"دور آلة التشيللو في روندو عزيز الشوان"

وليد محمد عبد الباسط (٠)

المقدمة:

ظهر الاتجاه القومي في الموسيقي في مصر منذ أو اخر العشرينات من القرن العشرين على يد الجيل الأول "جيل الرواد" (يوسف جريس - حسن رشيد - أبو بكر خيرت) ، ثم تلاه الجيل الثاني ويضم عدد كبير من المؤلفين (إبراهيم حجاج - فؤاد الظاهري - عزيز الشوان - كامل الرمالي - عطية شرارة - رفعت جرانة - جمال عبد الرحيم) (١٥).

وهؤ لاء قد درسوا الموسيقى العربية وعلوم التأليف الموسيقي الأوروبي وقاموا بعد ذلك بكتابة مؤلفات موسيقية مصرية متطورة ووضعوها في إطار علوم التأليف الموسيقي التي درسوها وقد كتب عدد منهم مؤلفات لموسيقى الحجرة قامت فيها آلة التشيللو بدور أساسي وكان من هؤلاء المؤلفين: (عزيز الشوان – كامل الرمالي – عطية شرارة – رفعت جرانة – جمال عبد الرحيم) •

وقد إتسمت محاولات هؤلاء المؤلفين المصريين وغيرهم بإيجاد إسلوب يجمع بين أساليب التأليف الغربي وعناصر الموسيقي العربية المصرية ، حيث حاولوا تطويع الأساليب الغربية ووسائل التأليف الغربي لتتناسب مع طابع الموسيقي المصرية ، وكان لإختلاف اسلوب تأليف كل منهم دور كبير في تطور أسلوب العزف على الالة لمواكبة التطورات المختلفة.

^{•)} وليد محمد عبد الباسط: مدرس آلة التشيللو بالمعهد العالى للموسيقى العربية (أكاديمية الفنون)

(ا) زين نصار: جمال عبد الرحيم بين القومية والتجريبية في الموسيقى المصرية، رسالة ماجستير غير منشورة، المعهد العالى للنقد الفنى (أكاديمية الفنون)، القاهرة ١٩٨٠ ص ٢٥ بتصرف

تحديد المشكلة:

رغم أن الموسيقى القومية هى تجسيد لآصالة الشعوب بما تحويه من أفكار وألحان مستمدة من التراث القومى والفن الشعبى الذى يمثل القاعدة العريضلة للمجتمع المصرى، إلا ان الباحث لاحظ إفتقار مناهج موسيقى الحجرة فى الكليات والمعاهد الموسيقية المصرية لمعظم تلك الأعمال المصرية والتركيز على المؤلفات العالمية الأخرى،

- الأمر الذى دفع الباحث إلى تقديم دراسة تحليلية لأحد أهم هذه الأعمال وإعادة تدوينها للوقوف على أسلوب آدائها وأهم صعوباتها التقنية وتناولها بالشرح والتفسير وتقديم المقترحات لتذليل تلك الصعوبات لإمكانية التعرف عليها وآدائها بشكل جيد •

أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى:

- ١. إظهار الدور التي تقوم به آلة التشيللو في روندو عزيز الشوان .
- القاء الضوء على أسلوب العزف على الآلة في روندو عزيز الشوان ، والوقوف على مهارات الآداء الخاصة باليد اليمني واليد اليسرى ، وتناولها بالشرح والتفسير ومحاولة ايجاد الحلول الممكنة للتغلب عليها .

أهمية البحث:

إن تحقيق الأهداف السابقة وتفهم العازف لدور آلة التشيللووتناوله بالشرح والتفسير ومحاولة ايجاد الحلول الممكنة للتغلب عليها يساعد عازف آلة التشيللو على آداء روندو عزيز الشوان بشكل جيد

أسئلة البحث:

- ١) ما دور آلة التشيللو وإسلوب آدائها في الأعمال المشار إليها في روندو عزير
 الشوان وكيفية توظيفه لها ؟
- ۲) ما الصعوبات التقنية وأساليب العزف لليد اليمنى واليد اليسرى لآلة التشيللو في روندو عزيز الشوان ؟ وما الحلول الممكنة للتغلب عليها ؟

حدود البحث:

الموسيقي القومية في النصف الثاني من القرن العشرين بمصر

منهج البحث:

يتبع هذا البحث المنهج الوصفى (تحليل المحتوى) .

عينة البحث:

تتمثل عينة الدراسةفي روندو عزيز الشوان للتشيللو والبيانو

أدوات البحث: آلة تشيللو –المدونة الموسيقية لروندو عزيز الشوان للتشيللو والبيانو

الفصل الأول

(الإطار النظرى)

المبحث الأول: موسيقى الحجرة Chamber Music

تسميتها :Chamber Music هو الإسم الإنجليزى لموسيقى الحجرة ، كما يطلق عليها بالفرنسية السلم : Musique de chambre ، ويطلق عليها بالألمانية : Musica da camera ، وبالإيطالية : Kammermusik

تعريفها :استقر مفهوم موسيقى الحجرة وأصبح لها مصطلح خاص أكثر دقة في بداية القرن التاسع عشر بعد إنتشار الحفلات الموسيقية وخروج هذا النوع من الآداء إلى العامة بدلاً من إقتصاره على صالات الأمراء والملوك – وبمفهوم أكثر دقة يمكن تعريفها : أنها تلك الموسيقى التي تكتب لعازفي مجموعة صغيرة من الآلات المنفردة يتراوح عددهم بين اثنين و ثمان آلات بدون قائد ، والتي تعزف في مكان صغير لعدد محدود من المستمعين والذي يكون غالبا في الصالات الصغيرة ، أو قاعات الإستقبال في المنازل الأرستقراطية (١٦)

2000

مجالخ تحلوم وفنون الموسيقيخ كليخ التربيخ الموسيقيخ

¹⁶)Sadie Stanly - **The New Grove Dictionary of Music and Musicians**Vol (4) Macmillan Publishers Limited - London 1980 .P (113)

أنواعها:

- الثنائي :يطلق عليه بالإنجليزية Duett ، كما يطلق عليه بالفرنسية Duo ، وبالألمانية Duett ، وبالإيطالية Duett والثنائي عبارة عن مؤلفة لصوتين أو لآلتين (بمصاحبة او بدون مصاحبة) يتساوى فيه دور كل من الصوتين أو الآلتين وقد صم الثنائي في بادئ الأمر ليكون لآلتين من نفس النوع مثل ثنائيات فيفالدى لآلتي تشيللو، وهناك بعض الثنائيات لآلتين مختلفتين مثل ثنائيات بيتهوفن لآلتي كلارنيت وباصون ، وثنائيات التشيللو والبيانو، والفيولينة والبيانو وغيرها ، وفي هذه الحالة يطلق عليه صوناتا
- الثلاثى: يطلق عليه بالإنجليزية Trio ، كمايطلق عليه بالفرنسية Terzetto ، وبالألمانية Terzett ، وبالإيطالية Terzetto والثلاثى عبارة عن مؤلفة لـثلاث آلات أكثرها شهرة الثلاثى الوترى المكون من تشيللو وفيولا وفيولينة وثلاثى البيانو المكون من البيانو والتشيللو والفيولينة ، وغيرها لآلات أخرى متنوعة (١٧٠).
- الرباعى: يطلق عليه بالإنجليزية Quartet كما يطلق عليه بالفرنسية Quattet ، وبالألمانية Quartett ، وبالألمانية كالمنابية Quartett وبالإيطالية Quartett والرباعى عبارة عن مؤلفة لأربعة أصوات أو أربع آلات أكثرها شهرة الرباعى الوترى المكون من آلتى فيولينة وآلة وفيولا وآلة تشيللو مثل رباعيات هايدن وموتسارت وبيتهوفن ،ورباعيات البيانو المكونة من البيانو والفيولينة والفيولا والتشيللو
- الخماسى: يطلق عليه بالإنجليزية Quintett ، كما يطلق عليه بالفرنسية Quintette ، وبالألمانية Quintette ، وبالإيطالية Quintette ، وبالألمانية لخماسى الوترى المكون من آلتى فيولينة وآلة فيو لا وآلتى تشيللو كما في خماسى شوبرت ، أو آلتى فيولينة وآلتى فيو لا وآلة تشيللو كما في خماسيات البيانو المكون من رباعى وترى مضافا إليه آلة بيانو مندلسون، إلى جانب خماسيات البيانو المكون من رباعى وترى مضافا إليه آلة بيانو

2000 CC

۱۷ كمال شفيق رزق: الإعداد للعزف الجماعى وأهميته لدارسى الفيولينة بكلية التربية الموسيقية ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ،القاهرة ۱۹۸۲ ، صــ(۲۲، ۲۹)

كما ظهر ضمن أعمال بعض مؤلفي العصر الرومانتيكي مثل شومان وبرامز ٠٠٠٠ الخ (١٠٠٠)

- السداسى: يطلق عليه بالإنجليزية Sextet, sestet ،كمايطلق عليه بالفرنسية السداسى : يطلق عليه بالإنجليزية Sextett ، وبالإيطالية Sextuor والسداسى مؤلف لست آلات عادة يكتب للوتريات ويتكون من آلتى فيولينة وو آلة فيولا و آلة تشيللو مثل سداسيات برامز ودفورجاك وتشايكوفسكى ، إلى جانب تكوينات أخرى أقل إنتشارا.
- الثماني : يطلق عليه بالإنجليزية Octuor ، كما يطلق بالفرنسية Octette أو Octuor ، وبالألمانية Oktett وهو مؤلف لثماني آلات ، وهو عبارة عن رباعي وترى مضاعف يتكون غالبا من أربع آلات فيولينة وآلتي فيولا وآلتي تشيللو وكتب له مندلسون وسبور وغيرهما ، وهناك ثماني مكون من الوتريات مضافا اليها آلات نفخ ، وثماني مكون من آلات النفخ فقط وكتب له بيتهوفن وستر افنسكي (۲۰)

¹⁸)Sadie Stanly – Vol (15) - Ibid P(498)

¹⁹ كمال شفيق رزق: المرجع السابق، ص (٢٧ - ٢٩)

²⁰)Sadie Stanly – Vol(4) – op- cit P(113- 114)

المبحث الثانى: المدرسة القومية المصرية

أولا: الموسيقى القومية:

ظهرت المدرسة القومية في أنحاء العالم بوجه عام في منتصف القرن التاسع عشر ، كما ظهرت المدرسة القومية في مصر بوجه خاص في اوائل القرن العشرين في الآداب والفنون كانعكاس للظروف المجتمعات سواء من النواحي السياسية أو الإقتصادية أو الثقافية .

وقد تطورت الموسيقى المصرية فى السنوات الأخيرة تطورا كبيرا ، خاصة بعد ظهور الثورة الشعبية المصرية عام ١٩١٩ التى اكتان لها أثرها البالغ فى إذكاء روح الوطنية فى الشعب المصرى وظهر ذلك فى الإنتاج الأدبى والفنى حيث ظهرت بها النزعة القومية واضحة خاصة بعد الالتقاء بالحضارة الغربية مكان مولد الحركة المسرحية و المسرحيات الغنائية التى كان رائدها سلامة حجازى وسيد درويش (١) ،

وقد انعكس هذا التطور في صورة ظهور مدرسة قومية تعتمد على المادة الموسيقية العربية وأساليب التأليف الغربية في الأربعينات من هذا القرن على يد روادها الأوائل الذين تعلموا تأليف الموسيقي الغربية وحاولوا الإستفادة منها في كتابة موسيقي مصرية متطورة وهم:

يوسف جريس (١٩١٩ - ١٩٦١)، وحسن رشيد (١٨٩٦ - ١٩٦١)، وأبو بكر خيرت (١٩٦٠ - ١٩٦٩)، الذين كان لهم أكبر الأثر في إرساء أسس تأليف الموسيقي القومية في مصر ومهدوا الطريق أمام الأجيال الأخرى التي تلتهم أمثال (فؤاد الظاهري، على اسماعيل ، رفعت جرانة ، عزيز الشوان ، عطية شرارة ، جمال عبد الرحيم.... وغيرهم) وقد درسوا الموسيقي جنبا الي جنب مع دراستهم العلمية ، وكانت دراستهم للموسيقي بدافع الهواية.

وعلى العكس فإن الجيل الثانى من القوميين كان الأحتراف هـو المـدخل الرئيسـى لموسيقاهم ، مثل محمد حسن الشجاعى (١٩٠٣ – ١٩٦٣) عزيز الشـوان (١٩١٦ – ١٩١٦) مطيـة شـرارة (١٩٢٣ – ٢٠١٤) رفعت جرانة (١٩٢٤) وغيرهم .

ثم جاء مؤلفو الجيل الثالث الذي درس أغلبهم في قسم التأليف بالكونسيرفتوار من أهمهم: جمال سلامة (١٩٥٥)، أحمد الصعيدي (١٩٤٦)، راجح داوود (١٩٥٤)، إلى جانب منى غنيم و أحمد شكرى وعلاء الدين مصطفى وعلى عثمان ٠

وقد استعانو بوسائل الآداء الغربية لتنفيذ مؤلفاتهم ، وكان من أهمها " الاوركسترا السيمفوني" بأعداده الكبيرة وآلاته المنتوعة ،بالإضافة إلى المجموعات الصغيرة بتكويناتها المختلفة: الثنائي ، الثلاثي ، الرباعيالخ(٢١).

دورآلة التشيللو في الموسيقي القومية:

يعتبر استخدام الآلة فى الموسيقى القومية من الاستخدامات العالية المستوى لاستخدام تقنيات الآلة فى الموسيقى العربية ، فقد تأثر مؤلفو هذه الموسيقى تأثرا كبيرا بدراستهم لأسلوب التأليف الغربى .

الأمر الذى جعل كتابتهم للآلة مشابها إلى حد كبير للأسلوب الغربى الذى يعتمد على إظهار الجانب التقنى للآلة مثل استخدام العفق بإصبع الإبهام والعفق المزدوجللمسافات الهارمونية المختلفة والأوكتافات اللحنية بأسلوب الفلاجوليتكما ظهر فى رابسودية التشيللو والبيانو لجمال عبد الرحيم ، والأوكتافات الهارمونية والعفق المزدوج فى روندو الشوان.

وقد إهتمت كتاباتهم إلى حد بعيد بإظهار الألوان التعبيرية المختلفة للآلة مثل الأداء بالقوس قرب الفرسة SulPonticelloللحصول على رنين صوتى خاص، واستخدام المصطلح الخاص بجمال الأداء Dolce كما في ثنائية التشيللو والبيانو لعطية شرارة، إلى جانب أسلوب الأداء بخشبة القوس Col Legno وأداء الديتاشية بالنبر المستمر المشار إليه بالعلامة (>) لإحداث أثر موسيقى يغلب عليه الطابع الإيقاعي الجاف .

^{۲۱}) سمحة الخولى : القومية في موسيقى القرن العشرين ، سلسلة كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون بالكويت ، سلسلة عالم المعرفة ،عدد رقم ١٦٦٠ ، يونيو ١٩٩٢ .

ثانياً : عزيز الشوان (١٩١٦-١٩٨٨).

حياته الفنية :يعتبر الشوان أحد الأعضاء البارزين في الجيل الثاني من مؤلفي الموسيقي المصريه وقد جاءت مؤلفاته متنوعة حيث شملت الأوبرا والبالية والسيمفونية والكونشيرتو والمتتالية .

ولد مؤلف الموسيقا المصرى عزيز الشوان بمدينة القاهرة في السادس من مايو عام ١٩١٦ ، وقد أحب الموسيقا منذ صباه وألح على والده ليسمح له بأن يتعلم عزف آلة الكمان ، ثم درس التأليف الموسيقى على يد الأستاذ الإيطالي (ميناتو) الذي تعلم على يديه العديد من مؤلفي الموسيقا المصريين ، ثم الأستاذ الروسي (أورلوفيتسكي).

- عندما بلغ التاسعة من عمره سمح له والده بدراسة عزف آلة الكمان على يد الأستاذ الألماني (جوزيف فون ابريفو) الذي كان متخرجا في معهد برلين حيث تعلم الشوان على يديه قراءة التدوين الموسيقي وعزف آلة الكمان.

- عام ١٩٣٢ التحق عزيز الشوان بكلية الخرنفش بحى باب الشعرية بالقاهرة ، وفيها درس العلوم التجارية ، وكان من حسن حظ الشوان أن تلك الكلية كان بها فرقة لآلات النفخ

الأمر الذى أفاده كثيرا فى مجال التأليف الموسيقى ، فقد تعرف على جزء كبير من آلات الاوركسترا السيمفونى الذى يكتب له ومن خلاله ينقل أفكاره السيمعين وقد أظهر الشوان تفوقا بين أقرانه من أعضاء الفرقة

- عام (١٩٥٦) حصل على الجائزة الأولى في التأليف الموسيقي من وزارة الثقافة المصرية.

-عام ١٩٦١ زار مصر مؤلف الموسيقا الأرميني الشهير ارام خاتشاتوريان (aramkhatchatunian) (١٩٧٨-١٩٠٣) حيث قاد اوركسترا القاهرة السيمفوني في تقديم بعض أعماله في مصر ولبنان وأنتهز الشوان فرصة وجود ذلك المؤلف الكبير في مصر ، واستطاع أن يعرض عليه المدونات الموسيقية لأعماله فأعجب بها خاتشاتوريان، ودعاه للسفر الى موسكو ليدرس معه التأليف الموسيقي في كونسير فتوار تشايكوفسكي ، وأثناء وجوده في موسكو استطاع عزيز الشوان تسجيل بعض مؤلفاته.

- في عام (١٩٦٧)منح جاتزة وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

- وفي عام (١٩٨٤) منح جائزة وسام عمان.

وبعد حياة فنية حافلة توفى عزيز الشوان بمدينة القاهرة فى الرابع عشر من مايو ١٩٩٣، ، بعد أن بلغ عامه السابع والسبعين بتسعة أيام (٢٢)

ملامح أسلوبه الموسيقى (٢٣):

يتسم أسلوب الشوان بوجه عام بإسلوب فترة الرومانسية المتأخرة وبصفة خاصة الروسى منه ، وتحمل بعض أعماله طابعا قوميا مصريا، كمايظهر إهتمامه بالموضوعات الفرعونية،حيثالفأوبرا أنس الوجود والصورة السيمفونية ابو سمبل وباليه ايزيس وأوزوريس

وتتميز ألحان الشوان بالغنائية المطعمة أحيانا بالحليات والزخارف المميزة للألحان المصرية والشرقية ، كذلك تتسم ألحانه بالاسترسال الشبيه بالارتجال في المواويل الغنائية ، مما يدعم الروح المصرية في ألحانه ، وللمؤلف أسلوب معروف في تحوير ألحان العمل الرئيسية بلمس مقامات أو سلالم أخرى ، حيث تظهر هذه الأفكار اللحنية في أجزاء مختلفة في العمل بتحوير وتتويع شيق يساعد على ربط أجزاء العمل ارتباطا عضويا ونفسيا، ولم يعتمد الشوان كثيرا في أعماله على ألحان من التراث الشعبي والتقليدي الا في أعمال قليلة ، فإرتباطه بالبيئة الموسيقية المصرية (الشعبية والتقليدية) ليس جوهريا في مؤلفاته ، وقد إستخدم الشوان ببراعة الكانون والمحاكاة في نسيجه الموسيقي وخاصة في تطويل الأقسام الموسيقية أما الهارمونية عند عزيز الشوان فتتسم بالهارمونية بالكروماتيكيةة والثانيات المضافة مع لمسة من التنافر في النسيج الهارموني في بعض بالكروماتيكيةة والثانيات المضافة مع لمسة من التنافر في النسيج الهارموني في بعض الأعمال بغرض التلوين.

^{۲۲}) حنان أبو المجد : عزيز الشوان ، التأليف الموسيقى المعاصر (الجيل الثاني) ، سلسلة بريزم للموسيقى ، القاهرة ٢٠٠٣ ، ص ١٠٩. – ١١٠

^{۲۲}) زين نصار : عزيز الشوان ، إدارة العلاقات الثقافية بوزارة الثقافة ، تسجيلات بريزم للموسيقى القاهرة العاموم ١٩٩٥، ص ٨ - ١٠ .

أهم أعمال عزيز الشوان:(١).

مؤلفاته لموسيقي الحجرة (Camber Music) .

مقطوعة بإسم (عربيات) للبيانو المنفرد ، وروندو للتشيللو والبيانو (موضوع دراستنا الحالية).

الموسيقا التصويرية لفيلمى: فن النحت (١٩٥٤) ورسالة الى الله (١٩٥٤) كما قام بتوزيع موسيقا أوبريت العشرة الطيبة لسيد درويش (٨٣ /١٩٨٤) – وبالاضافة الى المؤلفات الموسيقية فقد ألف عزيز الشوان خمس كتب لنشر الوعى الموسيقي.

أعماله للأوركسترا:

- أربع متتاليات للاوركسترا ، والقصيد السيمفوني (عطشان يا صبايا) .
 - فانتازيا أندلسية للاوركسترا ، ثلاث غنائيات للكورال والاوركسترا.
 - كونشيرتو البيانو والاوركسترا في مقام سي بيمول الصغير .
- أربع سيمفونيات ، الثالثة بعنوان (طرد الهكسوس) والرابعة (سيمفونية عمان) التي كتبها المؤلف بعد أن زار سلطنة عمان بدعوة من جلالة السلطان قابوس ،وكتبها بوحى من بعض الألحان الشعبية العمانية ، وسجلت السيمفونية في لندن وعزفها اوركسترا لندن السيمفوني ، بقيادة جون جورجيا ديس (john gerguedis) .

أعماله للمسرح:

- أوبرا (عنترة) ، شعر أحمد شوقى (١٩٤٨) وأوبرا (أنس الوجود) ، شعر سلامة العباسي (٧٠ / ١٩٦٩) .
 - الصور الموسيقية (ابو سمبل) للكورال والاوركسترا .
 - أربعة غنائيات (كانتاتات) وبعض الأغنيات المنفردة ٠

الفصل الثاني

الإطار التحليلي

مقدمة: كان أول آداء علني لروندو عزيز الشوان في العاصمة الروسية موسكو على يد عازف التشيللو العالمي " مصطفى ناجى " •

عناصر التحليل

إسم العمل: روندو

إسم المؤلف: عزيز الشوان

الصيغة : ثلاثبة أ – ب –أ٢

السلم : مقام (حجاز كار) من نغمة "رى"

السرعة : تبدأ بمقدمة معتدلة وبعظمة وفخامة Meastoso، ثم سريع Allegro، ثم معتدل البطء وبحرار Andante Sustenato ، ثم سريع Allegro .

الميزان : متغير **4 4 4**

الطول البنائي: ١١٢ مازورة.

النطاق الصوتى: يمتد النطاق الصوتى للآلة فى الحركة الأولى من نغمة "مى"أسفل المدرج "فا" إلى نغمة " دو b"أعلى مدرج السوبرانو "صول" كما هو موضح بالشكل التالى:

النطاق الصوتى لآلة التشيللو في روندو الشوان

أولا: التحليل النظرى والصيغة

صاغ المؤلف هذا العمل في ثلاثة أقسام رئيسية موزعة كالتالى:

القسم الأول (أ): من (١: ٥٥)

القسم الثاني (ب) : من (٣٦ : ٢٩)

القسم الثالث (أ) : من (۸۰: ۱۱۰)

کودا : من (۱۱۱ : ۱۱۲)

التحليل التفصيلي

- القسم الأول (أ): من (٣5: ٦) و هو مكون من أربع جمل كالتالى:
- من (1Λ) مقدمة يؤديها البيانو المنفرد في مقام حجازكار كتمهيد لدخول الآلــة المنفردة.
- من أناكروز (٩ ١٦) بداية دخول آلة التشيللو بآداء اللحن الأساسى في مقام الحجاز ، وهي جملة مبنية على لحن قصير يكرر ويتحرك في نطاق صوتى ضيق بأسلوب اقرب للاوستيناتو مع مصاحبه لحنية لليد اليمنى وهارمونية بأسلوب البدال نوت لليد اليسرى.

 $-\alpha$ ن (17 - 70) جملة مبنية على نفس فكرة الجملة السابقة فى التشيللو مع إيقاع الخماسية الشاذ ، وتتويع فى المصاحبة والمقامية فتبدأ بمقام كرد ، ثم جنس حجازكار ، ثم صبا زمزمة ، ثم حجازكار .

- (٢٥ – ٣٦) وهي جملة تؤدى فيها آلة التشيللو فكرة مبنية على لحن البيانو في الجملة الثانية ومن المازورة (٢٥) الى المازورة (٣٣) يقوم التشيللو بأداء المصاحبة الموجودة في البيانو من المازورة (٨-١٦) ولكن بتنوع فيقوم بالأداء بالنبر Pizzعلى تآلفات ثلاثية هارمونية في الضلع الأخير من المازورة (٢٥) ، (٢٦) ، (٢٧) ، ومن المازورة (٢٥) يقوم التشيللو بأداء سلالم مع زيادة السرعة Acelerando حتى المازورة (٣٢) حيث تتغير السرعه الى البطء Rall تمهيدا للسرعه الجديدة .

وتؤدى الآلة الجملة السابقة في عدة أجناس: الحجاز ، العجم ، الحجازكار ، الكرد ، الحجازكار ، صبا زمزمة ، ثم العودة إلى الحجازكار ، مع مصاحبة هارمونية يؤديها البيانو ثم مصاحبة لحنية تقوم على الأوكتافات الهارمونية مع تسلسلات سلمية هابطة في إتجاه معاكس للتشيللو المنفرد ،

القسم الثاني (ب) :من (76 : 79)

وينقسم الى اربعة اجزاء:

الجزء الأول : من (٣٧-٤٥)

يتكون من جملة تبدئها آلة البيانو ثم تدخل آلة التشيللو المنفردة من أناكروز مازورة (٤٠) حيث تؤدى نغمات يغلب عليها الإمتداد الزمنى ، مع مصاحبه مكونة من فكرة تقوم على الأربيجات الصاعدة بإيقاع الثلثية يؤديها البيانو في جنس النهاوند على نغمة (لا b) وعجم على درجة (مي b).

الجزء الثاني :من (٤٦-٥٥) ويتكون من جملة تؤدى فيها آلة التشيللو نموذج الثلثية المستمد من مصاحبة البيانو الى المازورة (٥٤) فيؤديها التشيللو على شكل أوكتافات هارمونية ، مع نغمات ممتدة ومصاحبه هارمونية ايقاعية والجناس المقاميه كما يلى:

حجاز كار على درجة "مى" ، كرد على درجة "دو" ، حجاز كار على درجة "فا"، ثم حجاز كار على درجة "فا" ، ثم حجاز كار على درجة " فا" ، ثم حجاز كار على درجة " مى" .

الجزء الثالث:من (٥٥-٦٠) وهو اعادة غير حرفية للجزء الأول.

الجزء الرابع: من (٦١-٨٠) ويتكون من جملتين :

الجملة الأولى من (٢١-٧١) ويؤدى فيها التشيللو المنفرد لحنا جديدا يعتمد على الثلثية يؤديه التشيللو بصوت شديد قوى F مع زيادة السرعة Acelerando

والجمله الثانية من (٧٢-٧٧) تبدأ بآدآء ممتد لآلة التشيللو ثم تدرج سلمي صاعد وتسلسلات سلمية هابطة بإيقاع الثلثية .

- ومن المازورة (٧٨-٨٠) وصله مبنية على فكرة الجزء الأول .

القسم الثالث (أ) :

وهو اعادة حرفيه للجزء من المازورة (٥-٢٤)

• كــودا: من (١٠١ : ١١٢)

وهي مبنية على أفكار القسم الثالث أ مع تغيير الميزان ٠

ثانيا: التحليل العزفي ومهارات الأداء

أولا: مهارات الأداء الخاصة باليد اليسرى:

: Scales السلالم

وقد ظهرت هذه المهارة في أجزاء كثيرة من العمل مثل الجزء (٢٩ - ٣٢)

السلالم الدياتونية في روندو الشوان من (٢٩ - ٣٢)

يتناول هذا الجزء تقنية السلالم ويؤديها العازف في المنطقة الصوتية الحادة لآلة على وتر (لا) في مفتاح دو التينور ،وقد ظهرت هذه المهارة في هذ الجزء في شكل سلسلة من التتابعات السلمية الصاعدة بإيقاع للله ويعتبر هذا النموذج من أحد أساليب الآداء يطلق عليه السلالم الدياتونية DiatonicScales أي التي تعتمد أبعد السلم الطبيعي، ولمساعدة العازف على آداء هذه الجزء بشكل جيد يوصى الباحث بمراعاة ترقيمات الأصابع والأوضاع التي يقترحها الباحث في المدونة الموسيقية ، ولمزيد من التدريب يقترح الباحث التمرين التالي:

2000

مجالخ محلوم وفنون الموسيقيخ كليخ التربياخ الموسيقياخ

- ويؤديه العازف أو لا في سلم (دو) الكبير ، ثم سلم رى الكبير صعوداً وهبوطاً.
 - كماظهرت هذه المهارة أيضا في الجزء من (٦٧ ٦٩):

السلالم الدياتونية في روندو الشوان في الجزء من (77 - 77)

- وظهرت أيضا في الجزء من أناكروز (٧٤ - ٧٤)':

السلالم الدياتونية في روندو الشوان في الجزء من أناكروز (٧٤ – ٧٦) طهرت هذه المهارة في هذين الجزءين في شكل سلسلة من النتابعات السلمية الهابطة بإيقاع للله عكس الشكل السابق لذلك يرى الباحث:

- التدريب الجيد على آداء سلم (رى الكبير) بطريقة العفق بالأصبع الثالث فقط ، ثم الأصبع الرابع الذان يعتبران فى هذه الحالة بمثابة الموجه لوضع اليد اليسرى فى حالة الإنتقال بين الأوضاع .
 - ٢. الإلتزام بترقيمات الأصابع المدونة أعلاه٠
 - ٣. لمزيد من التدريب يمكن الإستعانة بالتمرين المقترح التالى:

تمرین مقتر حرقم (۲) للتدریب علی آداء السلالم الدیاتونیة بایقاع له له له

ويؤديه العازف أو لا في سلم (دو) الكبير ، ثم سلم رى الكبير صعوداً وهبوطاً.

آداء السلالم على آلة التشيللو

تلعب مهارة آداء السلالم دورا هاما وأساسيا في عزف الآلة فمن خلال آدائها يمكن للعازف التدريب على جميع التقنيات العزفية سواء باليد اليسرى أو اليمنى ، ولايخلو عمل من الأعمال في أي عصر من العصور من هذه المهارة ولو بشكل جزئي ، ولابد للعازف أن يكون لديه المقدرة على آداء السلالم المختلفة بسهولة على آلة التشيللو ، ولن يتأتى ذلك إلا إذا كان العازف على دراية عالية بكيفية الإنتقال بين الأوضاع وإيجاد الترقيم المناسب للأصابع أثناء الإنتقال من وضع إلى آخر

ويشير وليم بليث إلى أهمية تدريب الدارس المبتدئ على كل آداء السلالم بأصبع واحد في الأوضاع الأولى (١-١-١، ٢-٢-٢-٢) لكل أصبع من أصابع اليد الأربعة لما له من اثر في تقوية الإحساس بالبعد الفاصل بين النغمات و أثر كبير في دقة عفق النغمات حيث أن وضع يده اليسرى لم يكن بالدقة الكافية التي تضمن له المقدره على تحديد أماكن النغمات على الآلة ، كما أن التدريب المبكر على آداء السلالم بهذه الطريقة يساهم في إكساب المبتدئ نوعا من المرونة في وضع اليد وخفة في إمساكها بالرقبة إلى جانب نوعا من الحرية في إختيار الأصبع الذي يتدرب به والحرية في إختيار ترقيمات أصابع شريطة دقة عفق النغمات (٢٤) وآداء هذه المهارة في هذا الجزء يتطلب من العازف:

التدريب الجيد على آداء السلالم المختلفة صعودا وهبوطا مع تركيز الإهتمام على سلم (رى الكبير)، مع مراعاة البداية المعتدلة ثم زيادة السرعة تدريجيا •

١- الإستعانة بالتمارين التكنيكية التي تشتمل على هذه المهارة .

٢- التدريب الجيد على آداء سلم (رى الكبير) بطريقة العفق بالأصبع الأول الذى يعتبر فى حالات كثيرة بمثابة المرشد لوضع اليد اليسرى (Position) فى حالة الإنتقال بين الأوضاع خاصة فى المثال السابق ، كما أن هذه الطريقة تساهم فى إدر اك العازف للبعد الفاصل بين نغمات السلم .

2000

مجالخ تحلوم وفنون الموسيقيخ كليخ التربيخ الموسيقيخ

 $^{^{24}}$) William Pleeth - Cello - Shirmer Books (Mucmillan – inc.) – New York 1982 ... P(170 – 171)

الأوكتافات الهارمونية:

ظهرت مهارة آداء الأوكتافات الهارمونية في جزء كبير من هذا العمل كما في الجزء من $(30^7 - 70^7)$:

الأوكتافات الهارمونية في روندو الشوان (٢٥٤ - ٦٣١)

الأوكتافات الهارمونية هي آداء لنغمة وأوكتافها في آن واحد على وترين متجاورين على الألة وتعتبر بمثابة الحد الأقصى لإمكانيات الآلة التكنيكية ويعتبر الترقيم $(0-\pi)$ هو أشهر وأقضل الترقيمات لآداء هذه التقنية في كل الأوضاع ، ويعتبر هذا الجزء من أصعب أجزاء العمل على الإطلاق ، ومما يزيد من صعوبته احتوائه على بعض القفزات ، وأداء الأوكتافات الهارمونية في هذا الجزء يأتي في المنطقة الصوتية المنخفضة للآله وضع الرقبة والعنق π .

والجدير بالذكر أن أداء الأوكتافات الهارمونية في هذه المنطقة الصوتية تعتبر من أساليب الاستخدام الغير شائعة على الألة ، وبرغم أنها لا تحتاج إلى دقة شديدة في عفق النغمات مقارنة بمثيلتها في المنطقة الصوتية المرتفعة إلا أنها تحتاج إلى تدريب كثير من قبل العازف ومثابرة على هذا التدريب لما قد يحدثه هذا التدريب من إجهاد لليد اليسرى ، وللمساعدة على تذليل صعوبة هذا الجزء يقترح الباحث :

- ١. أن يتم عفق النغمة الغليظة بأصبع الإبهام والنغمة الحادة بالإصبع الثالث.
- ٢. مراعاة قوة عفق إصبع الإبهام نظرا لصعوبة عفقه على الأوتار الغليظة .
- ۳. أن تؤدى هذه التقنية فى م ($^{\circ}$) على وترى (دو صول) بينما تؤدى فى باقى الجزء على وترى (صول رى) وفقا لترقيم الأصابع المدون أعلاه .

- ٤. الإستعانة بالتمارين التكنيكية بالكتب الدراسية التي تتناول هذه التقنية .
- هذه التقنية في هذا الجزء يقترح الباحث ثلاثة تمارين راعـــي
 فيها الباحث التدرج المنطقي في صعوبة آدائها وهي كالتالي:

تمرين مقترح رقم (٣) للتدريب على آداء الأكتافات الهارمونية في الجزءمن (٢٥٤ - ٦٣)

تمرین مقترح رقم (٤) للتدریب علی آداء الأکتافات الهار مونیة فی الجزء من مقترح رقم (٤٥ 7 - 7 7)

تمرین مقترح رقم (\circ) للتدریب علی آداء الأکتافات الهار مونیة فی الجزء من (\circ) من (\circ) من (\circ)

ثانيا : مهارات الأداء الخاصة باليد اليمنى :

الآداء بالنبر:

ظهرت مهارة الأداء بالنبر على آلة التشيللو في الجزء من (٢٦ - ٢٨) لأداء التآلفات الهارمونية في وضع العنق:

أداء آلة التشيللو بالنبر Pizz في روندو الشوان(٢٦ – ٢٨)

يحتاج الأداء بالنبر على الآلة إلى فهم جيد لأسلوب آدائه، ويختلف أسلوب الآداء بإختلاف المدونة الموسيقية وإختلاف الجزء المراد آدائه ،ففى هذه الحالة نجد أن الآداء بالنبر فيها يتبع النوع الثالث الذى يكون فيه النبر على تآلفات هارمونية ، كما إن المؤلف لم يحدد إتجاه التآلف بوضع سهم متجه لأعلى او أسفل ، وبالتالى فتؤدى هذه التآلفات بأصبع الإبهام متجها من أسفل (أى النغمات الباص) إلى أعلى أى (السوبرانو).

- وتكمن صعوبة الأداء بالنبر في سرعة الإنتقال من حالة الأداء بالنبر Pizz إلى الأداء بالقوس Arco إلا أن المؤلف قد راعى تقليل هذه الصعوبة عن طريق الآداء المتقطع (استكاتو) على النغمة التي تسبقه إلى جانب إتاحه فرصة زمنية للعازف للتغير السريع لحالة الآداء سواء بالنبر او القوس.

القوس المتنوع Varity Bow:

ظهرت مهارة الأداءبالقوس المتنوع على آلة التشيللو في الجزء من (٩ -٢١٣)

أداء آلة التشيللو للقوس المتنوعفي الجزء من (٩ - ٢١٣)

2000

مجالة محلوم وفنون الموسيقية كلية التربية الموسيقية يقصد بالقوس المتنوع: القوس الممتزج بين الأداء المتصل Legato والديتاشية Detache، وللقوس المختلط شكلين ، أحدهما مكون من نموذج نمطى ثابت من التقويس يتكرر خلال الجملة اللحنية ، والثانى عبارة عن قوس متنوع ولكن بشكل غير نمطى و لا يشكل نموذج ثابت في الجملة اللحنية "أى أنه قوس متنوع غير موحد الشكل Non-Uniformity ثابت في الجملة اللحنية "أى أنه قوس متنوع غير موحد الشكل

والشكل السابق لايحتاج إلى مهارة فى اليد اليسرى لأنه يتحرك فى نطاق محدود من النغمات بأسلوب أقرب إلى الريستاتيف الغنائى ، إلا أن صعوبته تكمن فى كيفية التوفيق بين بين القوس المتصل والمنفصل داخل المازورة الواحدة بمهارة ويسر .

يتضح مما سبق أن الشكل السابق يتبع النوع الأول فهو عبارة عن خليط بين الآداء المتقطع بإسلوب (الإستكاتو) والآداء المتصل لكل نغمتين ، ولكن بنموذج ثابت ومتكرر ، وآداء الشكل السابق بالأسلوب الائق يتطلب من العازف مرونة وخفة شديدة في حركة رسغ وأصابع اليد اليمنى ، ولن يتأتى ذلك إلا بالتدريب الجيد على آداء هذا النوع من التقويس ومراعاة الآتى :

١ - الآداء بجزء قصير من منتصف القوس ٠

٣- التدريب على بعض التمارين التي تتناول هذه التقنية من الكتب التكنيكية خاصة كتاب
 Dotzauer الجزء الثاني •

٤- التدريب على آداء السلالم بإستخدام القوس المتنوع بين الإستكاتو والقوس المتصل
 لكل نغمتين من خلال التمرين المقترح المشار إليه بالنموذج التالى:

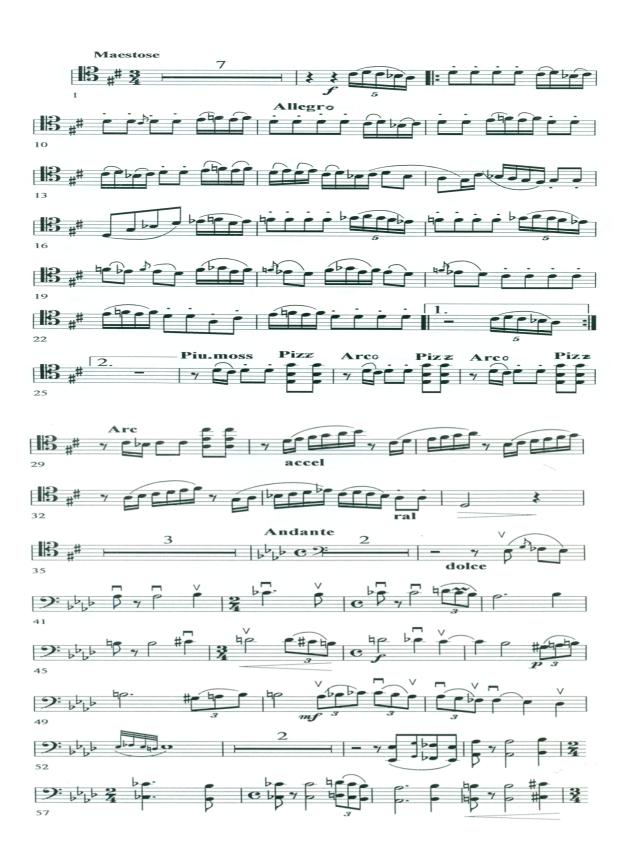

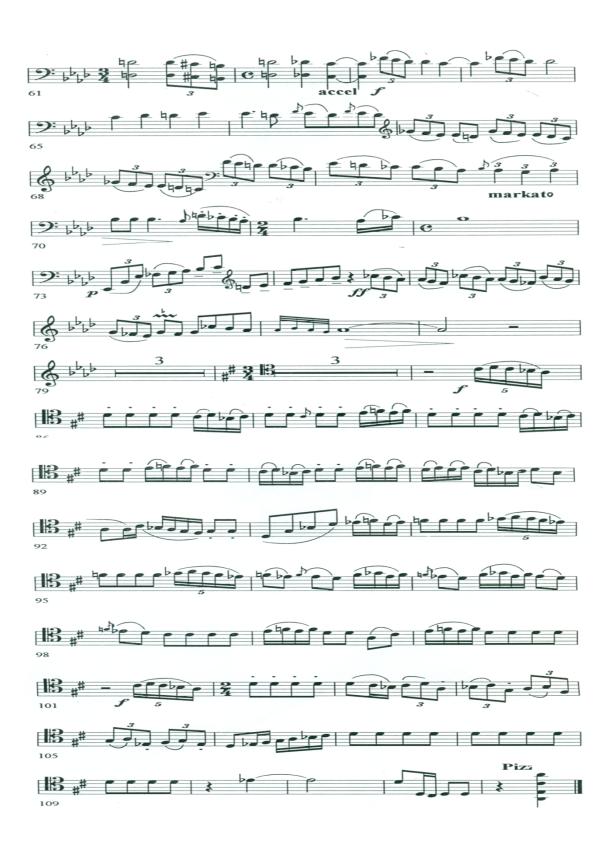
ويتم التدريب صعوداً وهبوطاً في خطوات سلمية.

المدونة الموسيقية لآلة التشيللو في روندو عزيز الشوان

²⁵)Norman Lamb - Guide to Teaching String - California State University - U . S . A 1994 ., p (155, 156)

نتائج البحث وتفسيرها

يتناول هذا الجزء نتائج البحث وتحليل هذه النتائج وتفسيرها ، وقد عنيت هذه النتائج بالإجابة على أسئلة البحث وذلك من واقع الدراسة التحليلية لعينة وهيروندو للتشيللو والبيانو لعزيز الشوان وهي كالتالى:

السؤال الأول

١) ما دور آلة التشيللو وإسلوب آدائها في الأعمال المشار إليها في روندو عزيز
 الشوان وكيفية توظيفه لها ؟

وقد إنقسمت الإجابة إلى جزئين:

أولاً: نتائج خاصة بالتحليل النظرى والصيغة:-

الصيغة: روندومع عدم الألتزام بالتوازن التقليدي للجمل والعبارات.

الموازين : متعددة.

الألحان: إمتازت الألحان بالبساطة مع إستخدم الألحان والمقامات الشرقية حجاز كار "رى" وتأثرها بالموسيقى الشعبية التي يغلب عليها العنصر الإيقاعي .

الإيقاع : إيقاعات بسيطة نسبيا مع إستخدام بعض التقسيمات الشاذة .

المصاحبة الهارمونية :إعتمدت على التكثيف الميلودي عن طريق التوازي بين اليدين والمصاحبة على شكل بدال نوت وباص أوستيناتو.

ثانياً: نتائج خاصة بدور آلة التشيللو في روندو عزيز الشوان - وهي كالتالي:

- ا أعطى المؤلف لآلة التشيللو دورا قياديا من خلال بساطة و إمتداد المصاحبة في بعض الأجزاء و إنعدامها في أجزاء اخرى.
- ٢) تميزت ألحان آلة التشيللو بالبساطة وتأثرت الأعمال إلى حد كبير بالموسيقى الشعبية التى يغلب عليها العنصر الإيقاعى ، إلى جانب إستخدم الألحان والمقامات الشرقية بشكل كبير .
- ٣) تميزت المصاحبة بالبساطة وقامت المصاحبة في معظم أجزاء ها على مبدأ الحوار بين
 آلة التشيللو المنفردة والبيانو بالأفكار اللحنية التي كانت تبدأ آدائها غالبا آلة التشيللو ،

- إلى جانب بعض أجزاء قامت على المصاحبة الهارمونية والميلودية وباص متكرر "أوستيناتو" -الأمر الذي ساهم بقدر كبير في إبراز دور الآلة •
- نميزت العمل بعدم الإلتزام بالبناء التقليدى ، وإنقسمت في بنائه إلى عدة أجزاء حرة
 وفقا للأفكار الحنية •

السؤال الثاني

ما الصعوبات التقنية وأساليب العزف لليد اليمنى واليد اليسرى لآلة التشيللو فى روندو عزيز الشوان ؟ وما الحلول الممكنة للتغلب عليها ؟وجاءت الإجابة كالتالى .

أ- صعوبات خاصة باليد اليسرى وهى:

- 1. السلالم: وظهرت بشكل مكثف في روندو الشوان ، وفي أجزاء متفرقة من العمل واقترح لها تمرينين إلى جانب بعض التمارين في الكتب الدراسية التكنيكية •
- ٢. العفق المزدوج: وظهرت في فقرة طويلة من روندو الشوان على شكل أوكتافات هارمونية وقد إقترح لها الباحث ثلاثة تمارين ، إضافة إلى الكتب التقنية .
- العزف في الطبقات الصوتية المرتفعة :ظهرت في أجزاء كبيرة من العمل على
 شكل سلالم دياتونية صاعدة و هابطة. •

ب- صعوبات خاصة بمهارات اليد اليمنى:

- ١) الديتاشيه: وظهرت في أجزاء متفرقة من العمل
- ٢) الإستكاتو: وظهرت في أجزاء متفرقة من روندو الشوان.
- ٣) القوس المتنوع: ظهرت كنموذج نمطى موحد فى روندو الشوان ، وبشكل غير موحد فى أجزاء أخرى وقد إقترح لها الباحث تمريناً واحداً ، إضافة إلى بقية الكتب التكنيكية .
- الآداء بالنبر: ظهرت وموتيفات صغيرة ومتفرقة من روندو الشوان لآداء تآلفات ثلاثية هارمونياً.

توصيات البحث:

يوصى الباحث بما يلى :-

- 1) أهمية تعرف الدارس على أهم الأجزاء التقنية الصعبة عند دراسته للعمل الموسيقى (السوناتا ، الكونشرتو) ومحاولة تذليل هذه الصعوبات عن طريق الإستعانة بالتمارين التحضيرية المبتكرة أو الموجودة بالكتب التقنية ،
- لاهتمام بمؤلفات الموسيقى القومية المصرية لآلة التشيللو ضمن منهج الدراسات العليا ، لما فيه من إثراء لقدراتهم التقنية على الآلة .
- ٣) التوسع في تدريس تكنيك آلة التشيللو وأساليب الآداء المختلفة لطلبة الكلية في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا ، حتى يتسنى عزف أعمالنا القومية وإجراجها بالشكل الآئق
- الإهتمام بتراث الموسيقى المصرية البحته والألحان الشعبية التى تعتبر المادة الخام للموسيقى القومية ، وذلك لتمهيد الطريق أمام كل من لديهم الموهبة لكتابة أعمال قومية مصرية .
- •) عمل ندوات موسيقية للتعرف على الموسيقى القومية المصرية وخصائصها ومميزاتها وأهم مؤلفيها وما تحويه من الروح القومية المصرية .
- تشجيع المعاهد الموسيقية للطلبة والعازفين بعمل حفلات أداء علنى على المسارح
 العامة والخاصة لعرض مثل هذه الأعمال .
- لإراء المكتبات الموسيقية بالكتب والمدونات والتسجيلات الصوتية الخاصة بالموسيقى
 القومية المصرية .

مراجع البحث

مراجع عربية:

- ۱ حنان أبو المجد: عزيز الشوان ، التأليف الموسيقى المعاصر (الجيل الثاني) ، سلسلة بريزم للموسيقى ، القاهرة ۲۰۰۳ .
 - ٢- زين نصار : جمال عبد الرحيم بين القومية والتجريبية في الموسيقي المصرية ،
 رسالة ماجستير غير منشورة ، المعهد العالى للنقد الفنى (أكاديمية الفنون) ، القاهرة
 ١٩٨٠ .
 - ٣- زين نصار : عزيز الشوان ، إدارة العلاقات الثقافية بوزارة الثقافة ، تسجيلات بريزم للموسيقي القاهرة ١٩٩٥ .
 - 3 سمحة الخولى: القومية في موسيقى القرن العشرين ، سلسلة كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون بالكويت ، سلسلة عالم المعرفة ،عدد رقم ١٦٢، يونيو ١٩٩٢.
- حمال شفيق رزق: الإعداد للعزف الجماعي وأهميته لدارسي الفيولينة بكلية التربية الموسيقية ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ، القاهرة ١٩٨٢ .

مراجع أجنبية:

- 6 -Norman Lamb **Guide to Teaching String** California State
 University U .S .A 1994 .
- 7- Sadie Stanly **The New Grove Dictionary of Music and Musicians** Vol (3) (19) (4) ,(12) Macmillan Publishers
 Limited London 1980
- 21- William Pleeth -Cello Shirmer Books (Mucmillan inc) New York 1982.

ملخص البحث

ملخص

" دور آلة التشيللو في روندو عزيز الشوان "

يهدف هذا البحث إلى إظهار الدور التي تقوم به آلة التشيللو في روندو عزيز الشوان ، والوقوف على مهارات الآداء الخاصة باليد اليمني واليد اليسرى ، وتناولها بالشرح والتفسير ومحاولة ايجاد الحلول الممكنة للتغلب عليها بغرض مساعدة عازف آلة التشيللو على آداء روندو عزيز الشوان بشكل جيد

وينقسم البحث الى جزئين:

الإطار النظري:

و انقسم إلى مبحثين:

المبحث الأول :موسيقي الحجرة : وتعريفها ونشأتها وتطورها وتكويناتها.

المبحثالثاني: المدرسة القومية المصرية وانقسم إلى جزئين:

أو لا : الموسيقى القومية - دور آلة التشيللوفي الموسيقى القومية.

ثانياً: عزيز الشوان: حياتهالفنية - ملامحأسلوبهالموسيقي -أهمأعماله.

الإطار التطبيقي : وانقسم إلى جزئين :

أولا: التحليل النظرى والصيغة

ثانيا: التحليل العزفي ومهارات الأداء

أو لا : مهارات الأداء الخاصة باليد اليسرى .

ثانيا: مهار ات الأداء الخاصة باليد اليمني.

وقد إختتم الباحث الدراسة بعرض اهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.