

Performance style of F. Chopin cello sonata op 65 in (g) minor

Angie Alfy Anwr

**Cello teacher, Faculty of Specific Education, South Valley
University**

Abstract

The cello instrument appeared within the group of stringed instruments that was called at that time the name of the Viol instrument. The size and industry, which resulted in the method of holding and playing it, and the development of performance techniques on it in a manner commensurate with the role required of it. There were many attempts by composers and instrumentalists in different European schools to develop playing techniques to perform some compositions such as concertos, sonatas and some free pieces that contain a lot of playing techniques that work On improving performance, such as Chopin's sonata for cello and piano op 65, which will be addressed by the researcher. The research includes the research problem, research objectives, research importance, research questions, research procedures, and search terms.

The research is divided into two parts:

Part one: Theoretical framework:

-About the Romantic period.

-About Chopin.

The second part: the practical framework:

-An analytical study of the techniques of the right and left hands with some suggestions to clarify how to perform.

Then the research concluded with results, recommendations, Arabic and foreign references, and a summary of the research in Arabic and foreign languages.

Key Words:

Cello- Sonata- Bass viol- Romantic period- Chopin.

المقدمة:

ظهرت آلة التشيللو ضمن مجموعة الآلات الوترية التي كان يطلق عليها في ذلك الوقت اسم آلات الفيول (Viol) ولم تظهر آلة التشيللو بصورتها المعروفة حالياً بل ظهرت بأشكال وأسماء وأحجام متنوعة تحت اسم آلات الباص فيول (Bass viol)، مرت آلة التشيللو بتطورات عديدة من حيث الحجم والصناعة الذي ترتب عليه طريقة الإمساك والعزف عليها وتطور تقنيات الأداء عليها بشكل يتناسب مع الدور المطلوب منها حيث كان دور الألة مقتصرًا على مصاحبة الغناء وأداء خط الباص في المجموعات الألية، ومع إزدياد الدور المطلوب من الألة ظهرت محاولات عديدة من المؤلفين والعازفين في المدارس الأوروبية المختلفة لتطوير تقنيات العزف عليها لأداء بعض المؤلفات مثل الكونشيرتو والصوناتا وبعض المقطوعات الحرة التي تحتوي على الكثير من التقنيات العزفية التي تعمل على تحسين الأداء.¹ مثل صوناتا شوبان للتشيللو والبيانو op 65 في سلم صول/ص التي سوف تتناولها الباحثة وهي الصوناتا الوحيدة التي كتبها شوبان لآلة التشيللو.

مشكلة البحث:

لاحظت الباحثة أن صوناتا شوبان لآلة التشيللو مصنف 65 سلم صول/ص تحتوي على العديد من تقنيات الأداء التكنيكية والتعبيرية المختلفة والتي يمكن من خلالها تنمية مهارات دارسي الألة.

أهداف البحث:

- 1- تحديد تقنيات الأداء لكل من الأيدي اليسرى والأيدي اليمنى لصوناتا شوبان سلم صول/ص.
- 2- وضع بعض الإرشادات المقترحة التي تساعد في أداء التقنيات بصورة جيدة.

أهمية البحث:

التنوع في إختيار المؤلفات لدارسي آلة التشيللو مما دعي الباحثة لإلقاء الضوء على صوناتا شوبان لآلة التشيللو مصنف 65 سلم صول/ص للاستفادة من تقنيات الأداء.

أسئلة البحث:

- 1- ما هي تقنيات الأداء التي توجد في صوناتا التشيللو عند شوبان مصنف 65 سلم صول/ص؟
- 2- ما هي الإرشادات العزفية المقترحة التي تساعد في أداء التقنيات العزفية لصوناتا التشيللو عند شوبان مصنف 65 سلم صول/ص؟

إجراءات البحث:

منهج البحث:

يتبع هذا البحث المنهج الوصفي (تحليل محتوى).

¹ William pleeth – cello. Shimer Book (Mucmillan-inc)- New YORK 1982,P22.

عينة البحث:

صوناتا التشيللو عند شوبان مصنف 65 سلم صول/ص "الحركة الأولى"

حدود البحث:

العصر الرومانتيكي (1810-1849).

أدوات البحث:

- المدونات الموسيقية.

- وسائل سمعية وبصرية.

مصطلحات البحث:

- **إسلوب أداء: Performance style**

هو الصفة المميزة لكل مؤلف موسيقى ويكون تعبيراً واضحاً عن الغرض الذي يريد أن يعبر عنه ويوضحه كما انه يرمز إلى النظام المتبع في المعالجة للقالب، اللحن، الهارموني، الإيقاع.²

- **صوناتا: Sonata**

قالب من القوالب الموسيقية عادة ما يستخدم كقالب الحركة الأولى للصوناتا والسيمفونية والأعمال الأخرى ويطلق عليها أحيانا قالب الحركة الأولى ويعتبر باخ أول من كتب صوناتا وكانت لآلة الفيولينة.³

الدراسات السابقة:

الدراسة الأولى: "دراسة تحليلية لقالب الصوناتا في البيانو في النصف الأول من العصر الرومانتيكي" ⁴

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل قالب الصوناتا عند مؤلفي النصف الأول من العصر الرومانتيكي، والتوصل إلى التغييرات التي طرأت على قالب الصوناتا، والتعرف على أسلوب مؤلفي تلك الفترة وإستخدمت الباحثة المنهج الوصفي.

الدراسة الثانية: "إسلوب أداء صوناتا الكمان والبيانو مصنف 108 لدى يوهانز برامز" دراسة تحليلية ⁵

² Martin, Cooper: The Concise Encyclopedia of musicians- hutchnsan of London, itd London, 1978.

³ حسام الدين زكريا: المجمع الشامل للموسيقى العالمية، الجزء الأول المصطلحات والمصنفات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2004، ص494.

⁴ أماني عبد المعطى على: رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، كلية التربية الموسيقية، قسم النظريات والتأليف.

⁵ محمود عبد القادر مرسى: رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، كلية التربية النوعية، قسم التربية الموسيقية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أسلوب برامز لألة الكمان في صوناتا الكمان والبيانو مصنف 108 والتعرف على تقنيات أداء آلة الكمان في هذه الصوناتا، وإستخدام الباحث الوصفي (تحليل المحتوى).

تعليق الباحثة: تتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسات من حيث تناولهما لقلب الصوناتا والعصر الرومانتيكي ولكن سوف تقوم الباحثة في هذا البحث بتناول أساليب الأداء في صوناتا شوبان وشرح التقنيات الأدائية الخاصة بالأيدى اليمنى والأيدى اليسرى.

الإطار النظري:

العصر الرومانتيكي:

ظهرت بدايات الرومانتيكية في أواخر القرن الثامن عشر عقب قيام الثورة الفرنسية وسادت معظم القرن التاسع عشر، وكان هذا المذهب بداية عهد جديد في التفكير الأدبي والفن في أوروبا حيث بدأت الإنسائية تتخلص من القيود الفكرية والفنية وأصبح الفنان والأديب حراً طليقاً يعبر عن ذاته ومشاعره.⁶

تعريف الرومانتيكية:

تعرف الرومانتيكية بأنها الميل إلى حرية الإنطلاق والإسراف في الخيال والكشف عن العواطف والإنفعالات بشكل صارخ وصريح.⁷

أصل كلمة رومانتيكية:

اشتقت كلمة رومانتيك Romantic من كلمة Romance من اللغة الوطنية الدارجة في فرنسا ومنها اشتقت كلمة Romant بالفرنسية، رومان بالألمانية Roman، رامونت بالإنجليزية Ramount وكل هذه المسميات تصف الأدب الرومانسي الذي كان من أهم مميزات حب المغامرة والحرية والخيال.⁸

تعتمد الموسيقى الرومانتيكية على إبراز فكرة أو تعبير في خيال المؤلف الذي سخر مواهبه وقدراته الموسيقية لإظهار تلك الفكرة، يعتبر بيتهوفن Beethoven (1770-1827) أول من وضع أسس الرومانتيكية الحقيقية في الموسيقى فقد كانت مؤلفاته تقوم على أسس التعبير مثل السيمفونية البطولية الريفية ثم بدأ تيار الرومانتيكية في الموسيقى تدريجياً حتى أصبحت الموسيقى قائمة على التعبير عن ما داخل المؤلف دون إعتبار للقلب والقاعدة البنائية.⁹

مراحل العصر الرومانتيكي :-

ظهرت بدايات الحركة الرومانتيكية في مؤلفات كارل فيبير Carl Weber (1786م-1826م)، وفرانز شوبيرت Franz Shubert (1809م-1828م) وإكتملت الحركة بظهور أعمال 6 مؤلفين كل مؤلف ولد في عقد منفصل مثل هكتور برليوز Hector Berlioz (1803م-1869م) فيليكس مندلسون Flex

⁶ بثينة فريد: 10 من أساطيل النغم، دار المعارف بمصر، القاهرة، 1972، ص 9.
⁷ عواطف عبد الكريم – تاريخ وتذوق الموسيقى في العصر الرومانتيكي- الطبعة الثالثة- مؤسسة الطوبجي للتجارة والطباعة والنشر- 2005- ص 31.

⁸Sadie Stanly: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol 4, New York, Macmillian Publisher Limited, London , Oxford University, 1980, p 141.

⁹ قحى الصنفاوى-الموسيقى علم وفن وثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1958، ص 104.

Mendelson (1809م - 1847م) فرانز ليست Franz list (1811-1889) ريتشارد فاجنر Richard Wagner (1813م-1883م) وغيرهم .
وإمتدت الحقبة الوسطي للعصر الرومانتيكي في الفترة ما بين (1850م-1890م)، ومثلها المؤلفين فرانز ليست Franz Lizt، ريتشارد فاجنر Richard Wagner وكانت أهم أعمالهم عام 1850م وسيزار فرانك Ceser Franck (1822م-1890م)، أنطون بروكنر Anton Brukner (1824م-1896م)، بدريخ سميتانا Bedrich Smetana (1824م-1884م)، يوهان برامز Johannes Brahms (1833م-1897م)، بيتر إيليتش تشايكوفسكي PeterIlich Tchaikovsky (1840م-1893م)، أنطونين ديفورجك Antonin Dvorak (1841م-1904م) وإدوارد جريج Edvard Grieg (1843م-1907م) وغيرهم .

أما المرحلة الأخيرة من الحركة الرومانتيكية فقد سميت بالرومانتيكية الجديدة (1890م-1910م)، تمثلت في الموسيقيين المولودين في الفترة (1850م-1880م) ومنهم إدوارد إلجار Edvard Elgar (1857م-1934م)، جاكومو بوتشيني Giacomo Puccini (1858م-1924م)، غوستاف مالر Gustav Mahler (1860م-1911م)، جان سيبيلوس Jean Sibelius (1865م-1957م)، ماكس ريجير Max Reger (1873م-1916م) بينما عرف المؤلفون المتأخرين القومية الموسيقية مثل:- إدوارد جريج وأنطونين دفورجك وإسحق البينز Isaac Albeniz (1860م - 1909م)، وقد إنتشرت روح الرومانتيكية في جميع نواحي الحياة في أوروبا خلال القرن التاسع عشر فلم تظهر طفرة واحدة ولا بدرجة واحدة في جميع بلدانها، فمذ عام 1800م وبمرور الأعوام ومن خلال الأعمال الفنية العظيمة، تشكلت الروح الرومانتيكية وأصبحت سمة الأدب والموسيقى والتصوير في القرن التاسع عشر، ظهرت الرومانتيكية أول ما ظهرت في إنجلترا وكان الشعر هو أول الفنون التي تأثرت بروح الرومانتيكية ومن بعده التصوير ثم الموسيقى.¹⁰

سمات الموسيقى في العصر الرومانتيكي:

1- التونالية: Tonality

استخدم مؤلفي العصر الرومانتيكي التونالية الوظيفية القائمة على السلام الكبيرة والصغيرة مع الانتقال من تونالية إلى أخرى بشكل سريع مما أضعف الإحساس بالسلام الأساسي للمقطوعة، ولكن تم الخروج من نطاق هذه التونالية في نهاية العصر بظهور مؤلفات المبدعين القوميون وألحانهم المتأثرة بالتراث الشعبي لبلدانهم بما فيها من مقامات وإيقاعات غير مألوفة لدى الغرب.

2- اللحن: Melody

تميز اللحن في العصر الرومانتيكي بالغنائية والإسترسال مع عدم التوازن بين العبارات وبعضها، والإتساع والتحرك ما بين أحد النغمات وأغظها للتعبير عن التألق والعمق و أيضا تميزت بدفئ التعبير الذاتي ويظهر ذلك في مؤلفات كل من هيكتور بريليزو Hector Wagner - ريتشارد فاجنر Wagner

¹⁰ عواطف عبد الكريم - تاريخ وتذوق الموسيقى في العصر الرومانتيكي- الطبعة الثانية- مركز كوين للنشر، القاهرة، 1997، ص 11

Richard - ريتشارد شتر اوس Richard Strass كما تميزت الألحان بكثرة المسافات الواسعة، الناقصة، الزائدة، القفزات البعيدة.

3- الإيقاع : Rhythm

إحتفظ العصر الرومانتيكي بالموازين الموسيقية التي شاعت في العصر الكلاسيكي مع إستخدام البوليفونية الإيقاعية، التقسيمات الشاذة، المقابلات الإيقاعية مع إستخدام موازير غير مألوفة وغير شائعة منتقاة من التراث الشعبي لبلدان مختلفة، مع الجمع أحيانا بين ميزانين في آن واحد.¹¹

4- الهارموني : Harmony

تميزت الموسيقى في العصر الرومانتيكي بالتوسع في إستخدام الهارمونية الكروماتية القائمة على اللبس والتطعيم والتحويل بإستخدام السابعة بسابعها بكثرة مع إستخدام عنصر التنافر بشكل أكبر، وإستخدام تنابعات هارمونية جديدة وظهر تألف النابوليتان في وضعة الأساسى مع تنوع القفلات والتحويلات من مقام إلى آخر.¹²

5- المؤلفات والآلات : Compositions and Instruments

زاد عدد الأوركسترا في العصر الرومانتيكي ليواكب المتطلبات الجديدة التي تناولها المؤلف الموسيقى الرومانتيكي مع ظهور بعض المؤلفات الموسيقية الجديدة مثل القصيد السيمفوني، السيمفونية الإفتتاحية، الإفتتاحية التصويرية، وظهر المؤلفات القصيرة للبيانو مثل الفالس والمازوركا ومؤلفات الليد.¹³

تكوين الأوركسترا

تتكون الأوركسترا في العصر الرومانتيكي عند معظم مؤلفي القرن التاسع عشر كالتى:

- آلات النفخ الخشبي :

زوج من آلات الفلوت والأبوا والكلارينيت والفاجوت مع إمكانية إضافة أحد الآلات من نفس العائلة بيكولو- الكورانجليه- الكونتر فاجوت- يقوم بالعزف عليها عازف ثالث.

- آلات النفخ النحاسي : أربعة آلات كورنو وثلاثة ترمبون واثنين ترومبيت وآله واحدة باص .

- الآلات الوترية :

مجموعتي كمان أول وكمان ثاني وفيو لا وتشيللو وكونتر باص

¹¹ عواطف عبد الكريم- 2005 ص 38-39 مرجع سابق

¹² Ottman, Robert- Advanced Harmony, third edition, Prentice-HALL,inc, Englewood, NewJersey, 1984, p 191.

¹³ زين نصار: أفاق الموسيقى، القاهرة، دار الغرب للطباعة والتوزيع والنشر، 1998، ص 85، 86.

– الآلات الإيقاعية :

تمباني وطبلة الباص ومثلث وطبلة الجنب في حدود ثلاثة أو أربعة عازفين وأحياناً الهارب في نهاية العصر.¹⁴ (Johan spltger and Neal Zaslaw 2001, p 530)

الصوناتا Sonata :

ظهر مصطلح صوناتا عام 1580 وهو يعنى معزوفة وشاع لمؤلفات الفيولينة مع مصاحبة القرار أو مقطوعة للأورغن ثم تطور هذا النوع من المؤلفات ليقع في عدة حركات ومن ثم ظهر نوعان صوناتا الكنيسة وتقع في عدة حركات بولوفونية والأخرى تتكون من مجموعة رقصات، وعادة ما تكون الصوناتا لألة أو ألتين وتتطورت الصوناتا عبر العصور وكانت تتكون من ثلاث أو أربع حركات ثم تحررت في العصر الرومانتيكي من شكل القالب المتعارف عليه وكتب بعض المؤلفين صوناتا من حركة واحدة مثل صوناتا البيانو لفرانز ليست Franz Litz.

تنقسم الصوناتا إلى ثلاثة أقسام :

- قسم العرض Exposition : ويستعرض موضوعين بينهما قنطرة. ويكون الموضوع الأول في السلم الرئيسي للحركة ثم ينتقل إلى سلم آخر قريب في الموضوع الثاني.
- قسم التفاعل Development : تتفاعل فيه الألحان مع بعضها.
- قسم إعادة العرض Recapitlanlation : يعاد قسم العرض وينتهي في نفس السلم الرئيسي الذي بدأ فيه اللحن الأساسى ثم جزء يسمى تنذيل Coda.¹⁵

شوبان Chopin :

عازف بيانو قدير ومؤلف موسيقى من أعلام الحركة الرومانتيكية ولد عام 1815 كان إبناً لمدرس فرنسي ، درس شوبان على يد كل من (جونى Zyunny)، (إلزنر Elsner)، ظهر نبوغه مبكراً حيث قام بعزف كونشيرتو لجروفيتس Gyrowetz وهو في سن العاشرة، غادر وارسو بعد حفل وداع عام 1830 واستقر في باريس وسرعان ما اكتسب إعجاب الدوائر الفنية وخاصة الطبقة الأرستقراطية.¹⁶

¹⁴ Johan spltger and Neal Zaslaw: -orchestra – article in the new grove dictionary of music and musicians· vol 18- editor ، Sadie stenyly ، second edition، new york، macmillan publishing ،2001،p 530.

¹⁵ حسام الدين زكريا: المعجم الشامل للموسيقى العالمية، الجزء الأول المصطلحات والمصنفات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2004، ص 495،494

¹⁶ حسام الدين زكريا- المعجم الشامل للموسيقى العالمية – الجزء الثانى ص297

كون شوبان صداقة مع كبار الموسيقيين منهم برليوز وروسيني وبليني ، فضلا عن مجموعة من كبار المصورين والأدباء والشعراء الذين كانت تحتشد بهم عاصمة الفنون الأوربية، وكانت هذه الحياة الاجتماعية الصاخبة والحافلة بالصدقات هي نفسها التي جعلتها يشعر بضرورة العزلة والابتعاد عن الناس.

كان شوبان على علاقة قوية بالأديبة جورج صاند (George Sand) التي انفصلت عنه بعد إتصال طويل وكان ذلك من العوامل التي زادت من شعوره بالعزلة.¹⁷

مرض شوبان وعانى كثيرا من مرض السل وقدم حفلة الأخير عام 1848 وأخذة أحد تلاميذه في رحلة استشفاء إلى اسكتلندا وقدم عدة حفلات في جلاسجو وإدنبرة ومانشستر وعاد بعدها منهكا إلى باريس، إلا أنه ظل محاطا برعاية أصدقاؤه من النبلاء وتوفى عام 1849 وترك تراثا خالدا في أدب البيانو.¹⁸

نظر الكثيرون إلى شوبان على أنه هو الممثل النموذجي للروح الرومانسية في الموسيقى، إذ أن جميع الخصائص الرئيسية لهذه الروح تمثلت فيه بكل وضوح فقد إنتقل العالم الحقيقي بالنسبة إليه من الخارج إلى الداخل ومن الظاهر إلى الباطن وأصبحت التقاليد السابقة والقيود الكلاسيكية مجرد وسائل في متناول يديه، ولم تعد العاطفة عنده تخضع لشكل العمل الموسيقي أو قالبه بل أصبح القالب هو الذي يخضع للعاطفة وكان هذا هدفة الأول أن يحقق ذاته.

ومن أهم المصادر التي إستمد منها شوبان أسلوبه في الموسيقى طريقة الغناء التجميلي المزوق في الأوبرات الإيطالية والموسيقى الشعبية البولندية وخاصة الراقصة منها وكان يضيف إلى هذه المصادر عناصر شخصية قوية تتسم بالعمق والتعقيد، إذ أن أساس فنه هو التوافق الصوتي. يعتبر شوبان من أكثر الموسيقيين أصالة وأعماله تكاد تكون كلها من مستوى واحد رفيع فمن المؤكد أن هارمونياته الرائعة وتحكمة الدقيق في المقطوعات القصيرة من صنعة فتبدو موسيقاه مفرطة في إنفعاليتها أو مفتقرة إلى العمق ولكنها في كل الأحوال بديعة.¹⁹

أهم أعماله:

كتب شوبان ما يقرب من 200 عمل أشهرها

2 كونشيرتو للبيانو، 50 مازوركا Mazurka، 27 دراسة Etude، 26 مقدمة Prelude، 19 ليلية نوكتيرن Nocturne، 14 فالس، 16 بولونيز Polonaise، 40 بالاد Ballade، عدد من الوهليات Inprmtu والكرتزو هات Scherza، 3 صوناتا للبيانو، وصوناتا وحيدة للتشيللو والبيانو.²⁰ التي سوف تتناولها الباحثة.

الإطار التطبيقي:

أولاً: تحليل الصياغة:

¹⁷ محيط الفنون 2 الموسيقي – دار المعارف بمصر- ص 267، 268.
¹⁸ حسام الدين زكريا – المعجم الشامل للموسيقى العالمية، الجزء الثلثي الأعلام.
¹⁹ محيط الفنون ص 269، 270 مرجع سابق.
²⁰ حسام الدين زكريا المعجم الشامل ص 697 مرجع سابق.

اسم العمل: صوناتا التشيللو لشوبان مصنف 65

السلم: صول/ص.

الصيغة: صوناتا.

الميزان: 4/4

عدد الموازير: 234 مازوره.

التحليل:

قسم العرض من م(1) إلى م(113) ينتهي بقفلة تامة سي/bك.

قسم التفاعل من م(114) إلى م(174) ينتهي بقفلة تامة سلم مي/ص.

قسم إعادة العرض من م(175) إلى م(234) ينتهي بقفلة صول/ص.

تقنيات الأيدي اليمنى:

• القوس المتصل: Legato bowing

وظهر في هذه التقنية أشكال مختلفة كأداء نغمتين في قوس واحد وظهرت في م(32،33).

م(32،33)

أداء ثلاث نغمات في قوس واحد وظهر بوضوح في م(34،155) بنفس الشكل الإيقاعي مع تغيير النغمات.

م(155)

م(34)

أداء أربعة نغمات في قوس واحد مع إختلاف الإيقاعات مثل م(17)، م(52)، م(138،139).

م(138،139)

م(52)

م(17)

أداء سبعة نغمات فأكثر في قوس واحد وكان واضحاً مع تغيير الشكل الإيقاعي في م(58،59،60)،
(89،90)

م (90،89)

م (60،59،58)

تعليق الباحثة: لتسهيل أداء هذا الشكل:

- أداء العازف للشكل الإيقاعي بسرعة بطيئة.
- أداء كل شكل إيقاعي في قوس واحد.
- عدم سحب القوس سريعا على الوتر.
- زيادة السرعة تدريجيا حتى يصل إلى الزمن المطلوب.

• العزف المزدوج: Double stops

ظهر أداء النغمات المزدوجة في م (44) إلى م (47).

م (74:44)

تعليق الباحثة: لأداء هذا الشكل يجب العزف على وترين متجاورين معا بشكل متوازن وعدم التحميل على وتر دون الآخر.

• أداء التالقات الثلاثية والرابعة:

ظهرت التالقات متتالية تألف ثلاثي يلية تألف رباعي في م (40)، م (41)، كما ظهرت في نهاية الحركة الأولى م (233،234) في شكل تألف رباعي يلية تألف ثلاثي.

م (234،233)

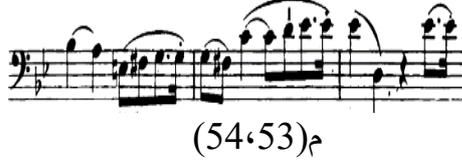

م (41،40)

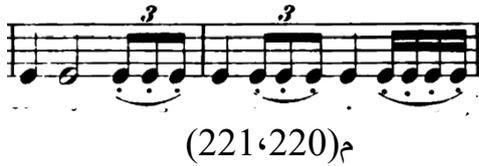
تعليق الباحثة: يؤدى التالف الثلاثي في م (40،41) بمرور القوس على الثلاثة أوتار بداية من كعب القوس صعودا بدءا من وتر صول ويستمر العفق على نغمتى (رى-سى) مع وجود صوت رنين وتر صول ، ثم بعد ذلك الانتقال لأداء التالف الرباعي مروراً بالأربعة أوتار بدءا من وتر دو صعودا مروراً بوتر صول ويستمر بعد ذلك العفق على نغمتى (مى-دو) مع وجود رنين وترى (دو ، صول) ويتطلب ذلك الضغط القوى مع إستخدام مساحة عريضة من القوس دون سحب القوس سريعا ويفضل أداء التالقات بكعب القوس.

• الأستكاتو: Staccato

ظهر الأستكاتو بشكل بسيط في شكل نغمة واحدة في م (50)، من م (52) إلى م (53،54).

كما ظهر بشكل إيقاعي مختلف في م (106،107)، (220،221).

تعليق الباحثة: يتم أداء النغمة بالضغط على ثم الاسترخاء على الأوتار حتى يكون للصوت بداية حادة وقصيرة ويكون الصوت الناتج قصير وحاد ومتقطع مع مراعاة الرباط ويفضل أن يكون الأداء بالجزء الأعلى من القوس.

• التريمولو: Tremolo

ظهرت حلية التريمولو كما في م (107).

تعليق الباحثة: تؤدي هذه الحلية بتكرار ضربات القوس القصيرة على الوتر سريعا ويكون الأداء في البداية قوى ثم يتدرج الصوت تدريجيا ويكون الأداء بمنتصف القوس.

• المصطلحات التعبيرية: Expressions

Dolce الأداء بعذوبة وظهرت في م (8، 122، 137).

Crescendo التدرج في أداء شدة الصوت ويرمز له (<) أو يتم إختصارها إلى (cresc) وظهرت في م (12، 13، 15، 39، 105، 125، 132، 134، 162، 219)

INTERNATIONAL JOURNAL OF
EDUCATION AND LEARNING RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2, 2021, 106–127.

م (13، 12)

تدل على زيادة شدة الصوت وهي إختصار Fortissimo وظهرت في م (8، 165، 174، 233). FF

م (174)

تدل على الأداء بقوة وهي إختصار Forte وظهرت في م (30، 83، 91، 108، 126، 197، 222، 227). F

م (222)

Diminuendo التدرج في تناقص شدة رنين الصوت ويرمز له (>) أو تختصر إلى (Dim) وظهرت في م (32، 57، 59، 81، 93، 129، 138، 233).

م (93)

تدل على أداء خافت وهي إختصار Piano وظهرت في م (20، 44، 51، 65، 89، 92، 179، 203، 206، 226). P

م (89)

تدل على أداء خافت جدا وهي إختصار Pianissimo وظهرت في م (129). PP

Piu f تدل على الأداء أكثر قوة وظهرت في م (148).

Rall تدل على الإبطاء في السرعة وظهرت في م (168).
rall.

tempo primo تدل على العودة للسرعة الأصلية وظهرت في م (169).

Tempo primo.

تقنيات الأيدي اليسرى: Left hand techniques

• الحليات Ornaments

- حلية الأتشيكاتورا:

ظهرت في م (10)

تعليق الباحثة: تؤدي هذه الحلية بعزف نغمة فا سريعا ثم نغمة مي والركوز على نغمة ري بعدها دون التأثير على الزمن ويكون جميعهم في قوس واحد.

وظهر شكل آخر من الحليات كما في م (31)، (43).

م(43)

م(31)

تعليق الباحثة:

تؤدي بعزف الثلاث النغمات سريعا سواء كانت صعودا أو هبوطا ثم الإيقاع الذي يليه وتكون هذه النغمات خارج ميزان المازورة لذلك تؤدي بدون كسر زمن المازورة.

- حلية الأربيجيو:

ظهرت في م (83)، (197)

م (83)

تعليق الباحثة: تؤدي بعزف الثلاث نغمات متتالية صعودا على وتر دو، وتر صول، ونغمة مي بالإصبع الأول على وتر ري ويكون الأداء سريعا بداية من كعب القوس.

- حلية التريل: Trill

ظهرت في م (91، 201، 205)

م (205)

تعليق الباحثة: تؤدي بتثبيت عفق نغمة فا# وأداء نغمة صول تكرارا سريعا بين النغمتين حتى يتم أداء زمن النوار ثم عزف نغمة مي، فا التي تليها سريعا والركوز على نغمة صول.

- العفق المزدوج: Double stops

- النغمات المزدوجة

ظهرت هذه المهارة في م (44) إلى م (47)

تعليق الباحثة: يؤدي هذا الشكل بعفق النغمتين معا جيدا حيث احتوى هذا الجزء على مسافة السادسة الهارمونية ويكون الأداء على الوترين المتجاورين ري، لا، تكون نغمة لا بالإصبع الأول على وتر ري ونغمة فا # بالإصبع الثالث على وتر لا.

- أداء التالفات الثلاثية والرابعة:

ظهرت التالفات في م (40، 41)، م (233، 234)

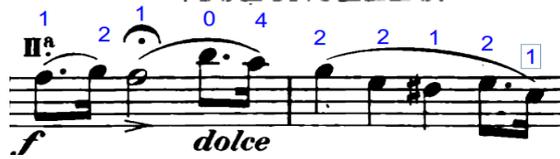
م (41، 40)

تعليق الباحثة: يؤدي التألف الثلاثي صعودا بأداء سريع على وترى صول، رى كأوتار مطلقة وعفق نغمة سى بالإصبع الأول على وتر لا.
أما التألف الرباعي سيكون صعودا بدءا من وتر دو، صول ثم الركوز على نغمتى مى، دو حتى إكمال زمن الإيقاع.

• الإنتقال بين الأوضاع : **Shifting**

ظهرت هذه التقنية في أجزاء كثيرة وبأشكال مختلفة:

- الإنتقال من الوضع الرابع إلى الوضع الثاني والأول كما في م (8،9).

- الإنتقال بين الوضع الرابع والثاني كما في م (27 إلى 29)

- الإنتقال بين الوضع الأول والوضع الثالث كما في م (58)

- الإنتقال بين الوضع الخامس والثالث والرابع كما في م (84:86).

• الأداء بوضع الإبهام: **Thumb position**

ظهرت هذه التقنية في بعض الأجزاء من المؤلفات مثل م (98، 101، 109، 125، 151، 158)

م(151)

م(98)

• أداء النغمات التوافقية: **Harmonics**

ظهر أداء الفلاوتاتو كما في م (59)، (71)

م (59)

تعليق الباحثة: تؤدي باللمس الخفيف على الوتر بالإصبع الثالث وتكون في منتصف الوتر تقريبا.

• السلالم: Scales

ظهر أداء السلالم كما في م (108، 109)، (222، 223).

➤ يتم الأداء بالسرعة المطلوبة بعد التمكن من الأداء جيدا.

نتائج البحث:

جاءت النتائج تجيب على أسئلة البحث:

السؤال الأول:

1- ما هي تقنيات الأداء التي توجد في صوناتا التشيللو عند شوبان مصنف 65 سلم صول/ص؟

جاءت إجابة هذا السؤال من خلال إلقاء الضوء على تقنيات الأداء التي توجد بداخل العمل.

تقنيات الأيدي اليمنى:

القوس المتصل، النغمات المزدوجة، التالفات الثلاثية والرباعية، العزف المتقطع، المصطلحات التعبيرية.

تقنيات الأيدي اليسرى:

الحليات، النغمات المزدوجة، الانتقال بين الأوضاع، الأداء بوضع الإبهام، أداء النغمات التوافقية، الفيتراتو.

2- ما هي الإرشادات العزفية المقترحة التي تساعد في أداء التقنيات العزفية لصوناتا التشيللو عند

شوبان مصنف 65 سلم صول/ص؟

جاءت إجابة هذا السؤال من خلال شرح وتفسير الباحثة للتقنيات لتسهيل الأداء بصورة جيدة.

توصيات البحث:

- إثراء المكتبات في الكليات بالمدونات الموسيقية لألة التشيللو لكثير من المؤلفين.
- تشجيع دارسى الكلية على أداء مؤلفات متنوعة لألة التشيللو.
- الاستفادة من البحث الراهن للتعرف على كيفية أداء صوناتا التشيللو سلم صول/ص عند شوبان.

قائمة المراجع:

أولاً: المراجع العربية:

- 1- أمانى عبد المعطى على: دراسة تحليلية لقالب الصوناتا في البيانو في النصف الأول من العصر الرومانتيكى، رسالة دكتوراة، جامعة حلوان، كلية التربية الموسيقية، قسم النظريات والتأليف.
- 2- بثينة فريد: 10 من أساطيل النغم، دار المعارف بمصر، القاهرة، 1972.
- 3- حسام الدين زكريا – المعجم الشامل للموسيقى العالمية، الجزء الثانى الأعلام.
- 4- حسام الدين زكريا: المعجم الشامل للموسيقى العالمية، الجزء الأول المصطلحات والمصنفات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2004.
- 5- زين نصار: أفاق الموسيقى، القاهرة، دار الغريب للطباعة والتوزيع والنشر، 1998.
- 6- عواطف عبد الكريم – تاريخ وتذوق الموسيقى في العصر الرومانتيكى- الطبعة الثالثة- مؤسسة الطوبجى للتجارة والطباعة والنشر- 2005.
- 7- فتحى الصنفاوى-الموسيقى علم وفن وثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1958.
- 8- محمود عبد القادر مرسى: أسلوب أداء صوناتا الكمان والبيانو مصنف 108 لدى يوهانز برامز" دراسة تحليلية رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، كلية التربية النوعية، قسم التربية الموسيقية.
- 9- محيط الفنون 2 الموسيقى – دار المعارف بمصر.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- 1- Johan spltger and Neal Zaslav: -orchestra – article in the new grove dictionary of music and musicians, vol 18- editor , Sadie stenley , second edition, new york, macmillan publishing , 2001.
- 2- Martin, Cooper: The Concise Encyclopedia of musicians- hutchnsan of London, itd London, 1978.
- 3- Ottman, Robert- Advanced Harmony, third edition, Prentice-HALL.inc, Englewood, NewJersy, 1984.
- 4- Sadie Stanly: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol 4, New York, Macmillian Publisher Limited, London , Oxford University, 1980.
- 5- William pleeth – cello. Shimer Book (Mucmillan-inc)- New YORK 1982.

ملخص البحث

أسلوب أداء صوناتا التشيللو عند شوبان F.Chopin مصنف 65 سلم صول/ص

ظهرت آلة التشيللو ضمن مجموعة الآلات الوترية التي كان يطلق عليها في ذلك الوقت اسم آلات الفيول (Viol) ولم تظهر آلة التشيللو بصورتها المعروفة حالياً بل ظهرت بأشكال وأسماء وأحجام متنوعة تحت اسم آلات الباص فيول (Bass viol)، مرت آلة التشيللو بتطورات عديدة من حيث الحجم والصناعة الذي ترتب عليه طريقة الإمساك والعزف عليها وتطور تقنيات الأداء عليها بشكل يتناسب مع الدور المطلوب منها وظهرت محاولات عديدة من المؤلفين والعازفين في المدارس الأوربية المختلفة لتطوير تقنيات العزف لأداء بعض المؤلفات مثل الكونشيرتو والصوناتا وبعض المقطوعات الحرة التي تحتوى على الكثير من التقنيات العزفية التي تعمل على تحسين الأداء مثل صوناتا شوبان للتشيللو والبيانو op 65 في سلم صول/ص التي سوف نتناولها الباحثة وهي الصوناتا الوحيدة التي كتبها شوبان لآلة التشيللو ويشتمل البحث على مشكلة البحث، أهداف البحث، أهمية البحث، أسئلة البحث، إجراءات البحث، مصطلحات البحث.

وينقسم البحث إلى جزئين:

الجزء الأول: الإطار النظرى:

نبذة عن العصر الرومانتيكى.

نبذة عن شوبان.

الجزء الثانى: الإطار التطبيقي:

دراسة تحليلية لتقنيات الأيدي اليمنى واليسرى مع بعض المقترحات لتوضيح كيفية الأداء.

ثم أختتم البحث بالنتائج، والتوصيات، والمراجع العربية والأجنبية، وملخص البحث باللغة العربية والأجنبية.

SONATE (11 1
für Pianoforte und Violoncell
von
FRIEDRICH CHOPIN.
Op. 65
Aug. Franchomme gewidmet.

VIOLONCELLO.

Allegro moderato.

7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33
34 35 36 37
38 39 40 41
42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52
53 54 55 56 57
58 59 60

f *dolce* *cresc.* *ff* *p* *cresc.* *f* *dim.* *p* *cresc.* *dim.* *p* *cresc.* *dim.* *p* *dim.*

INTERNATIONAL JOURNAL OF
EDUCATION AND LEARNING RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2, 2021, 106–127.

2 (12) VIOLONCELLO.

The image displays a musical score for a cello, labeled 'VIOLONCELLO.' and numbered '2 (12)'. The score consists of 12 staves of music, each containing measures numbered from 65 to 152. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 2/4. The score begins with a piano (*p*) dynamic. It features several dynamic changes, including *cresc.* (crescendo), *f* (forte), *fp* (fortissimo), *pp* (pianissimo), and *piu f* (pianissimo forte). Performance instructions like *dolce* and *ten.* (tenu) are also present. The score concludes with a double bar line at measure 152.

C. XI. 3.

INTERNATIONAL JOURNAL OF
EDUCATION AND LEARNING RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2, 2021, 106–127.

VIOLONCELLO. (13) 3

The image displays a musical score for the Violoncello (Cello) part, spanning measures 153 to 234. The score is written in a single system with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The music is characterized by a complex, rhythmic texture with many sixteenth and thirty-second notes, often beamed together. The score includes various performance instructions such as *cresc.*, *stretto*, *rall.*, *Tempo primo.*, *ff*, *p*, *f*, and *fp*. Measure numbers are printed above the notes in blue. The score concludes with a double bar line and a *ff* dynamic marking.

C.M.I.3.