A : من م (١ : ٢٤)

من م (١ : ٥) جملة تنتهي بقفلة تامة في سلم لا الكبير

من م (٩ : ٦) أعادة حرفية للجملة الأولى

من م (١٥ : ١٠) فكرة لحنية مشتقة من الجملة السابقة تنتهي بقفلة تامة في سلم رى الكبير

من أناكروز م (١٨ : ١٦) عبارة مقصرة تنتهي بقفلة تامة في سلم رى الكبير

من أناكروز م (٢٤ : ١٩) عبارة مطولة تنتهي بقفلة تامة في سلم لا الكبير

القسم B : أنا كروز م (٤٦ : ٢٥)

من أناكروز م (٣٢ : ٢٥) جملة تنتهي بقفلة نصفية في سلم لا الصغير

من أناكروز م (٤٦ : ٣٣) جملة مطولة في سلم لا الصغير وتنتهي بقفلة تامة في سلم

لا الكبير .

القسم A2 من أنا كروز م (٤٦ : ٩٩) : من م (٩٩ : ٦٨) أعادة حرفية للقسم A .

كودا ختامية من م (٩٩ : ٦٩) استعراض مهارى مشتق من اللحن

الرئيسي للقسم A مع زيادة لسرعة العمل Piu mosso من م (٧٧ : ٩١) ، ثم كتابته

لسرعة أكثر مرة أخرى Piu presto من م (٩٢ : ٩٩) لأنها العمل بأسلوب مهارى

مستعرضاً لإمكانات العازف التقنية ، لينتهي العمل بقفلة تامة في سلم لا / الكبير .

التحليل العزفي :

❖ أسلوب الأداء العزفي و الصعوبات التقنية في القطعة الأولى :

تبأ المقطوعة الأولى بدخول آلة البيانو بعزف أربيجات أو تآلفات مفككة Broken chord

صاعدة وهابطة في السلم الأساسي للمؤلفة مع لحن تمهدى لدخول آلة الكلارينت بالحن

الأساسي يظهر في صوت السوبرانو في اليد اليمنى .

في م (١٢) يوجد صعوبة في أداء الأوكتافات والتآلفات بشكل متصل في اليد اليمنى ، مما

يتطلب من العازف التثبيت لبعض النغمات كمحور إرتکاز لليد لعدم قطع الصوت و إتباع ترقيم

الأصابع المقترن من قبل الباحثة لضمان استمرارية الصوت و أدائها بشكل سليم ، كما هو موضح بالشكل :

شكل رقم (١) المدونة الأصلية م (١٢)

يراعى أداء مصطلح forte piano (fp) و يعني قوي ثم خافت فجأة و هذا يتطلب أداؤه بتقليل الزراع ثم الارتكاز على نقل الأصابع بسرعة لتحقيق الضعف المفاجئ و الخفوت بعد الأداء القوي.

في م (١٣) يراعى العازف المصاحب أماكن النفس المحددة لعازف الكلاريнет أثناء الأداء . في م (١٦) ، (١٧) يراعى أداء الرباط اللحنى القصير (Slur) في اليد اليمنى على شكل أوكتافات لحنية ، وذلك برفع اليد بعد نهاية كل قوس لحنى قصير Slur (جملة موسيقية) وهذا ما يسمى (مرحلة السقوط) Lifting free full وهي مرحلة من مراحل تكثيف الوزن ، وتؤدى في نهاية (Slur) برفع اليد برشاقة للإستعداد لعزف الجملة التي تليها ، ويظل نقل اليد على سطح البيانو إلى نهاية الجملة حتى ترفع اليد في نهايتها للإستعداد لبداية جملة جديدة بخفة و رشاقة في الأداء في الأماكن المحددة مع توضيح أماكن الضغوط القوية (accent) السليمة لها ، مع التركيز على أداء الرباط اللحنى القصير (slur) في اليد اليسرى بشكل هارموني سليم و مراعاة أماكن الضغوط الصحيحة لها بترقيم أصابع مناسب ، كما هو موضح بالشكل :

شكل رقم (٢) المدونة الأصلية م (١٨-١٦)

من م (٢١) إلى م (٢٨) يجب مراعاة عازف البيانو المصاحب لتوضيح صوت السوبرانو في اليد اليمنى أثناء عزف أربيجات صاعدة وهابطة مصاحبة له و هذا يتطلب من العازف مهارة في إظهار الصوت بإستخدام الإصبع الخامس و الرابع بالتبادل مع ترقيم أصابع مناسب

للجزء ككل لضمان أدائه بشكل سليم ، لأنه قائم على عزف لحن في شكل محاكاة لحنية بيته وبين لحن آلة الكlarinet ، كما هو موضح بالشكل :

شكل رقم (٣) المدونة الأصلية من م (٢٨-٢١)

في م (٢٩) إلى (٣٥) تقوم المصاحبة على نموذج إيقاعي واحد مع آلة الكlarinet في حركة لحنية معاكسة مع لمس لسلم فا / الصغير ، مع لمس لسلم رى / الصغير في م (٣٤) ، بينما تقوم اليد اليسرى بعزف لحن على بعد ثلاثة مع اليد اليمنى في حركة عكسية في شكل مقابلة إيقاعية ثلاثة مقابل $\frac{3}{4}$ مقابلاً $\frac{2}{4}$ ، يكون الناتج السمعي لها () ، ويراعى ترقيم الأصابع المقترن من قبل الباحثة مع رفع اليد في نهاية كل موسيقى لحنية كما هو موضح بالشكل :

شكل رقم (٤) المدونة الأصلية من م (٣٩ - ٣٨)

في م (٣٥) يراعى علامات التحويل لينتهي هذا الجزء على تألف الدرجة الخامسة بسبعينه لسلم الدرجة الخامسة وهو مى / الكبير ، وتقترن الباحثة أن تكتب التألفات و السالم في شكل أرقام رومانية تحت كل جزء لسهولة و سرعة قرائتها للعازف المصاحب .

من م (٦١) إلى م (٦٩) تبدأ المصاحبة في عزف تألفات هارمونية في اليد اليمنى في م (٦١) مع لحن ختامي تؤديه آلة الكlarinet مع أوكتافات هارمونية في اليد اليسرى ، تليها مصاحبة لحنية على شكل اربيجات صاعدة و هابطة في حوار بين اليدين ، وتقترن الباحثة التدريب على التألفات الهارمونية بعزفها بشكل لحنى مفرد بترقيم أصابع مناسب لحفظ النغمات

ثم عزفها بشكلها الطبيعي ، و أيضاً عزف نغمات الأربيج بشكل هارموني مجمع ثم عزفها في شكلها الطبيعي للوصول إلى أداء سليم و سريع ، كما هو موضح بالشكل الآتي :

شكل رقم (٥) المدونة الأصلية من م (٦١-٦٩)

❖ أسلوب الأداء العزفي والصعوبات التقنية في القطعة الثانية :

تفتح القطعة الثانية بعزف منفرد لآلة البيانو في إستعراض تمهدى للحن الرئيسي لآلة الكلارينت في صوت السوبرانو في اليد اليمنى مع خلفية مصاحبة بسيطة تؤديها اليد اليسرى و يراعى أماكن الضغوط في أول كل موتيف لحنية لإبراز اللحن الأساسي ، كما هو موضح بالشكل الآتي :

شكل رقم (٦) المدونة الموسيقية من أناكروز م (١-٣)

ونقوم المصاحبة في هذه القطعة على مصاحبة لحنية قائمة على أربيجات وقفزات لحنية مع خلفية هارمونية بسيطة تقوم بها اليد اليسرى لتدعم اللحن الأساسي التي يظهر عادة في صوت السوبرانو باليد اليمنى ، و ذلك في حوار رائع بين الآلتين .

في م (٢) يراعى تغيير المفتاح من مفتاح صول في اليد اليمنى إلى مفتاح فا و رجوعة إلى صول في م (٣) مره أخرى .

يكثُر استخدام الأداء التعبيري في هذا الجزء لظهور المصطلحات التعبيرية بكثرة ، مما يتطلب من العازف التركيز في الأداء لتحقيق التعبيرات المطلوبة بشكل سليم ، ويوضح ذلك في م (٣)

يجب أداوه بنبرة قوية و يليه أداء خافت مفاجئ لتحقيق التعبير المطلوب و هو sfp و ذلك بإستخدام قوة الرسغ ثم نقل الأصابع ، و يليه العزف بخوت p في م (٤) ثم خافت جدا pp و هذا يستوجب التحكم في نقل الأصابع على البيانو بتقريب الأصابع من لوحة المفاتيح لتحقيق التعبير المطلوب ، و يتكرر ذلك في م (٨) إلى م (١٠) و في أماكن متفرقة من القطعة .
و إبتداء من م (١٧) ، (١٨) يعزف البيانو المصاحب للحن الأساسي مع آلة الكlarinet في صوت السوبرانو مما يتطلب من العازف إبرازه بأداء قوي بإستخدام نقل الذراع مع مراعاة تثبيت نغمة (لا) لتحقيق إمتداد الصوت .

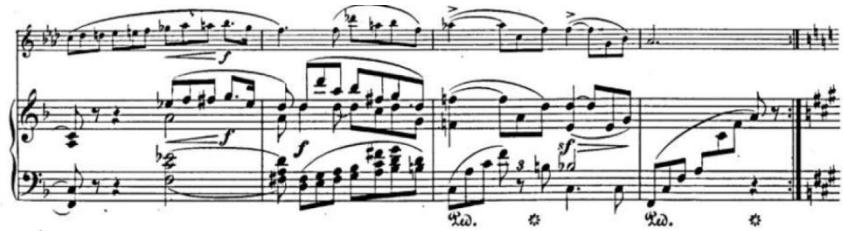
م اناكروز (١٩) ، (٢٠) جزء إستعراضي لآلة البيانو المصاحب تمهدًا لدخول آلة الكlarinet ، في شكل حوار بين الآلتين في تناغم و ثراء هارموني و يستمر ذلك إلى م (٢٦) ، و يتطلب ذلك من العازف المصاحب التركيز في نغمات السوبرانو في اليد اليمنى مع الخلفية الهامونية و اللحنية لها لضمان إخراج الصوت بشكل سليم و متانة بينه وبين آلة الكlarinet .
يراعى تغيير السلم في م (٢٧) إلى سلم فا / الكبير ، هذا الجزء من القطعة يكون الآلتين في حوار في و تلاحق في أداء اللحن الرئيسي بشكل شيق ، فتببدأ آلة الكlarinet بالعزف لتلتحقها آلة البيانو في آداء نفس اللحن . و يراعى في هذا الجزء من م (٢٧) إلى (٣٠) إستخدام الدواس الأيمن Pedal بشكل سليم و رفعه في الأماكن المحددة لعدم حدوث تشوش و تداخل في الأصوات أثناء الأداء ، كما هو موضح بالشكل الآتي :

شكل رقم (٧) المدونة الأصلية من أناكروز م (١٩ - ٢٢)

في م (٣٥) ، (٣٦) ، (٤١) يراعى أداء الرباط الحناني القصير (slur) بشكل سليم كما سبق و أن ذكرت الباحثة من قبل .

في م (٤٧) إلى م (٥٠) يراعى أداء المسافات الهامونية المتصلة بشكل سليم في اليد اليمنى واليسرى وذلك بإتباع ترقيم أصابع مناسب ، مع تثبيت بعض النغمات أثناء العزف و زحقة الأصابع لضمان استمرارية الصوت وعدم قطعة لتحقيق قوس الإتصال المطلوب ، كما يلي :

شكل رقم (٨) المدونة الأصلية من م (٤٧ - ٥٠)

من م (٦٤) إلى (٧٣) كودا : يقوم فيها عازف البيانو المصاحب بعزف مصاحبة لحنية قائمة على الأربعجات الصاعدة و الهابطة في اليد اليمنى كخلفية لحنية مصاحبة لآلة الكلارينت و يظهر في اليد اليسرى أجزاء من لحن الآلة الرئيسية لدعيمه و تحقيق ثراء لحن ، كما هو موضح بالشكل الآتي :

Coda.
Nach und nach ruhiger.

شكل رقم (٩) المدونة الأصلية كودا من م (٦٤ - ٧٣)

في م (٧٢) إلى م (٧٣) تظهر حلية الأربعجيو في كلتا اليدين اليمنى واليسرى ، و يجب أدائها بالشكل السليم ، كما هو موضح بالشكل الآتي :

شكل رقم (١٠) كيفية أداء حلية الأربعجيو

❖ أسلوب الأداء العزفي و الصعوبات التقنية في القطعة الثالثة :

تتميز هذه القطعة بالثراء اللحنى و الهاورموني في إستخدام أشكال مختلفة و متنوعة من المصاحبة لآلة البيانو ، و يغلب على المصاحبة في هذا الجزء على الثراء اللحنى ، و تقوم المصاحبة على فراتات لحنية في إبراز اللحن الرئيسي مع خلفية هارمونية ، و تعتمد المصاحبة في أجزاء متفرقة على فراتات سلمية يغلب عليها الكروماتية في بعض الأحيان ، و ذلك

بالإضافة إلى استخدام التالفات المفككة والأربيجات اللحنية، والقفزات اللحنية والهارمونية في اليد اليمنى، مع مصاحبة هارمونية قائمة على تالفات ثلاثة و رباعية في اليد اليسرى . حيث تبدأ كلتا الآلتين بالدخول معاً في م (١) إلى م (٩) لاستعراض آلة الكلارينت اللحن الرئيسي للقطعة ، مع مصاحبة قائمة على الأوكنافات الهارمونية والتالفات الثلاثية في اليد اليمنى ، ونلاحظ إتحاد أداء الآلتين في بعض الأجراء كما في م (٥) ، (٩) و يستوجب ذلك تركيز من العازف المصاحب و التدريب عليها بشكل سليم لتحقيق التماугم و الإنسجام في الأداء بين الآلتين.

من اناكروز (٢٥) إلى م (٤٧) المصاحبة قائمة على مسافات هارمونية و أوكنافات و تالفات مقسمة على الشكل الإيقاعي (▨) بأداء الأقواس اللحنية القصيرة في اليد اليمنى والتي سبق و أن ذكرت الباحثة طريقة أدائها ، و يمكن التدريب على هذا الجزء عن طريق التمررين الآتي :

شكل رقم (١١) تمررين مقترن من قبل الباحثة لعزف التالفات الثلاثية

و يراعى أداء حلية الأشكاتورا في م (٣٧) ، (٣٨) في كلتا اليدين ، كما هو موضح بالشكل التالي :

شكل رقم (١٢) كيفية أداء حلية الأشكاتورا

من م (٤٦) إلى (٦٨) إعادة حرفية للجزء (A).

كودا ختامية من م (٦٩ : ٩٩) استعراض مهارى مشتق من اللحن الرئيسي للقسم A

و تقوم المصاحبة اللحنية في هذا الجزء على نموذج إيقاعي متكرر أغلب الوقت وهو (▨) في تكامل بين اليد اليمنى و اليسرى على شكل أربيجات صاعدة وهابطة مع تالفات هارمونية في اليد اليسرى في أغلب الأحيان ، كما هو موضح بالشكل الآتي :

شكل رقم (١٣) المدونة الموسيقية الأصلية من م (٦٩ - ٧٤)

مع زيادة لسرعة العمل **Piu mosso** ابتداء من م (٧٧ : ٩١) و تعني أسرع قليلاً ، ويجب الإنفاق على السرعة التي سوف يتم الإنقال لها بين كلا العازفين لضمان راحة كل منها حسب إمكاناتهم المهارية في العزف ، و يلاحظ إتحاد العازفين في هذا الجزء لعزف نفس اللحن ، مما يعطي تشويقاً و ثراءً لحن في السمع .

يمكن التدريب على هذا الجزء بعزف النغمات بطيء بالعزف المنقطع لحفظ النغمات و تحديد أرقام الأصابع المناسبة و الوصول من خلال هذه الطريقة إلى الأداء بالسرعة المطلوبة بتكتيكي جيد لليد اليمنى .

في م (٨٤) إلى (٨٧) يراعى أداء التالفات الرباعية في اليد اليسرى و ذلك باستخدام الدواس الأيمن و ترقيم أصابع مناسب ، و تقترح الباحثة أن يتم التدريب عليها بأدائها مفرطة بسرعة بطئاً في البداية ، بهدف حفظ النغمات وأرقام الأصابع ، للوصول إلى أدائها مجمعة بقوه متساوية و بالسرعة المطلوبة في الأداء .

و يراعى رفع الدواس الأيمن في أماكنه المحددة لعدم إحداث تشوش و تداخل نغمات التالفات معاً في السمع ، و يمكن التدريب عليها كما في التمرين الآتي :

(شكل رقم ١٥) تمرن مقترن من قبل الباحثة أداء التالفات الرباعية في اليد اليسرى

في م (٨٩) يجب النطقي قليلاً جداً لوجود مصطلح **poco tratt.** و ذلك بإتفاق مسبق بين العازفين مع الرجوع إلى السرعة السابقة مرة أخرى في م (٩٠) لوجود مصطلح **a temp.**

من م (٩٢ : ٩٩) بدأ كتابته لسرعة أكثر مرة أخرى *Piu presto* و تعني سريع بحيوية لإنهاء العمل بأسلوب مهارى مستعراضاً لأمكانات العازف التقنية . تبدأ محاكاة لحنية رائعة لحنية بين الآلتين بشكل إستعراضي في ختام قوى للفانتازيا .

نتائج البحث

لقد استطاعت الباحثة من خلال تحليل عينة البحث و إلقاء الضوء على أسلوب روبرت شومان في مصاحبة البيانو في فانتازيا الكلارينت و البيانو مصنف ٧٣ ، ولقد جاءت نتائج

السنة الـ ١٠

ما هي أساليب أداء المصاحبة و خصائص العناصر الموسيقية التي تميزت بها في فانتازيا
شو مان للكلارينت و البيانو مصنف ٧٣ ؟

- مصاحبة هارمونية : قائمة على تآلفات ثلاثة ورباعية في اليد اليمنى مع أوكتافات هارمونية متصلة في اليد اليسرى ، و ذلك في م (٦١ - ٦٣) ، (٦٨ - ٦٩) .

المقطوعة الثانية :

- مصاحبة لحنية : قائمة على عزف لحن موازي للحن آلة الكلارينت في اليد اليمنى في السوبرانو بتدعيم لحن على إيقاع (مم) لها في نفس اليد (خطين لحنين) مع عزف اليد اليسرى لحن موازي لهم ليكون نتاج ذلك سماع أربع خطوط لحنية في آن واحد ، كما ظهر من م (١ - ٧) ، ومن م (١١ - ٢٦) .

- مصاحبة لحنية : قائمة فرات سلمية و كروماتيكية مع تدعيم هارموني بسيط في اليد اليسرى قائم على التآلفات الثلاثية و الرباعية تآلفات مفككة ، كما جاء في م اناكروز (٢٧ - ٢٨) ، وفي م (٣٤ - ٣٢) ، ومن م (٤٤ - ٤٢) ، م (٦٤) ، ومن م (٦٨ - ٧٤) ، كما ظهرت تآلفات اللحنية المفككة (Broken chord) بحركة عكسية بين اليد اليمنى واليسرى ، وذلك في م (٢٩ ، ٣٠ ، ٣٣ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٧٢) .

المقطوعة الثالثة :

- مصاحبة لحنية : قائمة على عزف اللحن الأساسي للمقطوعة في شكل محاكاة بين البيانو والكلارينت في اليد اليمنى مع تدعيم هارموني بسيط في شكل تآلفات ثلاثة و مسافات هارمونية مختلفة في نفس اليد (خطين لحنين) مع مصاحبة لحنية في اليد اليسرى قائمة على التآلفات المفككة ، كما ظهر في م (٣ - ٩) ، ومن (٤٨ - ٥١) .

- مصاحبة هارمونية مكثفة : ظهرت في الكودا قائمة على مصاحبة لحنية أربيجية في اليد اليمنى مع تدعيم هارموني لها تآلفات ثلاثة بسيطة ، وتآلفات رباعية بينها مسافات أكثر من أوكتاف في اليد اليسرى ، كما ظهر من م (٨٤ - ٨٧) .

- مصاحبة لحنية : قائمة على فراتات سلمية في اليد اليمنى و اليسرى في الإتحاد مع آلة الكلارينت كما في م (٧٧) ، (٩٧) وفي حوار في شكل سؤال و جواب بين الآلتين في م (٩٤ ، ٩٥) .

السؤال الثاني :

ما هي الصعوبات التقنية في فانتازيا شومان للكلارينت و البيانو مصنف ٧٣ ؟

و لقد أجبت الباحثة على هذا التساؤل من خلال تحديد الصعوبات ووضع حلول لها و اقتراح تمارين للتغلب عليها التحليل العزفي التفصيلي لمقاطعات الفانتازيا في داخل الإطار التطبيقي بالتفصيل .

السؤال الثالث :

ما هي الإرشادات العزفية المقترحة من قبل الباحثة للوصول إلى أداء أفضل لفانتازيا شومان للكلارينت والبيانو مصنف ٧٣ ؟

١. يجب استخدام الدواس الأيمن في كثير من الأجزاء من الحركة لتحقيق امتداد الصوت المطلوب ، كما هو مشار له على المدونة الموسيقية من الفانتازيا .

٢. الإكثار من استخدام الأجزاء التي تستعرض مهارة العازف التقنية في الأجزاء السلمية الكروماتيه الأربعجات و السلمية مما يتطلب التدريب عليها تكنيكياً من عازف البيانو المصاحب .

٣. بالرغم من تحديد السلام لكل قطعة إلا أن الأجزاء الثلاثة غالب عليها التونالية الغير مستقرة ، لكثرة اللمس و علامات التحويل ، التي تعطي عدم إستقرار على طابع السلام الأساسي للمؤلفة ، إلا في القلات النهاية لكل جزء ، حيث بدأ بسلم لا الصغير و أنهى القطعة الأولى في سلم لا الكبير ، و ذلك يستوجب من العازف المصاحب التركيز على علامات التحويل و تحديد الانتقالات بين السلام و طابع طل سلم سواء كان سلك كبير أو صغير .

٤. يجب على عازف البيانو المصاحب التدريب على كيفية أداء الحلقات التي استخدمها المؤلف وهي : حلية الأشكاندورا ، الأربعجيو ، و التي أوضحت الباحثة تفسيرهم في الأشكال رقم (١٠) ، (١٢) .

٥. يجب التدريب على أداء المقابلة الإيقاعية التي ظهرت في الفانتازيا و هي مقابلة إيقاعية واحدة و هي (M.M) مقابل (M.M) فيما بين لحن البيانو و الكلارينت ، كما وان ذكرت الباحثة تفسيرها .

٦. استخدم كلارينت (لا) ، و الذي يتميز بصوته الدافئ و أغفل من كلارينت سبي بيمول الشائع إستخدامه في أغلب المؤلفات ، مما يضفي على الفانتازيا طابع درامي غنائي .

٧. استخدم مصطلحات التظليل بكثرة للتعبير عن الدرامية للعمل في شكل متغير و مفاجئ من pp إلى fp و هكذا ، مع استخدام مصطلحات تغيير السرعة ، و فيما يلي عرض للمصطلحات التعبيرية و السرعات التي وردت في الفانتازيا و كيفية أدائها :

المعناه و تفسيره و كيفية أدائه	المصطلح
هو اختصار لمصطلح (Piano) ويعني العزف بخفوت وتؤدي من خلال تقريب الأصابع من النotas المطلوب عزفها بخفوت .	P
هي اختصار لمصطلح (Crescendo) وتعني التدرج من الخفوت إلى القوة ، وتأدي بثقل اليد على النotas تدريجياً حتى نصل إلى العزف بقوة، ويرمز لها (<).	Cresc.
هي سرعة وتعني العزف بهدوء أو بشكل رخيم شيئاً فشيئاً أو تدريجياً و تعني تابع حالاً ، أو الانتباه لعزف هذا الجزء في اللحظة .	poco a poco trnquillo
هو اختصار لمصطلح (Pianissimo) وتعني العزف خافت جداً وتؤدي من خلال تقريب الأصابع من النotas المطلوب عزفها خافت جداً، بحيث نسمع الصوت يأتي من بعيد.	PP
هو اختصار لمصطلح (diminuendo) وتعني التدرج من القوة إلى الخفوت ويرمز لها >< وذلك بتخفيف ثقل اليد على النotas تدريجياً حتى نصل إلى العزف الخافت.	dim
و هو اختصار لمصطلح piano forte و يعني قوي ثم خافت فجأة و هذا يتطلب أداء بثقل الزراع ثم الارتكاز على ثقل الأصابع بسرعة لتحقيق الضعف المفاجئ و الخفوت بعد الأداء القوي.	fp
العزف أسرع قليلاً مما سبق	Piu moso
العزف مع استخدام الدواس الأيمن أو دواس الإمتداد	Con ped.
العزف بحلوه خفه في الأداء .	dolce
التطويل قليلاً أو التأخير تدريجياً في عزف هذا الجزء	Poco tratt

و هو مصطلح سرعة و يعني العزف أكثر سرعة و حيوية	Piu presto
هو اختصار لمصطلح (Forte) وتعني العزف بقوة نسبية ، وذلك بالضغط بثقل الذراع بقوة على النوتات .	f
الاستمرار بالعزف في نفس السرعة أو الزمن المطلوب في هذا الجزء .	Sempre in tempo
هو اختصار لمصطلح (Fortissimo) العزف بقوة شديدة، وتؤدي بفتح مفصل الكتف ورمي ثقل الذراع على النغمة المراد عزفها ويأتي عن طريق تعبئة الجزء المراد العزف به بقوة تساوي ثقل الذراع ، ثم الإنقال فجائياً للعزف الخافت خلال تقريب الأصابع من النوتات المطلوب عزفها بخفوت .	sfp

التوصيات

- ١- الاهتمام باختيار أعمال الآلات النفع بصفة خاصة لعزف المصاحبة معها لما تتطلبه الآلة من دراية وفهم بكيفية أماكن أخذ النفس والتدوين الخاص بها .
- ٢- توصي الباحثة بالإهتمام بتدريب كلارينت (لا) ، مع كلارينت سي بيمول الشائع تدريسة بالكلية ، لوجود أعمال هامة تستخدم الآلة مثل كونشرتو موتسارت للكلارينت وغيرها ، وايضاً لاستخدامها في الأوركسترا بكثرة من قبل المؤلفين على سبيل المثال و ليس الحصر إفتتاحية أوبرا كارمن للمؤلف الموسيقي جورج بيزيه .
- ٣- أن يتضمن منهج المصاحبة في البكالريوس ومرحلة الدراسات العليا في أداء هذه الفانتازيا أو مقاطعات أخرى في مستواها التقنى والتعبيرى .
- ٤- عمل أبحاث أخرى مكملة لموضوع البحث الحالى خاصة بأعمال هامة فى تخصص المصاحبة .
- ٥- متابعة الطالب في الاطلاع على المراجع الأجنبية حتى يتمكن العازف من معرفة جميع المؤلفين في مختلف العصور ، وهذه المتابعة تكون بتوجيه من أستاذ المادة .
- ٦- تدعيم المكتبات الموسيقية في الكليات ومعاهد المتخصصة بالاسطوانات والتسجيلات والمدونات الخاصة بمؤلفات مصاحبة البيانو إلى جانب تدعيمها بالكتب والمراجع .
- ٧- العمل على تسلسل منهج للمصاحبة وتحطى حدوث أي فجوة في المحتوى العلمي للمنهج بين المراحل المختلفة .
- ٨- تشجيع الدارسين على حضور حفلات الأوركسترا والاستماع إلى المؤلفات العالمية .

قائمة المراجع

أولاً : المراجع العربية :

١. أحمد بيومي : القاموس الموسيقي - الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي - دار الأوبرا المصرية ، القاهرة ١٩٩٢ .
٢. ألفريد أينيشتين : الموسيقى في العصر الرومانتيكي - ترجمة د / أحمد محمود - دار التأليف و النشر - الهيئة العامة للكتاب - ١٩٧٣ .
٣. ثيودورم فيني : تاريخ الموسيقى العالمية ، ترجمة سمحـة الخولي و محمد جمال عبد الرحيم - دار المعارف - القاهرة - ١٩٧٢ .
٤. س-ث - ديفي : التأليف الموسيقي - ترجمة سمحـة الخولي - القاهرة - دار المعرفة - ١٩٦٥ .
٥. فتحية محمد فايد : المصاحبة دراسة و فن - كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان - ٢٠٠٣ م .
٦. فؤاد زكريا : محبـط الفنون - الجزء الثاني - الموسيقى فى القرن التاسع عشر - دار المعارف ١٩٧١ .
٧. ماكس بنشار : تمهـيد الفن الموسيـقي ، ترجمة / محمود رشاد بدران - دار نهضة مصر للطبع و النشر - الفجالـة (القاهرة) - ١٩٧٣ .
٨. نادرة السيد محمد حسن : الطريق إلى عزف البيانو ، القاهرة ، ١٩٩٧ .

ثانياً : المراجع الأجنبية :

9. Apel, Willi : Harvard Dictionary of Music – The Belknap Press of Harvard University Press , Cambridge, Massachusetts – 1979
10. Arthur, Jacobs: penguin Dictionary of music – penguin Books – ltd – Middlesex – England -1991.
11. Daverio, John : The New Grove Dictionary , Vol 22 London , Macmillan Publishers Limited,1980.
12. Hall , Janna , May : Performance Practice in Johannes Brahms's Sonata for Clarinet and Piano in f minor No.1Op.120- University of California Los Angeles – DMA-2000 .
No.1Op.120- University of California Los Angeles – DMA-2000 .
13. Sadie, Stanley: The New Groves Dictionary of Music and Musicians, Oxford University Press, Inc, Vol.26,New York, 2001,
14. Sadie, Stanley : The New Groves Dictionary of Music and Musicians, Macmillan, Publishers Limited , London, 1980.

ملخص البحث

أسلوب أداء البيانو المصاحب في فانتازيا الكلارينيت و البيانو لروبرت شومان

* م . د / باست عادل حسن صالح *

تعتبر المصاحبة الآلية و الغائية شكل من أشكال الأداء الجماعي و التكامل الفني بين الآلات و الذي يساعد على إيجاد حوار بين الآلات المشابه منها وغير المشابه ، و الذي يحقق التواصل بين العازف والعازف الآخر والإندماج الفني بينهما ، مما ينتج عنه إبتكار ألوان متعددة من المؤلفات الموسيقية ، و تعد المصاحبة بالنسبة لبعض الآلات غير الهامونية كالكلارينت والفلوت غيرها ... ، و أيضاً الصوت البشري مكملة للجانب الهاموني حيث يمكنها بفضل آلة أخرى أن تقوم بأداء عمل هارموني أو بوليفوني كالصوناتا و الكونشيرتو و الفانتازيا ، و تقوم هذه الأعمال على إكتشاف قدرات جديدة لذلك الآلات و أيضاً إكتشاف مهارة العازفين ، إلى جانب إثراء الأعمال الموسيقية .

و لقد ارتفع المستوى الفني لدور المصاحبة منذ أن تطورت صناعة آلة البيانو ، الأمر الذي أدى إلى تطور أساليب التأليف الموسيقي ، و بالتالي تقنيات فن المصاحبة الموسيقية ، وذلك بداية من عام ١٧٧٠ عن طريق الكتابة الكونترابنطية ، مما جعل دور آلة البيانو في المصاحبة هي توازن مع دور العازف المنفرد ، و يجسد ذلك المصاحبات الفنية لكل من المؤلفين شومان و شوبرت سواء للآلات الأوركسترالية أو للغناء ، و الذي ساعد على تحسين الأداء للمصاحب و عزف الهامونيات الغير مألوفة في القرن التاسع عشر إلى جانب التحويلات المفاجئة و الإنتقال بين السلام الكبيرة والصغرى ، ثم ظهور الصيغ الجديدة التي تجمع بين التقليدية و الحرة . ولما كانت مادة المصاحبة من المواد الهامة لدراسة العزف على آلة البيانو فقد اختارت الباحثة موضوع هذا البحث و هو أسلوب أداء البيانو المصاحب في فانتازيا روبرت شومان للكلارينت و البيانو op.73 ، لما تشتمل عليه من عمق في الأداء و قوة في التعبير عن المضمون الموسيقي الدرامي الذي تتناول تقديم الأوان الصوتية المختلفة و صعوبات وتقنيات فنية وأدائية تبرز إمكانيات و قدرات العازف .

وашتمل البحث على مشكلة البحث ، والأهداف ، والأهمية ، عينة البحث ، أدوات البحث ، منهج البحث ، أسئلة البحث ، وحدود البحث ، ومصطلحاته ، ولقد اتبع البحث المنهج الوصفي (تحليل محتوى) .

* م . د / باست عادل حسن صالح مدرس دكتور بقسم الأداء - شعبة بيانو (مصاحبة) - بكلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان

و ينقسم هذا البحث إلى جزئين :

• الجزء الأول : الإطار النظري ، ويشتمل على :

- بعض من الدراسات السابقة العربية والأجنبية المرتبطة بموضوع البحث .
- المصاحبة في القرن التاسع عشر .
- الفانتازيا في القرن التاسع عشر .
- نبذة عن عائلة آلة الكلارينت .
- نبذة عن المؤلف الموسيقي روبرت شومان (أسلوبه و طابع موسيقاه و بعض أعماله) .

• الجزء الثاني : الإطار التطبيقي ، ويشتمل على :

- تحليل فانتازيا الكلارينيت و البيانو .
- إخراج الصعوبات التقنية واقتراح التغلب عليه .
- نتائج البحث .
- التوصيات والمقترنات .
- قائمة المراجع العربية والأجنبية .
- ملخص البحث .

Research Summary

Robert Schumann 's style of piano accompaniment in the fantasy of clarinet and piano

Dr. Basset Adel Hassan Saleh

The musical accompaniment is a form of collective performance and the technical upgrading between machines, which helps to create harmony between similar and non-similar instruments, which achieves communication between the musician and the other player and the artistic fusion between them, resulting in the creation of multiple colors of musical compositions, For some non-harmonic machines such as clarinet and flute ..., and the human voice is complementary to the harmonic side, where, thanks to another machine, it can perform the work of Harmony or polyphony such as colors, concerto and fantasy, and these works to discover the capabilities of the very And also to discover the skill of the musicians, as well as to enrich the musical works.

The artistic level of the accompaniment has increased since the development of the piano industry, which led to the development of musical compositions, and thus the art of musical accompaniment, beginning in 1770 by contrasting writing, making the role of the piano in the accompaniment a balance with the role of the instrumentalist (1810-1856) and Franz-Peter Schubert (1897-1928), both for orchestral instruments and for singing, which helped to improve the performance of the accompaniment and play of unusual harmonies in the 19th century, as well as sudden transfers And transition between tuberculosis And the emergence of new formulas that combine the traditional and the free As the material of the accompaniment of the material important to the piano player has chosen the researcher the subject of this research is the style of performing piano accompaniment in the fantasy Robert Schumann of the clarinet and piano 73, why It includes a depth of performance and a power to express the dramatic musical content that dealt with the presentation of various vocal time and difficulties and technical and performance techniques that highlight the abilities and abilities of the musician.

The research is based on a number of previous studies related to the subject of the research, the research problem, the research objectives and the importance, the research questions, the research sample, the boundaries of the research, the research tools, the search terms, the research methodology.

This research is divided into two Sections:

- Section 1: Theoretical framework, which includes:
 - The attendant in the nineteenth century.
 - Fantasy in the 19th century.
 - About the Clarinet machine family.
 - About the life of Robert Schumann.
 - Robert Shuman's style and character of music.
 - About some of its works.
- Section 2: Application Framework, which includes:
 - Structural Analysis of Clarinet Fantasia and Piano Class 73 by Robert Schumann.
 - The musical analysis of the Clarinet Fantasia and the piano is rated 73 by Robert Schumann.
 - Identify technical difficulties and suggest ways to overcome them to achieve good performance of accompanying the piano player at work.
 - Search results and recommendations
 - Arabic and foreign references.

