أسلوب أداء فانتازيا البيانو لليو أورنشتاين

د. زينب أبو الصفا محمود

مدرس بقسم الموسيقي كلية التربية النوعية– جامعة المنيا

المجلة العلمية المحكمة لدراسات وبحوث التربية النوعية

المجلد الثامن– العدد الثالث– مسلسل العدد (17)– يوليو 2022

رقم الإيداع بدار الكتب 24274 لسنة 2016

ISSN-Print: 2356-8690 ISSN-Online: 2356-8690

موقع المجلة عبر بنك المعرفة المصري https://jsezu.journals.ekb.eg

البريد الإلكتروني للمجلة E-mail JSROSE@foe.zu.edu.eg

أسلوب أداء فانتازيا البيانو لليو أورنشتاين

د. زينب أبو الصفا محمود

مدرس بقسم الموسيقي كلية التربية النوعية–

جامعة المنيا

مقدمة البحث

نشأت الفانتازيا فى النهاية القرن الخامس عشر وأطلق عليها إما فانتازياfantasia او ريتشكارى * ricercare ،ويعتبر أكثر ما يميز الفانتازيا هو تحررها من وجود نص شعرى فالمؤلف الموسيقى يكون لدية الحرية التعبير وقد انتشر في القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر أسلوب " فانتازيا البارودى Fantasia Parody" ، وهو أسلوب قائم على التأليف البوليفونى استخدم مسمى فانتازيا ليعبر عن الخيال والإبداع وقد كان أول ظهور للفانتازيافى اطاليا لفرانشيسكو دا ميلانو".F Milano و " جيوفانى جابريلى. G Gabrieli ، وفى انجلترا "بيرد" Byra" و" مورلى Morley" ألف يوهان سبستيان باخ خمسة عشر فانتازى االستخدمت أسلوب المحاكاة الكونترابونطية ، أماالمؤلفين الرومانتكيين فقد ابتعدت الفانتازيا عن كونها مؤلفة للبيانو قائمة في الأساس على الارتجال ، إلى أنها احتفظت بيناء وصيغة محددة .ومن أهم مؤلفى الفانتازيا" شوبيرت Shuber " ،شومان Schumann، وليست List ومع بداية القرن العشرين ازدهرت الفانتازيا ومن أهم مؤلفيها " شونبيرج Schonberg " ،ويعتبر ليو أورنيشتاين LeoOrnstein ملحناً تجريبياً و عازف بيانو فى أوائل القرن العشرين جعلت أدائه لأعمالة من الملحنين الأمريكيين الرائدين.

مشكلة البحث

بالرغم من ان فانتازيا البيانو لليو أورنيشتاين من المؤلفات الموسيقية القيمة التى تشمل على العديد من الصعوبات التكنيكية و التقنيات العزفية التى تساعد على تنمة المهارات العزفية للدارسين لم تتناولها المناهج الدراسية لآلة البيانو ولم يقبل الباحثين على دراستها بالتحليل النظرى والعزفى وذلك لعدم تفهم طلاب الدرسات العليا خصائصها الفنية و التقنية والتعبيرية ، مما دعى

* **ريتشيركارى Ricercare** : مقطوعة موسيقية آلية تبنى على محاكاة لحن الفكرة الرئيسية من التآلفات والقفزات التي تتناوب مع بعضها , وتكتب أقسامه منفصلة لكل منها فكرة مختلفة وتحاكي بالتتالى في كل صوت من الأصوات المكونة للقطعة .

الباحثة لتناولها للتحليل النظرى و العزفى لترغيب الدارسين للإقبال على دراستها و تفهم حقائقها الفنية والوصول للأداء الجيد.

أهداف البحث

1. التعرف على الخصائص الفنيه للفانتازيا نشأتها وتطورها.
2. القاء الضوء على ليو أورنشتاين حياته وأسلوبه وأعماله.
3. التعرف على خصائص العناصر الموسيقية فى أسلوب أداء وصولاً للأداء الأفضل.
4. تذليل الصعوبات التكنيكية و التقنيات العزفية بالتدريبات العزفية والارشادات المقترحة لفانتازيا البيانو لليو أورنشتاين

أهمية البحث

1. فتح المجال لاختيار فانتازيا البيانو لليو أورنشتاين لاثراء المناهج الدراسية .
2. توضيح خصائص أسلوب الأداء فانتازيا البيانو لليو أورنشتاين

أسئلة البحث

1. ما الخصائص الفنيه للفانتازيا ونشأتها و تطورها ؟
2. من المؤلف ليو أورنشتاين حياته وأسلوبه وأعماله ؟
3. ما الخصائص العناصر الموسيقية فى أسلوب أداء فانتازيا البيانو لليو أورنشتاين وصولاً للأداء الأفضل ؟
4. ماالصعوبات التكنيكية و التقنيات العزفية بالتدريبات العزفية و الارشادات المقترحة لفانتازيا البيانو لليو أورنشتاين ؟

حدود البحث

تقتصر حدود البحث على فانتازيا البيانو لليو أورنشتاين التى تم تأليفها من عام(1960 : 1961) فى الولايات المتحدة الأمريكية.

عينة البحث

تم انتقاء اثنين من الثلاثة فانتازيا البيانو لليو أورنشتاين وهما رقم (3،1) تبعا للتنوع فى أسلوب الأداء لفانتازيا البيانو لليو أورنشتاين.

منهج البحث

يتبع المنهج الوصفي "تحليل المحتوى": **هو المنهج الذي يقوم على وصف ظاهرة بموضوع البحث وتحليل بنيتها الأساسية وبيان العلاقة بين مكوناتها(آمال صادق ،1991،ص.102،103).**

أدوات البحث

1. المراجع والرسائل و مواقع الانترنت .
2. المدونات الموسيقية والتسجيلات الخاصة بفانتازيا البيانو لليو أورنشتاين .

مصطلحات البحث

- **أسلوب أداء Performance Style :**

هو السمه التى تميز أسلوب مؤلف ما وطريقة التعبير عن أفكاره وأسلوبة وفلسفتة ،كما يطلق هذا المصطلح على أسلوب العصر . (أحمد بيومي 1991 : 395)

- **الفانتازيا Fantasia :**

يطلق علي المؤلفات الموسيقية الحرة الخيالية , حيث يقوم المؤلف بتأليفها تبعاً لخياله الواسع وابداعه وبراعة عزفه وهي مقطوقة طويلة حرة القالب تبني علي موتيفات لحنية تتخللها محاكاة بوليفونية أو تآلفات هارمونية مع انتقالات سلمية , وتتناوب فيها الجمل والعبارات والأقسام التى تبين مهارة العازف (Percy A. Scholes : 1947-345)

- **ريتشيركارى Ricercare :**

مقطوعة موسيقية آلية تبنى على محاكاة لحن الفكرة الرئيسية من التآلفات والقفزات التي تتناوب مع بعضها , وتكتب أقسامه منفصلة لكل منها فكرة مختلفة وتحاكي بالتتالي في كل صوت من الأصوات المكونة للقطعة . (أحمد بيومي 1991 : 349)

- **الإيقاع المتعدد Polyrhythmic :**

هو أداء إيقاعين مختلفين في آن واحد , ويستخدم هذا الاسلوب في مؤلفات القرن العشرين (أحمد بيومي 1991: 319-320)

- **حلية الأتشيكاتورا Acciaccatura :**

نوتة تكتب على هيئة صغيرة بشكل كروش يقطعة خط مائل ،تسبق الصوت الأساسى و تؤدى بسرعة كبيرة وتأخذ مدتها الزمنية من الصوت الأساسى . (أحمد بيومي 1991 : 5)

- **الصيغة الثلاثية Ternary Form:**

يعتبر أحد القوالب الأساسية التى تبنى منها المؤلفات الموسيقية ويتكون من فكرة موسيقية (A) ، تتلوها فكرة معارضة (B) ،ويختم باعادة الفكرة الموسيقية الأولى (A2).(أحمد بيومى1991: 418)

و ينقسم البحث إلى قسمين :

ـ الإطار النظرى :

ـ الإطار التطبيقى الإطار النظرى

أولا : الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث :

دراسات تناولت مؤلفة الفانتازيا

[*]الدراسة الأولى: دراسة مقطوعات الفانتازيا مصنف (12) لآلة البيانو عند روبرت شومان :

هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على السمات المميزة لمقطوعات الفانتازيا مصنف (12) لآلة البيانو عند روبرت شومان ,و تحديد المشكلات العزفية الموجودة بها , وتحديد المستوى الفنى للمقطوعات التى تتناسب مع طلبة الدرسات العليا بالكليات الموسيقية ,و قد كانت **العينة** من ثلاث مقطوعات الفانتازيا مصنف (12) لآلة البيانو عند روبرت شومان ,و اتبعت الدراسة **المنهج** الوصفى (تحليل محتوى) وتوصلت **النتائج** إلى استخدام شومان لكل من السلالم المستخدمة , القالب , الميزان ,الأفكار اللحنية ,النماذج الإيقاعية ,أنواع المصحبات ,الحليات, السرعة ,المصطلحات التعبيرية ,البدال , الصعوبات التكنيكية و طريقة التغلب عليها.

الدراسة التانية :" فانتازيا الجوال لشوبيرت و كيفية الوصول لأدائها بالشكل المناسب " [†]

---

[*] **جيهان وصفى نجيب :**رسالة دكتوراه غير منشورة , كلية التربية الموسيقية , جامعة حلوان , القاهرة , 1997 .

[†] **ياسر محمد عبد اللطيف :** رسالة ماجستير غير منشورة , كلية التربية الموسيقية , جامعة حلوان , القاهرة , 2000.

هدفت الدراسة إلى دراسة مؤلفة فانتازيا الجوال لشوبرت حيث تناولها بالدراسة و التحليل العزفى ,و عرض أهم السمات العزفية و أساليب الأداء و اقتراح الحلول و الصعوبات العزفية الموجودة بها ,و كانت **عينة** الدراسة هى قالب الفانتازيا الجوال لشوبيرت , وكانت **المنهج** الوصفى (تحليل محتوى) وتوصلت **النتائج** إلى استعراض سمات التأليف عند شوبيرت لفانتازيا الجوال لحركتها الأربعة من حيث السلالم المستخدمة , الطول البنائى , اللحن, الإيقاع , الهارمونى , التعبير وسائل التظليل .

الدراسة الثالثة : اسلوب اداء مقطوعات فانتازيا البيانو مصنف 45 لاجابا بيكر جراندل : [‡]

هاتها في البحث الى التعرف على حياه واسلوب واعمال اجابا بيكر جراندیل والتعرف على العناصر الموسيقيه لمقطوعات فانتازيا البيانو مصنف 45 مصنف وتكونت عينه البحث من ثلاث مقطوعات فانتازيا البيانو واتبع البحث المنهج الوصفي تحليل محتوى واسفلت النتائج عن التواصل لاسلوب واعمال اجابه بيتر باندل والخصائص الموسيقيه لمقطوعات الفانتازيا للبيانو مصنف 45

الدراسة الرابعة : فانتازيا البيانو لرخمانينوف و كيفية أدائها الأداء الفنى المطلوب : [§]

هدفت الدراسة إلى دراسة مؤلفة فانتازيا البيانو لرخمانينوف حيث تناولها بالدراسة و التحليل العزفى ,و عرض أهم السمات العزفية و أساليب الأداء و اقتراح الحلول و الصعوبات العزفية الموجودة بها ,و كانت **عينة** الدراسة هى قالب الفانتازيا البيانو لرخمانينوف, وكانت **المنهج** الوصفى (تحليل محتوى) وتوصلت **النتائج** إلى استخدام رخمانينوف لكل من السلالم المستخدمة, القالب , الميزان ,الأفكار اللحنية ,النماذج الإيقاعية ,أنواع المصاحبات ,الحليات, السرعة, المصطلحات التعبيرية ,البدال , الصعوبات التكنيكية و طريقة التغلب عليها.

تعليق الباحثة : تتفق هذه الدراسات مع الدراسة الحالية فى تناولهم لمؤلفة الفانتازيا لآلة البيانو و السمات المميزة لها , بينما تختلف الدراسة الحالية عنه فى تناولها لفانتازيا البيانو لليو

[‡] **سحر عبد المنعم :** بحث منشور , مجله علوم وفنون الموسيقى , العدد تسعه , كلية التربية الموسيقية , جامعة حلوان , القاهرة , 2003 .

[§] **رفيق رمزى بسطا :** رسالة دكتوراه غير منشورة ـ, كلية التربية الموسيقية , جامعة حلوان , القاهرة , 2007.

أورنستين وترجع الإستفادة من الدراسات السابقة فى التعرف على الإطار النظرى لمؤلفة الفانتازيا.

الدراسة الخامسة : الفانتازيا المبكره لهيكتور فيلا لبوس للبيانو والاوركسترا 1919 ل 1929 تاريخها اسلوبها وتفسيرها 2009 : [**]

هدف البحث الى دراسه حياه واعمال المؤلف البرازيلي هيكتور فيله لبوس واسلوبه والتعرف على العناصر الموسيقيه في الفانتازيا المبكره للبيانجو والاركسترا وتكونت عينه البحث من ثمانيه مؤلفات لفانتازيا البيانو والاوركسترا وتواصلت النتائج الى صيغه التحليل للفنتازيا ودليل تفسيري ومتطور اجتماعي الى التطبيق على الاداء المبكر للفنتازيا في البرازيل

الدراسة السادسة : فانتازيا البيانو والفيولا مصنف 44 عند بيتر راكين فريكر 2015 : [††]

هدفت الدراسه الى التعرف على السمات والعناصر الموسيقيه لفنتازيا والفيولا والتي نشرت فيه المجتمع الامريكي عام 2014 وتكونت عينه البحث من اثنين من فانتازيا البيانو والفيولا المتداوله في ذلك الوقت وتوصلت النتائج الى انه تم تحليل المصطلحات بايجاز للفنتازيا المعلنه المثاليه في المجتمع الامريكي لبيتر راكين فريكر وكانت ذره الفانتازيا للطبعات الادائيه من ثلاث حركات والتي تم نشرها مؤخرا في هذا العام في جمعيه الفيولا الامريكيه .

الدراسة السابعة : اسلوب اداء فانتازيا البيانو مصنف 33 عند ثيودور اكامينكو : [‡‡]

هدف البحث الى التعرف على اسلوب وحياه واعمال المؤلف الاوكراني فيودور اكمنكم والتعرف على العناصر الموسيقيه للفنتازيا وكانت عينه البحث مكونه من مؤلفين فانتازيا البيانو وصنف 33 عند سيدور اكمنكم واتبع المنهج الوصفي تحليل محتوى واصفاره النتائج عن

[**] **Simon Azevedo Leitao :** HEITOR VILLA-LOBOS'S MOMOPRECOCE FANTASY FOR PIANO AND ORCHESTRA (1919-1929) : AN HISTORICAL, STYLISTIC, AND INTERPRETATIVE STUDY , D.M.A , Faculty of the University of Miami , Coral Gables, Florid, U.S.A, Decembre, 2009.

[††] **Manual Emilio Tabora Deras :** THE VIOLA WORKS OF PETER RACINE FRICKER, WITH EMPHASIS ON HIS THREE MOVEMENTS FOR VIOLA SOLO, OP. 25 PLUS AN OVERVIEW OF HIS CONCERTO FOR VIOLA OP. 18, AND FANTASY FOR VIOLA AND PIANO, OP. 44, D.M.A. , Graduate College of The University of Iowa, Iowa City, Iowa, U.S.A, August, 2015.

[‡‡] **سمر عادل عبد الله** : مجله البحوث في مجالات التربية النوعية , المجلد ستة , العدد 27 و 31 , كليه التربية النوعية , جامعة المنيا , مارس 2020 .

التواصل لاسلوب سيدور وخصائص العناصر الموسيقيه وتقديم الارشادات والتدريبات التكنيكيه والعصفيه لكيفيه تذليل فانتازيا البيانو مصنف 33 عند سيدور

الدراسة الثامنة :اللحن الاساسي في فانتازيا للاوركسترا مصنف 53 عند الكسندر جلازونوف:[§§]

يهدف البحث الى التعرف على التكوين الاكسترالي في فانتازيا للاوركسترا مصنف 53 عند جلازونوف والوصول الى اللحن الاساسي داخل الاجزاء المقسمه في فانتازيا الاوركسترا مصنف 53 عينه البحث من خلال العناصر الموسيقيه الصيغه واللحن الاساسي والالات المؤديه للحن والسلم المستخدم والميزان والايقاع الالات المصاحبه للحن التلوينات الاوركستراليه واتبع البحث المنهج الوصفي تحليل محتوى توصلت النتائج الى ان اللحن الاساسي لفانتازيا الاوركسترا مصنف 53 عند جلازونوف جاء بشكل متنوع حسب الاجزاء المقسمه داخل المؤلفه حيث استخدم التباين السلمي والكروماتي والقفازات المختلفه والمحاكاه والاربيجات والتكرار والتتابع مع تنوع الالات المؤديه للحن الاساسي والالات المصاحبه للحن والتنوع في استخدام السلالم مع تغيير الميزان عده مرات داخل المؤلف واستخدام الموازين البسيطه الشاذه مع استخدام التلوينات الاوركسترالي

الدراسه التاسعة : الكاتب والمحرر لمحه تاريخيه ودراسه تحليليه لثلاث نسخ لفرانز شوبرت لفانتازيا الجوال مصنف ٧٦ ٢٠٢١ : [***]

هدفت الدراسه للتعرف على الثلاث نسخ لفانتازيا الجوال ليست والقاء الضوء لعازفي البيانو عليهم مع تسليط الضوء على هذه النسخ غير المعروفه والمجهوله بشكل غير عادل رغم قيمتها

[§§] **ميرفت مراد قيصر** : بحث منشور , مجلة التربية النوعية , العدد 14 , كلية التربية النوعية , جامعة بورسعيد , يونيو 2021 .

[***] **Jin Ah Kwon :** FRANZ LISZT AS TRANSCRIBER AND EDITOR : A HISTORICAL OVERVIEW AND ANALYTICAL STUDYOF HIS THREE VERSIONS OF FRANZ SCHUBERT'S WANDERER FANTASY, D.760, D.M.A. , University Of North Texas, U.S.A, August, 2021.

الفنيه لادائها الحديث ونشرهاعلى نطاق واسع وتحتاج ان تكون متاحه على نطاق واسع لا اوسع لعزي في البيانو وانها تستطيع تدريب الاداء وتيسير العازفى البيانو عالميا .

تعليق الباحثة :بعد أن قامت الباحثة بعرض (9) درسات عربية وأجنبية لفانتازيا البيانو فقد تتفق مع البحث الراهن فى تناولها لفانتازيا البيانو ،وتختلف عن البحث الراهن فى تناولها لمؤلفين موسيقين مختلفين ، بينما يتناول البحث الراهن فانتازيا البيانو لليو أورنشتاين.

دراسات تناولت ليو اورنشتاين

الدراسة الاولى : صوناتا البيانو رقم (٤) وصوناتا رقم (٨) لليو اورنشتاين : [†††]

هدف البحث الى دراسه اول واخر صوناتا تم تم تاليفها من عام 1924 ل 1990 والتركيز على اسلوب اداء السوناتا والعناصر الموسيقيه للصوناتا وتكونت عينه البحث من الحركه الاولى من صوناتا رقم(٤) اربعه و الحركه الاولى والثانيه لصوناتا

رقم (٨) واتبع البحث عن منهج الوصفي تحليل محتوى واسفلت النتائج عن تركيز الاداء لصوناتا رقم اربعه ورقم ثمانيه والتواصل الى العناصر الموسيقيه المحتويه هذه الصوناتا

الدراسة الثانية : السيرة الذاتية واسلوب تحليل اعمال ليو اورنيشتاين 2015 : [‡‡‡]

هدفت الدراسه الى تناول السيره الذاتيه لعازف البيانو والملحن ليرنشتاين والتحليل واعماله وتحليل عينه البحث وتكونت عينه البحث من سيريناد واسيوط الروسيه رقم (٤) اسكرزينو واتبع البحث المنهج الوصفي تحليل محتوى وتواصلت النتائج الى اكتشاف تاثير اينشتاين لي وارناشتاين بموسيقى اوائل القرن العشرين وتبعته مؤلفاته واسلوبه الشخصي وخصائصه ويتضمن استخدام موسيقى البرنامج من حيث السلالم الخماسيه ونوتاته المتناقضه وايقاعاته واستخدام الهارموني المتوافق

الدراسة الثالثة : البيانست الغير تقليدي وعواقبه غير المتوقعه الاداء الاداء الاسترشادي لرقصات الفالس السابعه عشر عند ليو اورنشتاين : [§§§]

[†††] **Maria Vassilev :** LEO ORNSTEIN'S PIANO SONATAS NO. 4 AND NO. 8, D.M.A., University Of Miami, U.S.A, May, 2010.

[‡‡‡] **Peggy Whiting :** A BIOGRAPHY AND STYLISTIC ANALYSIS OF LEO ORNSTIRN AND HIS WORKS, Master Of Arts, Central Missouri State University, U.S.A., July, 2015.

[§§§] **Arsentiy Kharitonov :** UNORTHODOX PIANISM AND ITS UNEXPECTED CONSEQUENCE: A PERFORMANCE GUIDE TO LEO ORNSTEIN'S

هدفت الدراسه الى التركيز على الاداء للبيانو الغير تقليدي حيث تتمثل المقطوعاته الحداثه فيجب مراعاه اسلوب ادائها وذلك من خلال رقصات الفلس 17 مع التسجيلات المتميزه من خلال مقطوعات السوناتا رقم 14ومقطوعه الارابيسك وتمثلت عينه البحث في قصص 17 واتبعت المنهج الوصفي تحليل محتوى وتوصلت النتائج الى ان مجموعه الاعمال الفرديه الفريده والمتعدده في الاسلوب ما بين الحداثه الموسيقى الحديثه والموسيقى الكلاسيكيه الحديثه ويتم ذلك من خلال فحص ودراسه اسلوبه بما في ذلك موسيقى البرنامج ومجموعات النغمات ونهجه في استخدام الانسجام او التوافق والتنافر الهارموني

الدراسة الرابعة: اسلوب تحليلي لرقصة الفالس السبعة عشر عند ليو اورنيشتاين 2018: ****

هدف الدراسه الى تقديم اسلوب الفلس 17 من خلال تحليل للصيغه والهارموني والنسيج واللحم والايقاع واستخدامه للوحه المفاتيح تضمنت تكونت عينه البحث من رقصات الفلس 17 بحث المنهج الوصفي تحليل محتوى واسفلت النتائج عن انه تم تجميعه هذه الاعمال الفرديه للرقصات السابعه عشر وفهرستها من قبل ابن المؤلف سفروا لينو اورنشتاين وتم العثور على مجموعه لتكون مساهمه كبيره في ادب البيانو في القرن العشرين من قبل الملحن وعازف البيانو الروسي الامريكي ليو اينشتاين وانا رقصات الفصل 17 للبيانو هي ادراج فريد لاسلوب الكتابه الارتجالي للملحن واتقان الصيغ الكبيره ولغه الهرموني المعقده والاسترسال اللحمي والانماط الايقاعيه والانسجه الكثيفه وصوت الصفران الواضح واستخدامه للبيدال

الدراسة الخامسة : اسلوب ليو اورنيستن بلإكساب الطالب المبتدأ بعد المهارات الاداء على آله البيانو باستخدام مجلد رقم (١) : ††††

SEVENTEEN WALTES, D.M.A., University Of North Texas, Texas, U.S.A., May, 2017.

**** **Jared Jones :** SEVENTEEN WALTZES FOR PIANO BY LEO ORNSTEIN: A STYLISTIC ANALYSIS, D.M.A., University of South Carolina, Raleigh, U.S.A., 2018.

†††† **رشا عبد السلام محمد :** مجله علوم وفنون الموسيقى , المجلد 38 , العدد واحد , كليه التربيه الموسيقيه , جامعه حلوان , القاهرة , 2018 .

هدف البحث الى التعرف على اسلوب ليو اينشتاين لتعليم البيانو للمبتدئين من خلال مجلد رقم واحد وتحديد المهارات العصريه الاساسيه في المجلد لتعليم البيانو للمبتدئين للمؤلف ليو اون ستايل ويتبع البحث المنهج الوصفي تحليل محتوى وتكونت عينه البحث من عينه مقصوده ومنطقه من بعض مقطوعات مجلد رقم واحد وتمثل المهارات العسكريه بالمجلد وتواصلت نتائج البحث الى اسلوب لتعليم البيانو للمبتدئين من خلال مجلد رقم واحد وتحديد المهارات الاساسيه العصريه في المجلد للمؤلف لي اينشتاين للمبتدئين

الدراسة السادسة : ليو اورنيشتاين صعود وسقوط عبقري منسي الحداثه المبكره والعناصر العبريه وتطور الاسلوب في لغه البيانو 2021[‡‡‡‡] :

هدفت الدراسه الى القائد ضوء على الاهميه التاريخيه والتنوع الاسلوبي لموسيقى ليو اينشتاين والبحث في الموارد المنشوره والغير منشوره وتكون تعينه البحث من سوناتا البيانو والتي الفها عام 1917 الدراسه المنهج الوصف لتحليل محتوى وتوصلت وكان وتوصلت النتائج الى اقتراح طرق جديده لتحليل موسيقى اينشتاين باستخدام مجموعات النغمات الكونتور والخلايا الحركيه من اجل تحديد السمات الاساسيه الخاصه بالبيانو والانماط المتكرره في اسلوب تاليفه والتي تتراوح من الحداثه الى الرومانسيه الجديده الغنيه بالعناصر العبريه الموسيقيه وخصائص وتطور اعماله وتحقيق اوجه صعود له صعوده للشهره وان انسحابه لاختفائه من المشهد الموسيقي الدولي من خلال البحث في حياته المهنيه انت عازف بيانو .

الدراسة السابعة : في القرن العشرين عند كل مانويل بونس وليو اورنشتاين دراسة مقارنة : §§§§

هدف البحث الى التعرف على اسلوب كل من مانويل بونس وليو اورنشتاين والقاء الضوء على مقطوعات الفالس عند مؤلفى القرن العشرين عند كل من مانويل بونس وليو اورينشتاين وكانت عينه البحث تتكون من فلز لكل من مانويل بونس وليو اورنشتاين واتبعت الباحثه المنهج المقارن حيث اجرت المقارنه للفالس عندهم وتوصلت االنتائج الى ان اسلوب تاليف الفالس في

‡‡‡‡ **Andreas-Foivos Apostolou :** Leo Ornstein : The Rise and Fall of a Forgotten Genius. Early Modernism, Hebraic Elements and Stylistic Evolution in his Pianistic Idiom, Yale University, U.S.A ,2021

§§§§ **حنان رشوان** : مجله علوم وفنون الموسيقى , المجلد 45 , رقم 1 , كلية التربية الموسيقية , جامعة حلوان , القاهرة , 2021.

القرن العشرين بشكل واسلوب عصري حديث ادى الى التغير والانتقال من النمطيه التقليديه الى الانفتاح والتنويع وما لها من ايقاع شيق وجذاب بالاضافه لكونها قد تفيد الدارسين في الختيارهم لمؤلفات الفالس ضمن مقرر الفرقه الرابعه بشكل خاص او مقرر الدراسات العليا بشكل عام .

تعليق الباحثة :بعد أن قامت الباحثة بعرض (7) درسات عربية وأجنبية لليو أورنشتاين تتفق مع البحث الراهن فى تناولها السيرة الذاتية للمؤلف لليو أورنشتاين من حيث نشأته ومراحل حياته الفنية الثلاثة وأسلوبه الفنى وأعماله لآلة البيانو،وتختلف عن البحث الراهن فى تناولها لأعمال موسيقية متنوعة لليو أورنشتاين, بينما يتناول البحث الراهن فانتازيا البيانو لليو أورنشتاين.

ثانياً : الخصائص الفنية للفانتازيا نشأتها وتطورها :

بدأ استخدام مصطلح فانتازيا كمصطلح موسيقى على المؤلفات الموسيقية الآلية التي لم تكن تحمل كلمات للغناء ، وقد تطورت هذه المقطوعات بشكل كبير في القرون الوسطى "عصر الرينيسانس" مع نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر وقد أطلق على هذه المقطوعات إما كلمة fantasia او ريتشكار * ricercar وكلاهما لفظين إيطاليين.

ففي عام 1492 ألف الموسيقي "فرانشيسكو جونزاجا Francesco " (1590-1628) مؤلفة بعنوان" Magna Fnatasia "،وفى عام ١٥٠٢ألف "ايساكIsaac " (1450-1517) إحدى المقطوعات الموسيقية بالفانتازيا وهو مؤلف من نوع الموتيت* motet في أربع أصوات قائم على فكرة ثابتة – كانتوس فيرموس cantus firmus – مكون على النحو التالي (hami la sot la sol la mi) ، وفي عام ١٥٢٠ استخدم نفس المسمي لبعض المؤلفات ذات لوحات المفاتيح في ألمانيا ، ومع حلول عام 1936 ظهرت المطبوعات الموسيقية بأسم فانتازيا في كل من فالنسيا Valencia ميلانو Milan ، نورمبرج Nuremberg ، وربما ليون Lyons في إيطاليا أطلق مصطلح فانتازيا على المؤلفات الآلية المنفردة وعلى بعض المؤلفات الآلية الأوركسترالية التي كانت تقدم في شكل افتتاحيات مثل مؤلفة " جوسكوين Josquin " (1440-1521) بعنوان0Joshen"le fantazies de " (Stanly Sadie 1980 : 380).

---

* **ريتشكار Ricercar** : مقطوعة موسيقية عبارة عن مجموعة من التآلفات والقفزات التي تتناوب مع بعضها , وتكتب أقسامه منفصلة لكل منها فكرة مختلفة وتحاكي بالتتالي في كل صوت من الأصوات المكونة للقطعة .

* **موتيت Motet :** صيغة غنائية دينية جماعية تبني علي ألحان بوليفونية كونترلبنطية مع اضافة نص كلامي مختلف إلى كل صوت من الأصوات العليا , أما الصوت الأسفل فقد يكون له نص خاص به.(أحمد بيومي 1991 : 261)

ويعتبر أكثر ما يميز الفانتازيا هو تحررها من وجود نص شعري فالمؤلف الموسيقى يكون لدية الحرية التعبير عن ما يشعر به دون التقيد بأهمية التعبير عن نص مكتوب ، فوجود نص شعري يجعلها مقيدة بمساحة صوتية غنائية تكون على أقصى تقدير حتى نغمتي " الصول أو الفا"، وفي إنجلترا تم التأكيد على وجود تنوع في أشكال الفانتازيا ، فقد أشار " مورلى Morley " (1557–1602) أن الفانتازيا ذات اللحن الواحد قلما توجد إلا في حالة الرغبة في توضيح ما يمكن أن يؤدي من تنوع واختلاف على نفس اللحن الواحد كما في مؤلفته Fantasia del printer tono والتي أصر فيها على استخدام نفس الفكرة اللحنية.

الفانتازيا فى عصر الباروك:

وقد انتشر في القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر أسلوب " فانتازيا البارودى Parody Fantasia" ، وهو أسلوب قائم على التأليف البوليفونى مثل " الموتيت ، القداس * ، المادريجال *...". ومن الأمثلة المبكرة لذلك المؤلف " كلاديوس سباستيانى Claudius Sebastiani " الذي درس كيفية تجميل نهاية الأغنية أو الموتيت بفانتازيا مستوحاة من الأغنية ذاتها على يد كل من " فرانشيسكو دا ميلانو Francesco da Milano ،انريكى دى فالديرابانو Valderrabano Enriquez de، بالادينو .G. Paladino P" ، وقد أكد توماس دي سانتا ماريا Tomas de Santa Maria على أهمية الكونتربوينط في أداء الفانتازيا ، كما كتب زارلينو Zarlino أن تكنيك المحاكاة هو أحد الأساليب المطلوبة من مؤلفي الفانتازيا . و مع أواخر القرن السادس عشر في إيطاليا أصبحت الفانتازيا محك رئيسي لإظهار المهارة في الكونتربوينط (Stanly Sadie 1980 : 381).

وقد أطلق اسم " ريشيركار Ricercare "على مجموعة مؤلفات لالة و تضمن كتاب " كوتر Kotter " (1480–1541) عام ١٥١٣ للأورغن مقطوعات فوجالية بعنوان فانتازيا .فيما بعد أصبحت أسبانيا وإيطاليا الأكثر إنتاجا في هذه المؤلفات ، وفي الجزء الأخير من القرن السادس

---

* **القداس Mass :** أدلاء لآلى على الحان كنائسية (جريجورية) بوليفونية للتأثير الحماسى (أحمد بيومي 1991 : 244)

* **المادريجال Madrigal :** تراتيل دينية قديمة باسلوب بوليفوني دون آلات تكتب لصوتين أو ثلاث أصوات , الصوت الأعلي ملئ بالزخارف اللحنية والأصوات الأخري تؤدي مصاحبة هارمونية الطابع . (أحمد بيومي 1991 : 236)

عشر اصبح إحدى الأشكال سواء الفانتازيا أو ريشيركار Ricercare جزء أساسي من المؤلفات الكونترابونطية لموسيقى الحجرة في شكل فوجالى مرن.

في تلك الفترة كان تطور موسيقى الحجرة في إنجلترا بشكل واضح عنه في إي دولة أخرى، وقد كان المؤلفون في تلك الفترة يكتبوا مؤلفات موسيقية في شكل كونتبوينط بسيط ذو جمال عميق وغنائي الطابع بدون سمات آلية مميزة . كتبت حوالي عام ١٥٣٠مؤلفات بمسمى " In Nomine" وهي مقطوعات من الخيال الإنجليزي يمكن أن يعتبر تاريخ ظهورها هو المرحلة الأولى لظهور الفانتازيا في إنجلترا.(Eric Blom 1984 : 18).

في ايطاليا :استخدم مسمى فانتازيا ليعبر عن الخيال والإبداع وقد كان أول ظهور للفانتازيا بميلانو Milano" عام 1936 في مؤلفات لكل من "دي أكويلا Aquila dl ، فرانشيسكو دا ميلانو" Francesco la Milano (1497–1542) ، البرتو دا ريبا' Alberto da Ripa " (1480–1551).

وتوجد أكثر من أربعين مقطوعة لفرانشيسكو دا ميلانو أطلق عليها في طبعاتها الأولى مسمى فانتازيا، وقد اشتهرت هذه المقطوعات بأسلوب المحاكاة.

وفيما يلي بعض مؤلفي الفانتازيا بإيطاليا في تلك الفترة ومؤلفاتهم :-

•ألف فينسينزو جاليلي Vincenzo Galilei " (1520–1591) عام 1568 مؤلفة بعنوان Fronimo احتوت على ثماني مقطوعات فانتازيا

وأعد " ايونى ماتيلارت Ioanne Matelart " (1538–1607) خمسة مقطوعات فانتازيا .

مع نهاية القرن السادس عشر ظهرت كتب مقطوعات أخرى لمؤلفين آخرين مثل " جيوفانى جابريلى Giovanni Gabrieli (1554–1612) ، فيورينزو ماشيرا Florento Maschera" (1540–1584) . وكتاب مورليانو عام ١٥٩٩ اشتمل أيضا على مجموعة مقطوعات فانتازيا منها 15 مقطوعة من مؤلفاته الشخصية و ٢٥ مقطوعة من مؤلفات عمه " جوستينا G.B.Gostena" (1558–1593)

من عام ١٥٢٣ تصدرت مؤلفات الريتشيركار والفانتازيا أسلوب التأليف في المؤلفات الإيطالية ، وكان هناك نوعان مختلفان من الفانتازيا الإيطالية في الفترة من 1575– 1576 البعض منها مبني على ألحان لبعض التراتيل ، والبعض الآخر كتب بأسلوب حر براق كأسلوب التوكاتا .

وتعتبر أحد أهم المطبوعات هي مؤلفة Fantasia Allegro التي طبعت بعد وفاة مؤلفها " اندريه جابريللى Andrea Gabrieli" (1510-1536) وتتميز بأسلوبها الحر في الارتجال بالأسلوب الكونتربوينطي في أربع أصوات حول لحن مأخوذ من افتتاحية لقداس أو موتيت .

وتعتبر المطبوعات الأولى ل " فريسكوبالدي Frescobaladi " (1583-1643) هى مؤلفته "Fantasia a Quattro " وهي في شكل دراسي لأسلوب الكونتربوينط.

ومن المؤلفات الهامة في تلك الفترة في إيطاليا :

- ومؤلفة بعنوان" llnuovo echo " ليودوفيشو اوجوستين" Ludovico Agostini " (1534-1590) عام ١٥٨٣وهى من خمسة أجزاء في أسلوب محاكاة وبأسلوب البارودى فانتازيا
- ومؤلفة بعنوان " Silva di varia riceatione" للمؤلف " اوراز يو فيتش Orazio Vecchi" (1550-1605) عام 1590 وتتكون من فانتازيا في أربع أصوات .

ومؤلفة بعنوان " Musica " للمؤلف "جيوفاني كافيتشوه Giovanni Cavaccio" (1556-1626) عام ١٥٩٧ وكانت بدايتها بفانتازيا بعنوان " La Bertani " ونهايتها بفانتازيا بعنوان "La Gastolda"

مع منتصف القرن السابع عشر ظهرت مجموعة أخرى من مقطوعات الفانتازيا الإيطالية لموسيقى الحجرة نذكر منها على سبيل المثال :مؤلفة بعنوان "Concerti" للمؤلف " ميلفيل Milleville" (1639-1656) عام ١٩١٧ وكانت الخاتمة فيها عبارة عن فانتازيا بعنوان " Fantasia alla Francesca" لجميع الآلات.

- مؤلفة بعنوان " Letanie della Madonna" للمؤلف " فاليريو بونو Valerio Bona" (1560-1620) عام ١٩١٩ .

ومؤلفة بعنوان " Fantasie" للمؤلف " جابريللو بوليتي Gabriello Puliti" (1575-1643) عام ١٩٢٤ للكمان أو الكورنيت (Stanly Sadie 1980 : 381-383)

و في أسبانيا : تتميز الفانتازيا في أسلوبها بالمحاكاة والكونتربوينت والتألفات المزخرفة والإيقاع الثلاثي ، وقد جمعها "ميلان " في مجموعات تحت مسمى " . " Fantasias de tentos،

وهناك اتجاه آخر من الفانتازيا الأسبانية وجد في مؤلفات " نارفيز Narvaez" (1500-1555) بعنوان " Libros del dolphin" عام 1538 وهي مجموعة استخدم فيها أسلوب المحاكاة عام 1547 كتب المؤلف "فالديرابانو valderrabano "كتاب بعنوان " Silva de Sirenas" وهو أحد الكتب المخصصة للفانتازيا ، وقد تميز في كتاباته بالأسلوب الحر وأسلوب " البارودى فانتازيا " والذي كتب قرابة الثلاثة والثلاثون فانتازيا بهذا الأسلوب من المؤلفين الأسبان أيضا المؤلف " بيسادور Pisador" (1509-1557) ومؤلفته " libro de musica" عام 1552 وقد احتوت على أربعة وعشرون فانتازيا. وقد فضل بعض عازفي الأورغن الأسبان مصطلح " تينتو Tiento" عن مصطلح فانتازيا أمثال " كابيزونه cabezon" (1510-1566) .

في عام 1565 نشر " توماس دي سانتا ماريا Thomas de Santa Maria" (1516-1570) كتابه بعنوان " فن عزف الفانتازيا على الآلات ذات لوحات المفاتيح والفيولا أو أي آلة أخرى The art of fantasia playing, on Keyboard , wihue or any instrument " الذي تناول عدة مقطوعات بأسلوب المحاكاة الكونتربوينتي الذي أضاف ثراء ويعتبر إضافة عظيمة لمؤلفات الفانتازيا (Stanly Sadie 1980 : 383)

ففي فرنسا : كان أوائل الموسيقيين الفرنسيين الذين نشروا أعمالا في تلك الفترة لم تعرف إلا مجموعة قليلة من مؤلفات الفانتازيا لآلات لوحات المفاتيح مثل مؤلفات " كوستلى Costeley" (1530-1606) بعنوان " Fantasie suis orgure out espinette" ، ومؤلفات " رور Rore" (1516-1565) بعنوان "Ancor che col partire" التي وجدها عازف الأورغن" Nicolas de la Grotte" ، بينما فقد البعض الآخر منها مثل مؤلفات "براسينج Brayssing" بعنوان "Tablature d epimete"

في أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر ظهرت مجموعة أخرى من مؤلفات الفانتازيا مثل مؤلفات " كلود لي جون Claude Le Jeune" (1530-1600) التي طبعت بعد وفاته ضمن كتابه الثاني بعنوان "Meslanges" عام 1612، ومؤلفات " دى كاروى Du Cattroy" (1549-1609) التي طبعت أيضا بعد وفاته عام 1610، وفي نفس العام ظهرت مجموعة مكونة من 4فانتازيا ،٢ فانتازيا المؤلف "تشارلز جوليت Charles Guillet" (1575-1654)

في انجلترا : تأثرت الموسيقى الإنجليزية بالموسيقى الإيطالية والموسيقى الفرنسية ، و يتضح هذا التأثير من خلال الفانتازيا الإنجليزية فأصبحت أكثر حرية وتنوع في تناول الأفكار الموسيقية ، بينما أصبحت أقل في التنقل بين السلالم الموسيقية المختلفة ، ففي كتاباته أكد فرانشيسكو دى ميلانو – الإيطالي الجنسية – تأثر الفانتازيا الإنجليزية بالفانتازيا الإيطالية ، وكان ذلك واضحا منذ البداية في الفترة من ١٥٦٢ – ١٥٧٨ من خلال كتابات " فيرابوسكو Ferrabosco" (1543–1585) الذي كان له دورا كبيرا في إرساء قواعد التأليف الفانتازيا في إنجلترا.

وقد قام كل من "بيرد" Byra" (1543–1623) و" مورلى Morley" (1557–1602) وهما شريكان وثيقة الصلة بعضهما ببعض وكلاهما من الموسيقيين الشبان المشاهير اللذان كانا لهم دور في الموسيقى الإنجليزية في ذلك الوقت قاما بكتابة عدد بسيط من مؤلفات الفانتازيا التي ظهرت فيها موسيقى "بيرد" أكثر تماسكا حيث قام باستخدام أجزاء من الموسيقى الشعبية ، بينما موسيقى مورلى فهي تخلو من الجانب العاطفي ولكنها استخدمت التعبيرات الموسيقية في شكل متوسط ، لم يشر مورلي على الإطلاق إلى مجموعات الفانتازيا التي كتبت في تلك الفترة الآلات المفاتيح بالرغم من عددها الكبير . ويقول مورلي على قالب الفانتازيا "... أن هذا الشكل من الموسيقى – الفانتازيا –– هو المفضل للموسيقيين الذين يكتبون موسيقى آلية، بينما ، وهذا يشير إلى قلة استخدام الفانتازيا للموسيقى الغنائية بينما يشير إلى أن الفانتازيا كانت من الأشكال المتعارف عليها في موسيقى الحجرة، ومن المعروف أن موسيقى الحجرة تعتمد على الآلات الوترية ، إلا أن أيام مورلي كانت الفانتازيا تقدم في شكل خفيف ، يرجع الفضل بالدرجة الكبرى ل " ويليام بيرد William Byrd" في وضع فانتازيا آلات المفاتيح في مكانها اللائق في ذلك الوقت من خلال انتاجه الغزير الذي يظهر في مؤلفات الفانتازيا الموجوده في مجلد " فيتز ويليام Fitzwilliam Book" ،وربما يكون أعظم مؤلفي الفانتازيا لآلات لوحات المفاتيح هو "أورلاندو جنيبونز Orlando Gibbons " (1526–1583) فأعماله تتميز بالبوليفونية الممتدة ذات التعبير القوى التي تتسم بفواصل راقصة مع الأحتفاظ بالعزف البراق ومن مؤلفته فانتازيا بعنوان " Fracy in Gamut lat" ، وأخرى بعنوان " Fantazia of foure parts" ، ربما كان أكثر الموسيقيين الذين نالوا الإعجاب لمؤلفاتهم في مجال الفانتازيا خلال هذه المرحلة هو "جون كوبر J. Cooper" (1575–1626) الذي أحدث نقلة كبيرة وواضحة ويتميز أسلوبة بالنقاء والوضوح

والبعد عن الرومانتيكية . أما زميلة ومعاصرة "جون بول John Ball" (1562-1628) فيرجع إلية الفضل في كتابة خمسون قطعة من الفانتازيا على نفس النمط وبنفس الشكل . كذلك ترك " ريتشارد ديرينج Richard Dering" (1580-1630) عددا كبيرا من مؤلفات الفانتازيا ذو طابع مميز رغم أنه كان أكثر تميزا في المؤلفات الغنائية . وهناك عدد من المؤلفين للفانتازيا الأقل شهرة أمثال " ريتشارد ميكو Richardt Mico" (1590-1661) ، " ويليام وايت William White" (1571-1634) ممن كان لهم دور في كتابة مقطوعات فانتازيا جيدة.(هدى صبرى 1991 : 54-60)

إلا أن الشخصية الرئيسية في هذا الجيل ويعتبر المنافس لجون كوبر في كتابة الفانتازيا هو " الفونسو فيرابوسكو Alfonso Ferrabosco" وعمل على الربط بين الموسيقى الانجليزية والإيطالية ، ومن بين مؤلفاته نموذجين يشتملان على الكثير من التحويلات الهارمونية التي كانت تمثل شكل من أشكال الفانتازيا ، وقد أطلق عليها " دو رى مى do ri me" وهم الثلاث نغمات الأولى في السلم السداسى Hexachord المستخدم في المؤلفة .

ومن المؤلفين ذو العبقرية المتباينة وهما " جون جينكينز J. Jenkens" (1592-1678) ، " هي مجموعة مقطوعات الفانتازيا و تضم ١٩ مقطوعة في خمسة أجزاء .

، أما "ماثيو لوكM. Locke " (1622-1677) الذي كتب ستة مؤلفات من قالب السويت لموسيقى الحجرة والتي تعتبر أهم مؤلفاته ويبدأ كل منها بفانتازيا ثم يليها كل من " كورانت ، أير ، سراباند". في الفترة من 1680 – 1683 كتب " هنرى برسيل H. Purcell" (1659-1695) مجموعة من ستة عشر فانتازيا لاقت إعجاب كبير ، وهي نتاج دراسة جادة لمؤلفات الفانتازيا لكل من سبقوه ، ويوجد نسخة تضم تلك المجموعة في ثلاث وأربع أصوات وهي بسيطة من ناحية البناء ، وتوجد مقطوعة فانتازيا بالغة الروعة في خمس أصوات كتبت بشكل رائع حيث تظل نغمة ال "دو" طوال المقطوعة مسموعة بجانب مقطوعتين في ستة وسبعة أصوات وهي تستحق الإشادة . و ولابد أن نضع في الاعتبار أن الفانتازيا هي نوعية بالغة الخصوصية وتستلزم دراسة على قدر كبير من المهارة حتى يتسنى للدارس أن يحدث توازن بين النسيج الموسيقى والألحان.

ألف يوهان سبستيان باخ خمسة عشر فانتازيا وكلها تقريبا استخدمت أسلوب المحاكاة الكونترابونطية contrapuntal imitative . ومن الأمثلة الأخرى ليوهان سبستيان باخ من مؤلفات الفانتازيا :

- مؤلفة فانتازيا وفرجة في سلم صول الصغير في أسلوب التوكاتا
- فانتازيا وفيوج كرومائية في سلم ري الصغير تجمع عناصر كل من التوكاتا
- فانتازيا وفيوج في سلم لا الكبير وهي تشبه البريليود و مبنية على مجموعة
- فانتازيا في قالب الروندو Ronido the eirt GPRtcaisie مبنية أساسا على لحن من اثني عشر مازورة
- فانتازيا في سلم دو الصغير وهي تشبه قالب الصوناتا

وبصفة عامة فأن أعمال باخ من نوع الفانتازيا عادة غنية بالسلالم السريعة والأربيجات المتتالية وغنية بالتنقلات المقامية ولكنها تتبع الصيغ والقوالب الموسيقية المستخدمة بدقة.

في هولندا: وكانت مؤلفات الفانتازيا في هولندا تبني أساسا على موضوع واحد يتسم بالتنوع في الأساليب والقوة ، تنقسم فانتازيا "سويلينك Sweelinck" (1562-1621) إلى ثلاث أشكال أساسية ، الشكل الأول قائم على أسلوب "اوستيناتو Ostinato" يقوم على إعادة الفكرة الموسيقية مع تطورها مما يكسبها أسلوبا براقا. والشكل الثاني يمكن أن يندرج تحت مسمى " الفانتازيا الكروماتيةFantasia Cromatica " وهذا الشكل عادة ما يوجد تحت مسمى "ريتشيركار" ، وفيه يقدم اللحن بأسلوب فوجالى ، والنوع الثالث يطلق عليه فانتازيا بأسلوب الصدى " Fantasia auf die manier von ein echo" وهي أكثر حيوية ونشاط ، وفي أسلوب كونتربوينتى يتميز بالجمل وصداها وهو أسلوب يشبه أسلوب التوكاتا.

من الأمثلة الأخرى للفانتازيا في هولندا مؤلفة للمؤلف " بيتر كورنيت Peter Cornet"(1570-1633) وهي تحتوي على فانتازيا نشطة بعنوان "Fantasia del prino tutono" وتشمل على أشكال أخرى لأساليب المحاكاة . كما اشترك كل من " كورنيت و سويلينك" في كتابة فانتازيا بعنوان " Sopra Utre mi ja sot la" باستخدام السلم السداسي سواء بأسلوب فوجالي أو أسلوب الأوستيناتو ، مع بداية النصف الثاني من القرن السابع عشر كتب " أنتوني فان Anthoni Vannoordt"(1619-1657) نورديت مؤلفة بعنوان Tabulatuur boek Ivan

" psalmen en fantasyenتشمل ستة مؤلفات فانتازيا كتبت بأسلوب عصر الباروك المتأخر سواء فى البناء أو الأسلوب الفوجالى ، ففى عام 1571كتب فاليسى مؤلفة بعنوان liver de danseries

تحتوى على اربعة مقطوعات فانتازيا بدون عنوان لها يمكن أدائها على اى آلة موسيقية ، ومن أمثلة الفانتازيا مؤلفة ماثياس ميركير بعنوان " fantasiae seu cationes " كتبت فى عام 1604. (Stanly Sadie 1980 : 384-385)

في بولندا: قدم باكفارك المجرى Backfark فانتازيا بوليفونية رائعة ويتضمن مؤلفة بعنوان " "tomus primus " من عام 1565 وهى من اربع اجزاء كاملة ومؤلفات الفانتزيا فى بولندا يمثلها ثلاثة من الاعمال الهامة المحفوظة بمجلد ميكولاج زيلينسكى zieleniski Mikolaj تحت عنوانi Communions totius ann عام 1611.

وفـى ألمانيـا : تعتبـر أولـى مؤلفـات الفانتازيـا لآلات لوحـات المفـاتيح فـي ألمانيـا هـي مؤلفـة" Fantasia in ut" ل" هانس كوتر "Hans Kotter" وهو تلميذ ل "هوفهايمر " :"Hofhaimer (1537-1495) وقد طبعت في عامى ١٥١٣ - ١٥١4 تقريبا في أسلوب محاكاة بوليفونية مع مقدمة قصيرة في ثلاث أصوات ، كذلك من الأعمال الأولى الأخرى مؤلفات " لينوهارد كليبر "Leonhard Kleber" (1556-1490) عام ١٥٢٠ وهي مقطوعتى فانتازيا في سلم فا ، والأخرى في سلم رى بأسلوب المحاكاة .

أكثر من نصف قرن فصلت بين تلك المؤلفات وبين ما تلاها من أعمال نذكر منها على سبيل المثال ، أعمال المؤلف " جاكوب باكس Jacob Pais" (1623-1556) وهو لـه عملين مـن الفانتازيـا فـي مؤلفتـه " Tablaturbuch" عـام ١٥٨٣ ، ومؤلفـات " شـيديت "Scheidt (1654-1587) بعنوان "Tablatura nova" وهي تجمع أساليب متنوعة من التكنيك .

من المؤلفين الآخرين للفانتازيا الألمانية فروبرجر Froberger " (1667-1616) ، وقد قدم فروبرجر ثمان مقطوعات فانتازيا وجد ستة مقطوعات منها في مخطوط لـه عام ١٦٤٩، كما ظهرت مؤلفات عديدة للفانتازيا مثل:-

- مؤلفه بعنوان " Fantasia Duarun et quatutor vocum " للمؤلف " توماس مانسينوس" Thomas Mancinus " (1612-1550) عام ١٥٨8

●مؤلفة بعنوان " Fantasia capriccio" للمؤلف " فريدريش ليندر "Linder (1542-1597) عام ١٥٩٨.

●ومؤلفة بعنوان "Phantasia" للمؤلف " هنريش ستيكيوس Stetuccius "Heinrich (1579-1654) عام 1604.

ومن المؤلفات الهامة أيضا مجموعة مؤلفات " ولفجانج جيتزمام "Wolfgang Getzmann في مطلع القرن السابع عشر عام 1613 حيث نشر اربعة وعشرون فانتازيا ، كذلك مجموعة مقطوعات فانتازيا جمعها كل من " يوهانز شولتز Johannes Schultz (1582-1653) ، يوهان ستيدن "Johann Staden (1581-1634) في مجلد لهم عام ١٦٢٢- 1625.

الفانتازيا فى العصر الكلاسيكى :

في القرن الثامن عشر تحررت الفنتازيا من الإيقاع والسرعة ، مع تجاهل وإهمال الخط المازورة في التأليف ، كما أتسمت بالجرأة والمغامرة في الهارموني والتحويلات بين السلالم المختلفة . أصبحت الفانتازيا ذات شكل مختلف عما قبلها وأنها أصبحت أقرب إلى الكابريتشيو Capriccio ، كما أكد نفس الفكرة " ماثيسون "Mattheson (1681-1764) عام ١٧٣٩ بتوضيحة مثال أن البناء الفوجالي في الفانتازيا أختلف ، كذلك أوضح " روسو" "Rousseau (1712-1778) عام ١٧٧٥ الفارق بين الفانتازيا والكابريتشيو حيث أوضح أن الكابريتشيو تكتب عادة وفق قواعد للتأليف أيا كان خيال المؤلف أي أن المؤلف يخضع خياله وفق قواعد التأليف ، بينما الفانتازيا شكل من أشكال الأرتجال الحر.

في نهاية القرن السابع عشر بدأ ثراء الفانتازيا يضمحل بالنسبة لآلات لوحات المفاتيح ، وحل محلها أشكال أخرى مثل " التوكاتا Toccata ، الكابريتشيو Capriccio ، البريليود والفيوج Fuge - Prelude "، كما ازدهرت قوالب الصوناتا Sonata ، والسنفونية Sinfonia ومع القرن الثامن عشر ظلت مؤلفات الفانتازيا التي كتبها يوهان سبستيان باخ..J S Bach لآلتي الكلافيكورد clavichord و الهاربيسكورد Harpischiord ، وأعمال كارل فيليب إيمانويل باخ C. Bach . E . P (1650-1788) للكلافيكورد ، ومؤلفات موتسارتMozart(1756-1791) للبيانو ، محتفظة بمكانتها ، فهؤلاء المؤلفين الثلاثة قد أثرو تاريخ الفانتازيا في القرن الثامن عشر.

تعتبر أعمال كارل فيليب إيمانويل باخ CPE Bach من الفانتازيا من أهم أعماله بصفة عامة وتعتبر مؤلفات هامة لآلة الكلافيكورد تلك الأعمال شجعت المؤلف إلى أن يترك نفسه يتنقل بحرية في بحر من التغيرات المقامية التي اشتهر فيها بالارتجال الموسيقي خاصة في قالب الفانتازيا الحرة Free Fartasia هذا النوع الذي لا يخضع لعدد معين من الموازير ويتنقل خلالها المؤلف إلى مقامات مختلفة بحرية أكثر من بقية الأشكال الأخرى . في الفترة من ١٧٥٣ – ١٧٧٠ كتب كارل فيليب إيمانويل باخ C P . E . Bach مجموعة من ستة عشر فانتازيا نصف تلك المجموعة غير مقسمة الموازير ، وفي الفترة من 1783–1787 كتب سبعة مؤلفات فانتازيا التزم في أثنين فقط منهما بتقسيم الموازير. وبشكل عام فان الفانتازيا المقسمة إلى موازير عادة ما تشبه حركة الصوناتا أو المينويت ، والأعمال التي جاءت أجزاء منها أو كلها غير مقسمة إلى موازير تكون عادة أكثر جرأة من حيث الهارمونية والألحان والتغيرات المفاجئة في التلوين الموسيقى لتجنب انتباه المستمع من الوهلة الأولى. لذلك فأن قوالب تلك الأعمال تكون عادة واضحة ومنظمة في قالب ثلاثي أو قالب الروندو وتبني أساسا على لحن رئيسي يتكرر في مقامات مختلة كما هو الحال في أسلوب عصر الباروك.

أما مؤلفات موتسارت فهي شكل آخر من أشكال الفانتازيا وتعتبر فانتازيا في سلم دو الصغير مصنف 475 عام ١٧٨٥ و فانتازيا في سلم ري الصغير مصنف ٣٩٧ عام ١٧٨٢ من المؤلفات الأولى في هذا الشكل. ففي فانتازيا مصنف ٤٧٥ – وهي تعزف كمقدمة للصوناتا في سلم دو الصغير(مصنف ٥٧) فهي مقسمة إلى موازير وقريبة جدا من حركة الصوناتا حيث يعاد اللحن الرئيسي لها قرب نهاية حركة الصوناتا وبهذا الشكل فهي تعتبر تمهيدا الأسلوب العصر الكلاسيكي الفانتازيا . بينما فانتازيا مصنف ٣٩٧ فهو قريب لأسلوب كارل فيليب إيمانويل باخ حيث تحتوي على بعض الأجزاء منها غير مقسمة الموازير ، فالطبيعة الحالية لهذه الفانتازيا تنتهي بعشرة موازير كتبت عام ١٨٠4 بعد الطبعة الأولى التي كتبت عام ١٧٨٢ حيث كانت تنتهي الفانتازيا يتألف الخامسة ذو السابعة ، مما يجعل هناك احتمال أن تكون فانتازيا مصنف ٣٩٧ ربما كانت تقدم كمقدمة للصوناتا . بينما مصنف 394 المسمى " Phantasi "كانت بالفعل مقدمة لفيوج حيث أطلق موتسارت بنفسه هذا الأسم لها.

هناك مؤلفين آخرين في القرن الثامن عشر ولكنهم أقل أهمية بالنسبة لمؤلفاتهم من الفانتازيا ، فقد عرفت مؤلفة هيندل Hendel (1685–1759)الفانتازيا من خلال طبعة مجمعة ، أما فانتازيا كل من " ماثيسون Matthieson ، تيليمان Teleman " (1681–1767) فكانت تتبع الأسلوب الهوموفونى والمعروف باسم الأسلوب البراق Galant See مستعيرا الصيغ الموسيقية لأنواع أخرى من الألات. أما أعمال كل من " يوهان برينهارد باخ Johann Bernhard Bach (1676–1749) ، موفات Muffat (1653–1704) ، كيتيلKittel (1732–1809) وكريبس J.L.Krebs (1713–1780) ،"هي أعمال قائمة على اسلوب كونتربوينطى متعدد الخطوط اللحنية لكن باستعارة صيغ من الآلات الأخرى غالبا . ومعظم أعمال " ويلهيلم فريدمان باخه Wilhelm Friedemamn Bach (1710–1784) • العشرة من نوع الفانتازيا لها خطوطها الواضحة المعبرة عن أسلوب الصوناتا والروندو. (Stanly Sadie 1980 : 388–389)

الفانتازيا في العصر الرومانتيكى :

احتفظ بيتهوفن Beethoven (1770–1827) بسمات الفانتازيا التقليدية في مؤلفاته ، فنجد فانتازيا مصنف (٧٧) عام ١٨٠٩ للبيانو جاءت في حركة واحدة جمع فيها اختلاف في السرعات والأشكال الإيقاعية المختلفة تماما وعلى جانب آخر فنجد في الصوناتا" taasi una fitnutasia مصنف (٢٧) نجد مصطلح فانتازيا ارتبط للمرة الأولى بمؤلفة من عدة حركات ، ففي مصنف (٢٧رقم ١) تجاهل بيتهوفن الشكل التقليدى للفانتازيا إلى حد كبير وحاول إزالة الفواصل بين حركاتها ، أما في فانتازيا الكورال والأوركسترا مصنف (٨٠) عام ١٨٠٨ خرج بيتهوفن عن كل ما هو مألوف بتقديمه الكورال في شكل اوركسترالي آلى لم يتناوله أحد على مر 300 عام.

أما بالنسبة للمؤلفين الرومانتكيين فقد ابتعدت الفانتازيا عن كونها مؤلفة البيانو قائمة في الأساس على الارتجال ، إلى أنها احتفظت ببناء وصيغة محددة . فهم يعتبرون الفانتازيا مقدمة للصوناتا أو مقدمة للتنويعات أو الفيوج ، وقد أتاحت لهم الفرصة لتطويل الصيغة الموسيقية سواء من الناحية اللحنية أو التعبيرية ، وبتبلور الصوناتا في تلك الفترة إلى أسلوب جامد أتاحت الفانتازيا

مزيد من الحرية في استخدام الأسلوب المهارى في الكتابة ، ونتيجة لذلك ازدهرت الفانتازيا في القرن التاسع عشر لتصبح بديل من الناحية الموسيقية للمؤلفات ذات الحركات المتعددة الطويلة مؤلفات " شوبيرت F. Shuber " (1797–1828) الأربعة من الفانتازيا و هي " The fantasie ، Wandere Graz fantasia

وفانتازيا في سلم فا الصغير لثنائي بيانو fantasia in F minor for pitute cutet و فانتازيا في سلم دو الصغير للكمان والبيانو fantasia iC minor for violin and piano " كانت أولى المؤلفات التي تجمع صوناتا من ثلاث أو أربع حركات في حركة واحدة ، خاصة فانتازيا الكمان والبيانو هذه التي لها أهميتها الخاصة حيث تجسد أسلوبية الحركات المتتابعة وهو الأسلوب الذي استخدمه كثيرا كل من شومان R. Schumann (1810–1856) ، وليست F. List(1811–1886) ، أما بالنسبة لشومان فقد أطلق مسمي " Symphoraisine Phantcasi" على سيمفونيته الرابعة وهذا العمل اندمجت فيه الحركات الأربعة معاكم أستخدم فيها ألحان تظهر في العمل كله.

فقد كتبوا أغلبية عازفي ومؤلفي البيانو في القرن التاسع عشر الفانتازيا الأوبرالية operatic fantastas ، والعديد منهم كتبوا الفانتازيا على الحان معروفة ومحبوبة من أسال الأوبرا، وغالبا ما تكون الفانتازيا الأوبرالية من لحن وتنويعات مع جزء حر يمثل البداية وجزء آخر مطول يمثل الختام ، وقد لعب " ثالبيرج Thalberg " (1812–1871) دورا هاما في تطور هذا الشكل من خلال أعمالة المبنية على الحان المؤلفين أخرين . إلا أن أعمال ليست من الفانتازيا مثل " دون جيوفانى Don Giovanni ، سيمون بوكانجيرا Siwon Boccainegra ". والتي تعد من أهم أعماله للبيانو هي أعمال تمثل نموذج رائع في هذا الحقل. ومع بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت تتراجع شعبية الفانتازيا الأوبرالية . (عواطف عبدالكريم 2012 : 93–57–143)

الفانتازيا فى القرن العشرين :

مع بداية القرن العشرين أصبحت الفانتازيا قالب قديم ازدهر جزئيا في أعمال الأورغن المبنية على أعمال كورالية ، مثال على ذلك أعمال " ليست List" للأورغن " فانتازيا وفيوج للأورغن " مبنية على العمل الكورالى بعنوان " act salutarem anchant ,Ad nos" ، وفانتازيا أخرى

تشبه البريليود والفوج على فكرة أساسية مكونة من حروف، أسم باخ " "B-A-C-H" كانت أعمال سابقة لزمنها في التطور . وفانتازيا الكورال والفانتازيا الحرة – ريجيرا Reger " (1873-1916) وفانتازيا " بوزونى F.Bo Soni " (1866-1924) المستوحاة من أعمال باخ تعتبر أكثر أعمال تلك الفترة أهمية.

تعتبر أهم الأمثلة في بداية القرن العشرين الفانتازيا هي فانتازيا " شونبيرج A. Schonberg" (1874-1951) للكمان بمصاحبة البيانو مصنف (47) وهي مؤلفة من حركة وأشدة . كذلك العمل بعنوان " Panafasy Quartet " للمؤلف " بريتين Britten (1913-1976) للأوبوا والوتريات عمل من حركة واحدة ، كما أعد مجموعة أخرى من الموسيقيين البريطانين مجموعة من الفانتازيا على ألحان معدة في قالب أوركسترالي مثل " فاجون ويليامز Vaughan William (1872-1958) وعملة فانتازيا على لحن اتاليس

"talis Fantasia on a theme of" (Stanly Sadie 1980 : 389-391)

أما إعادة الحياة لمؤلفات فانتازيا الفيولا الخاصة بالقرنين السادس عشر والسابع عشر تدين للعمل الذي إبتداه " آرنولد دولميتش Arnold Dolmetsch (1858-1940) وأستمرت بواسطته هو وأسرته وتلاميذه ، وقد أصبحت هذه المؤلفات واسعة الانتشار ونتيجة لذلك حظي المؤلفين الموسيقيين في القرنين السادس عشر والسابع عشر بالكثير من الإهتمام الذي أدى إلى استعادة موسيقى الفيولا إلى مكانتها التي تتماشى مع سمعتها ، وقد تكونت جمعية " فيولا دي جامبا Via de Gamba" في لندن عام 1948 لكي تقوم بتنسيق أنشطة أنصار تلك الموسيقي. (Eric Blom 1984 ; 17-21)

ثالثاً : ليو اورنشتاين leo Ornstein حياته وأسلوبه وأعمالة :

حياتــه : ولد اينشتاين في اثنين ديسمبر 1893 وتوفى في 24 فبراير 2002 في مدينه كيمنشوف وهي بلده كبيره في مقاطعه فولتافه الاوكرانيه والتي كانت تحت الحكم الامبراطوري الروسي ، نشأ في بيئه موسيقيه فقط كان عمه عازفا للفيولينة وكان يشجعه وهو صبي صغير على الدراسه باعتباره معجزه في العزف على البيانو وفي عام 1902 تم التعارف على عازف البيانو البولندي الشهير جوزيف هوفمان J. Hofmann (1876 : 1957) في زيارته لبلدته وقد سمع عزفه وهو في السادسه من عمري واعطاه خطاب توصيه الى معهد سانت بطرس بينج

كطالب في الدراسه في مدرسه الامبراطوريه للموسيقى في كييف ، وفي عام 1903 سمعه جابريل لوفيتش واوصى به الى كونسي البطوار بموسكو ،وفي عام 1904 وهو في التاسعه من عمره قام باختباره وقبوله بقسم التاليف حيث درس التاليف على يد الكسندر جلازونوف A.Glazunov (1685 : 1750) ودرس البيانو مع انا بيسي بو (Rumson, Gordon ,(:2002-351-57

(Tommasini, Anthony: 2002-109)

وفي 24 فبراير 1906 هاجرت اسرته الى الولايات المتحده الامريكيه حروبا من المذابح التي كانت معاديه للساميه فهاجروا من روسيا واستقروا في لورانست لورانس سايب بنيورك

وفي عام 1907 درس البيانو في معهد الفني الموسيقي في برشا فيربنج الذي اصبح في ما بعد من المعلمين المهمين فيه .(Pollack, Howard : 2000-44-45)

وفي سن الحادية عشر كان أورنشتاين يشق طريقه من خلال تدريب مغنيين الاوبرا.

(Oja, Carol J. :2000-93)

وفي عام 1911 ظهر لاول مره في نيويورك وهو يعزف مقطوعات لباخ وبتهوفن L.V.Beathoven (1770 : 1827) وشوبان F.Chopin (1810 : 1849) وشومان Schumann (1810 : 1856) ثم قام بتسجيلات بعد عميل من اعمال شوبان كما قال عنه المؤرخ الموسيقي مايكل بروين انه عازف بيانو يتمتع بالحساسيه والقدره التقنيه الهائله والنطق الفنى (Martens, Frederick H. :1975-78-79) (Crunden, Robert Morse :2000-111-112)

وفي عام 1913 قدم في نيويورك أول أداء موسيقي من أعماله الموسيقى المستقبليه او موسيقى الحداثه وهى (متتابعة القزم ورقصه الرجال البريه) وفي نفس العام انطلق في جوله اوروبيه بمصاحبه بارسا التي القى بها بوسيني واكتسبت احساس قوي بالاتجاهات الاوروبيه الحديثه ظهوره لأول مره كمتخصص وموهوب في الموسيقى المعاصره الحديثه كان في 27 مارس 1914 عندما عزف موسيقى جنباً الى جنب مع شنبرج A.Schonberg (1874 : 1951) ومجموعه مدونات (Broyles, Michael :2004-37-38) (Anderson, Martin :2002-100)

وفي عام 1914 قدم بلندن اول اداء علنى له من اعماله الموسيقى المستقبليه او موسيقى الحداثة وفي يناير وفبراير 1915 قدم اربع حفلات موسيقيه على مسرح باند بوكس في نيويورك والتى جعلت أورنشتاين من مصافي العازفين المهمين والمتخصصين في مجموعات النغمات والتى أصبحت علامه مميزه له .

وفي عام 1918 احدى اكثر اعماله تميزا والتي تضمنت مجموعه النغمات tone cluster وتتطلب بسرعه عاليه بهدف محاكاه الصوت وهي انتحار الطائرة (Midgette, Anne :2002-108)

وفي عام 1922 قدم أورينشتاين آخر أداء علني له ثم انسحب بعدها فجأه من الأداء او العزف في الحفلات الموسيقيه ولكنه استمر في الأداء العزفى على سبيل المثال عندما ظهر في الحفل الذي اقامته أوركسترا فلاديفيليا للعرض الأول لأداء كونشيرتو البيانو التي كان التركيز الرئيسى فيها على التعليم ،وفي عام 1925 اصبح رئيس قسم البيانو في أكاديميه الموسيقى وبعدها بسنوات قليله أسس هو وزوجته تولين كازيو مالك روبروفوست (التى أنجب منها ابنه سيفيرو وأبنته إديث) حيث اعتني فيها بالتدريس لموسيقى الجاز وكتب بعضاً من اهم اعماله حتى اغلقت عام 1953 وواصل أورنشتاين التأليف الموسيقي واحيانا كان لم يؤلف مدوناته كامله كما ينبغي كما لم يسعى الى نشرها (Von Glahn, Denise, and Michael Broyles, eds. :2005-65-73) (Smith, Joseph, ed. :2001-109)

وبالرغم من عوده اكتشافه من قبل فيفيان بولس واخرون في حقبه السبعينات من القرن العشرين فانه قد حصل على جائزه مارجوري ببودي من المعهد الدولي للفنون في عام 1975 ولكن رغم هذا يبقى الكثير من انتاجه للمؤلفات الموسيقيه غير معروفة (Porter, Lewis :1999-78-100)

وفى عام 1988 كتب الصوناتا السابعه وهي تعتبر اقدم مؤلف موسيقي لانتاج عمل جديد جوهري حتى عام 1990 وفي سن الرابعه والسبعين اكمل أورنشتاين عمله الاخير صوناتا الثامنه واثنين من مؤلفاته كان لهما النصيب الاكبر من الشهره وهم صوناتا البيانو رقم (7) وصوناتا البيانو رقم (8) والذي كتبهم وهو فى عمر التسعين عاماً .

اسلوبه : انقسمت مؤلفاته إلى نوعين رئيسيين هما الأعمال التجريبيه وغالبا هي التي تم تأليفها في عام 1910 والتي تنتمي إلى طابع أوروبا الشرقيه في هذه الحقبه وما بعدها والمقطوعات التي جاءت فيما بعد دمجت بين المتناقدات ومعظم موسيقى للآلات كانت بروح بروجراميه وأسلوبه قد خفف بشكل كبير بعد عام 1910 إلا انه احتفظ بطباعه الفريد (Ornstein, Severo M. :2002-59)

اتسمت هذه الفتره بالتميز لوجود التراكيب اللحنيه الحره التي تعطي عمليه تكوينات للانطباعات التلقائيه بعده طرق على سبيل المثال الابداع الخلاق الذي تناوله الفيلسوف في ذلك الوقت.

بعد اعماله مثل انطباعات نوتردام وثلاثه عقول او المناظر الطبيعيه الخلابه او حالات عاطفيا تأثر فيها بـأسلوب دبوسى C.Debussy (1862 : 1918) في التأليف الموسيقى كاستخدامه للحليات والسلسله الهارمونيه والخمسات المتوازية ومعظم اعماله التي تنتمي للاعمال التجريبيه مثل رقصه الرجال البريه كانت للبيانو بالرغم من ان سوناتا مصنف 31 هو اكثرها حذافة (Broyles, Michael, and Denise Von Glahn :2007-117)

استخدم تآلف الدرجه الخامسه بسبعتها واللا مقاميه في المقطوعات المبكره والتي غالبا ما كانت تحتوي على قفزات وانصاف التون التى هي كروماتك بشكل مجموعات النغمات في تأليف الموضوعات الموسيقية (Broyles, Michael :2001-178)

وتضمنت أعماله التي ألفها في الثمانينات من عمره ألحان مليئه بالكوردات المزدوجه المزخرفه التى لا نهايه لها .ومنها كونشيرتو البيانو وألف خماسي البيانو وهو عمل نغمى ملحمى يتميز باستخدامه المغامر للتنافرات والترتيبات الايقاعيه المعقدة .

فقد كان أسلوبه رائداً فى استخدام النغمات العنقوديه في تأليفه موسيقي للموسيقى الكلاسيكيه وذلك في المقطوعات المنفرده للبيانو مثل رقصه رجال وانطباعات نهر التايمز (Levi, Erik :2000- 322-52)

أعماله : (Peggy Whiting :2015- 52-57)

اعماله للبيانو

نوكتورن Nocturne

نوكتورن رقم 2 Nocturne No.2

في الشفق عام 1911 At Twilight

رقصه الرجال 1913 Wild Man's Dance

انطباعات القوازم 1914 Cossack Impressions

انطباعات نوتردام 1914 Impressions of Notre Dame

ثلاث مقدمات 1914 Three preludes

متتابعه الروسيه 1914 Suite Russe

ثلاث حالات مزاجيه 1914 Three Moods

متتابعه بجيمي 1914 Pygmy Suite

متتابعه جناح قسم 1915 Dwarf Suite

تسعه منمنمات 1915 Nine Miniatures

قصائد 1917 Pomes

صوناتا رقم اربعه 1918 Sonata No.4

على الشينوازى 1918 A la Chinoise

قصه رمزيه 1918 An Allegory

سترزينو 1918 Scherzino

سيريناد 1918 Serenade

لحظه موسيقيه بعد شوبرت 1918 Moment Musical (after Schubert)

على المكسيك 1919 A la Mexicana

انطباعات نهر التيمز 1920 Impressions of the Thames

ارابيسك 1921 Arabesques

الوان مائيه 1921 Water Colors

نوكتورن رقم واحد 1922 Nocturne No.1

لأم يونانيه To A Grecian Um

في البلد 1924 In the Country

مقطوعتين غنائيتان 1924 Two Lyric Pieces

تأملات في البيانو 1924 Musings of a Piano

مقدمات راجيديو 1924 Prelude Tragique

ذكريات من الطفوله 1925 Memories from Childhood

كتب اسكتش للبيانو 1939 Piano Sketch Books

باجاتيل 1952 Bagatelle

لحظه رجوع للماضي 1952 A Moment of Retrospect

اربعه ارتجالات من 1952 ل 1976 Four Impromptus

17 فالس 1958 ل 1980 Seventeen Waltzes

16 استرارات من 1959 ل 1978 Sixteen Metaphors

دانتيلا ديابلوت 1960 Tarantelle Diabolique

ثلاث مقطوعات فانتازيا من 1960 : 1961 Three Fantasy Pieces

اربعه اساطير من 1960: 1982 Four Legends

رانتيلا رقصه نابولي ثانيه عام 1963 Tarantelle

ذكرى حزن طويله 1964 A Long Remembered Sorrow

اربعه فواصل موسيقيه انتر ميديو من 1965 ل 1968 Four Intermezzos

قطعه مندي 1967 Mindy's Piece

مساء حزين 1968 Evening's Sorrow

بعد مشاهد نور نيويورك 1971 Some New York Scenes

صباح في الغابات 1971 A Morning in the Woods

صوناتا رقم خمسه 1974 Sonata No.5

هجاء 1976 Burtesca (A Satire)

بالاد 1976 Ballade

حلم على وشك النسيان 1977 A Dream Almost Forgotten

تسع مقالات صغيره 1977 Nine Vignettes

فالس ديابوليك 1977 Valse Diabolique

رقصه كروماتيكيه 1978 A Chromatic Dance

كرنفال صغير 1978 A Small Carnival

ثلاث قصص 1978 Three Tales

مجرد مقطوعات مرحة 1978 Just a Fun Piece

عزله 1978 Solitude

الجندي والبوق 1978 The Recruit and the Buglet

فانتازيا خريفيه 1978 An Autumnal Fantasy

باربارو مؤثره 1978 Barbaro: A Pantomirne

خياليه 1979 A Revene

صوناتا رقم سته 1981 Sonata No.6

الحديقه المهجوره 1982 The Deserted Garden

صوناتا رقم سبعه 1988 Sonata No.7

ستة مقطوعات جرائد 1987 ل 1988 Six Journal Pieces

صوناتا رقم ثمانيه 1990 Sonata No.8

مقطوعات الاربع ايدي البيانو

مقطوعه لاربع ايدي البيانو 1913 Piece Pour Piano

فالس بوفون 1921 Valse Buffon

شاهد روسيا مع المعلم 1925 Seeing Russia with Teacher

بيانو كونشرتو اصداران للبيانو Piano Concerto – 2 Piano Version

موسيقى الحجره

رباعي وترى وناتا رقم واحد

صوناتا للفيولينا تصنف 31 1915 Violin Sonata, Op.31

صوناتا تشيللو رقم واحد 1918 Cello Sonata No.1

صوناتا تشيللو رقم 2 1920 Cello Sonata No.2

بيانو خماسي 1927 Piano Quintet Score

هيبريك فانتازيا للفيولينا والبيانو 1929 Hebraic Fantasy (Violin& Piano)

رباعي وتري 1930 String Quartet No.2

ستك مقدمات للي تشالو والبيانو 1932 Six Preludes for Cello and Piano

بريليود العتيق الاسلوب للفلوت والكلارينيت 1946 Preludes and Minuet Antique Style (Flute & Clarinet)

دكتور للكلارينيت والبيانو 1952 Nocturne for Clarinet and Piano

بالاد للسكس فون 1955 Sexophone Ballade

ثلاث مقطوعات للفلوت من 1955 ل 1979 Three Flute Pieces

فانتازيا لالتي فيولا 1970 Two Viola Fantasies

رباعي وطري رقم ثلاثه 1976 String Quartet No.3

بالاد للكلارينيت في سي بيمول Ballade for B flat Clarinat

فالس للفيولينا والبيانو Waltz for Violin and Piano

مقطوعات للبيانو واتشيلو مصنف 33 33 Two Untitled Pieces for Cello/Piano Op

اعمال غنائيه

اغنيه كرادل 1915 Cradle Song

القمح 1918 The Crops

خمس اغاني لسوبرانو والبيانو 1927 Five Songs for Soprano and Piano

اربع اغاني بدون كلمات 1928 Four Songs without Words

لولي باي Luliaby

اغنيه كاردل Cradle Song

مطر ومين Mother O'Mine

ترتر لمنت Tartar Larnent

ثلاث كورس روسيه Three Russian Choruses

اعمال اوركستراليه

بيانو كونشرتو حوالي عام 1921 Piano Concerto

خمس اغاني للصوت والاوركسترا بعد Five Songs for Voice and Orchestra 1928

موسيقى عرضيه Incidental Music for Lysistrata 1932

متتاليه للسترات Lysistrata Suite 1932

رقصه الاقدار Dance of the Fates 1936

نوكتورن Noctume 1936

فانتازيا البيانو عند ليو أورنشتاين :

تتكون فانتازيا البيانو عند ليو أورنشتاين من ثلاث مقطوعات والتي تم تأليفها من عام 1960:1961 , وقد اتسمت في تأليفها بالصيغة الثلاثية كما استخدم فيها تعدد الموازين في كل واحدة منها سواء الموازين البسيطة أو المركبة, مع استخدام الإيقاعين أو أكثر سواء البسيطة أو المركبة في آن واحد في اليد الواحدة مع استخدام الرباط الزمني السنكوبي واستخدام البيدال السنكوبي لامتداد الصوت مع استخام التألفات العنقودية واستخدام التألفات الهارمونية واللحنية سواء الثلاثية أو الرباعية .

الإطار التطبيقي :

تحليل الفانتازيا رقم (1) عند ليو أورنشتاين :

التحليل البنائي

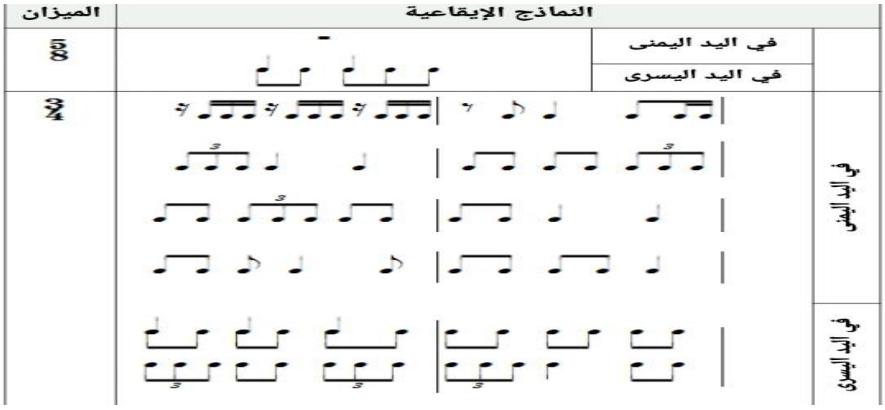
السلم : رى 𝄞 الكبير **الميزان :** ثلاثي مركب 9/8

الطول البنائي : 56 مازورة **الصيغة :** صيغه ثلاثيه (A,B,A2)

النسيج : هيموفوني **المصاحبة :**هارمونية

النماذج الإيقاعية

النماذج الإيقاعية		الميزان
في اليد اليمنى		9/8

في اليد اليسرى		
في اليد اليمنى		7/8
في اليد اليسرى		

	النماذج الإيقاعية	الميزان
في اليد اليمنى		3/4
في اليد اليسرى		4/4

الصيغة الثلاثية تتكون من : (A2،B،A)

القسم A : من م (1:22)

ويتكون من فكرتين الفكرة الأولي من (1:12), وتبدأ الفانتازيا بمقدمة في م (1,2) تعزفها اليد اليسري ومن م (3:11) الفكرة الاولي وتنتهي بقفلة تامة في سلم رى 𝄞 الكبير ،والفكرة الثانية من م (13:22) وحول فيها إلي لا 𝄞 الكبير من م (19) ثم قفل قفلة في سلم لا 𝄞 الكبير .

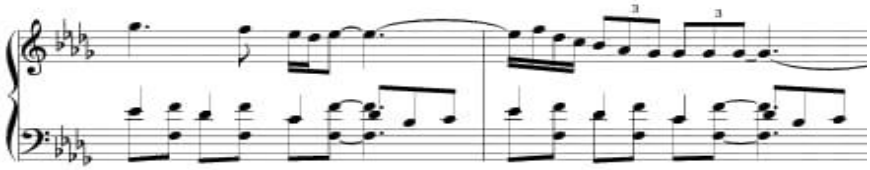
القسم B : من م (23:44)

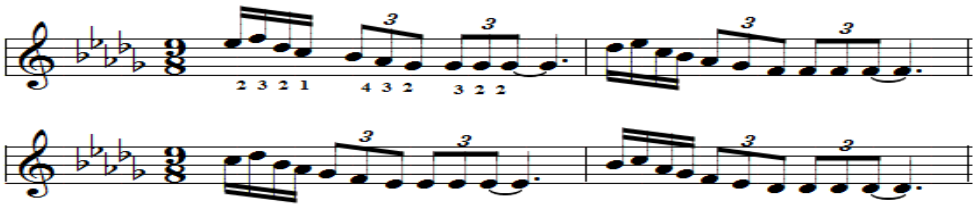
وهي عبارة عن فكرة متكاملة وحول فيها إلى سلم فا الصغير وقفل قفلة تامة في م (27) , ثم حول إلى سلم # الصغير في م (29:30) , وم (31) حول إلى سلم مى الكبير وقفل قفلة تامة في سلم مى الكبير , م (37) لمس سلم رى الكبير , من م (38:41) حول إلى سلم صول الصغير م (42) إلي (44) قفل قفلة تامة في سلم صول الصغير .

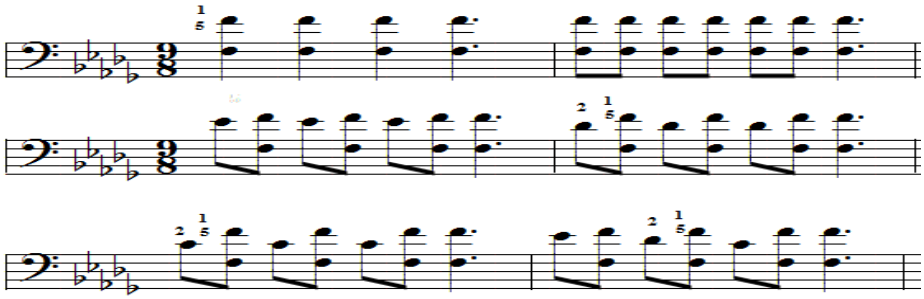
القسم A2 : من م (45:56)

وهي إعادة للقسم A مع اختلاف بسيط وقفل قفلة تامة في سلم رى 𝄞 الكبير .

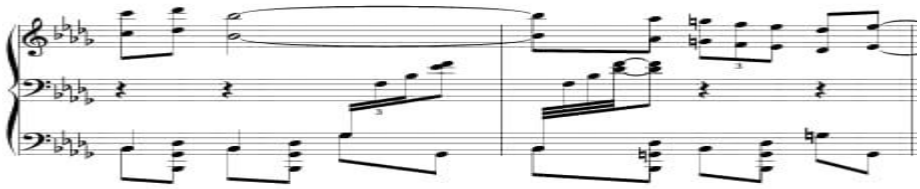
التحليل الأدائى :

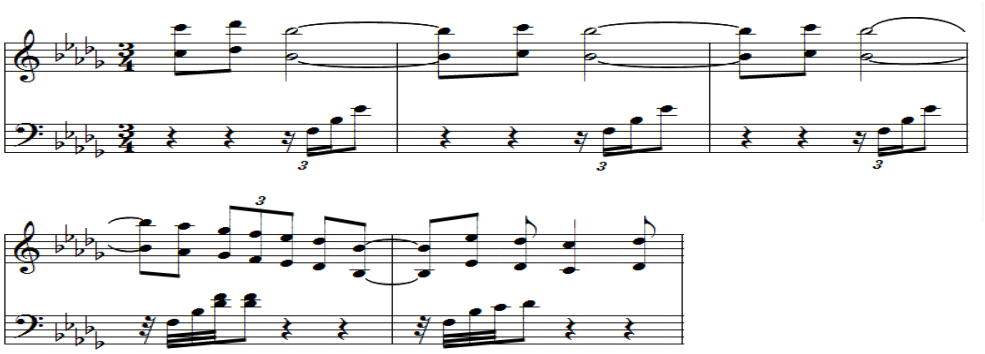
النماذج اللحنية والتدريبات العزفية والارشادات المقترحة لفانتازيا رقم (1) البيانو لليو أورنشتاين

النموذج اللحني رقم (1) لفانتازيا البيانو رقم (1) لليو أورنشتاين

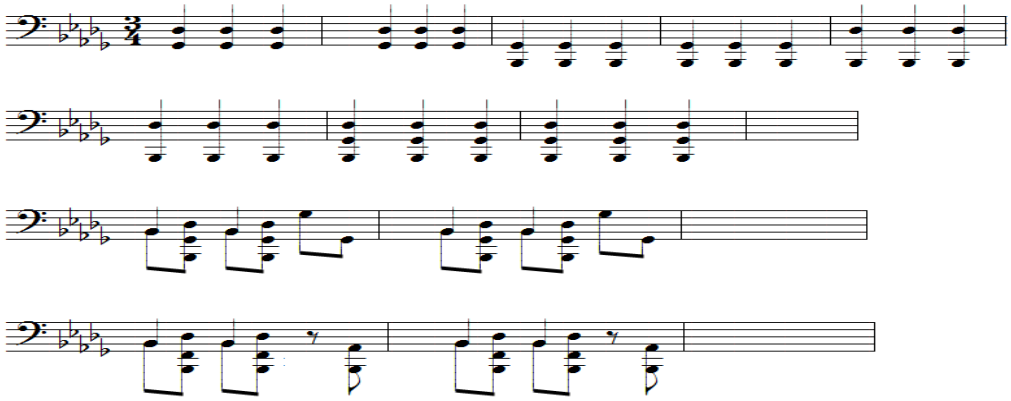
من م (1:18) بدأها في اليد اليمنى بنغمات ميلودية تعتمد علي التسلسل اللحني صعودا وهبوطا تتخللها مسافات لحنية مع وجود السينكوب باستخدام الرباط الزمني في أماكن النبر القوي , وفي اليد اليسري عبارة عن نغمات ممتدة لنوار (❑) تليها مسافة هارمونية في ايقاع (♬) .

تدريب رقم (1) لتسلسل النغمى صاعد وهابط فى اليد اليمنى

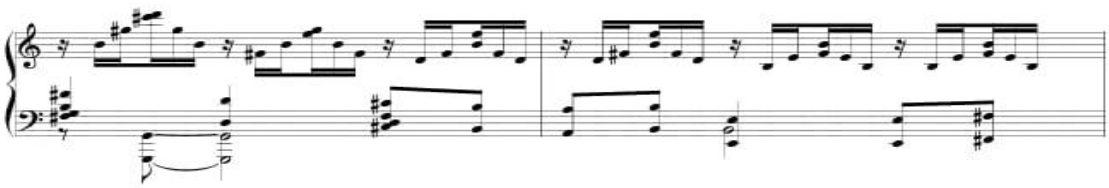
تسلسل نغمى صاعد وهابط لأداء متصل فى اليد اليمنى :يهدف التدريب بإيقاعات مختلفة على التسلسل النغمى الصاعد والهابط بعدة إيقاعات للوصول للأداء السلس الجيد وذلك لإتاحة الفرصة لتغيير أماكن الضغط القوى مما يساعد على تنمية قوة الأصابع مع مراعاة الالتزام بأرقام الأصابع والأداء بنعومة وخفة وتساوي في الزمن.

تدريب رقم (2) لأداء نغمة ممتدة مع الأوكتاف الهارمونى فى اليد اليسرى

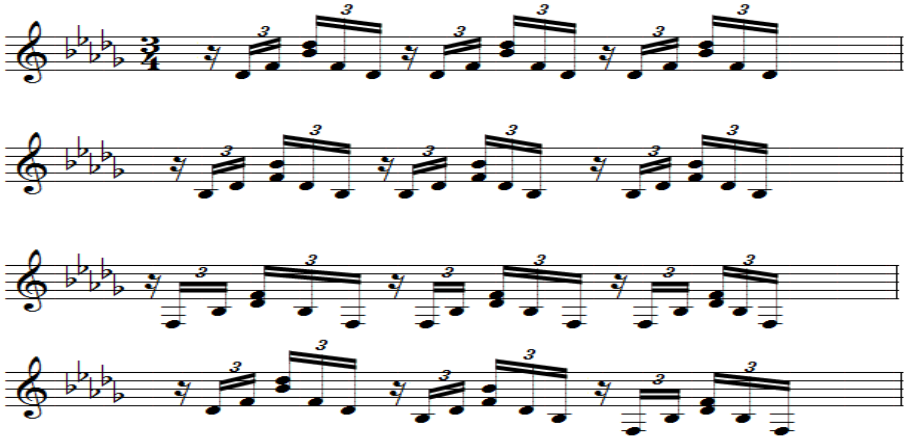
لأداء نغمة ممتدة مع الأوكتاف الهارمونى فى اليد اليسرى :تتطلب النغمة الممتدة الاهتمام باستمرارية الصوت حتى انتهاء زمن العلامة الموسيقية لتحقيق الزمن المطلوب ،كما يتطلب عزف الأوكتاف الهارموني أدائها أولاً بمفردها ببطء على أن يكون الحركة من الذراع بدون شد اليد وأن تكون النغمات بقوة واحدة وفي زمن واحد ،.

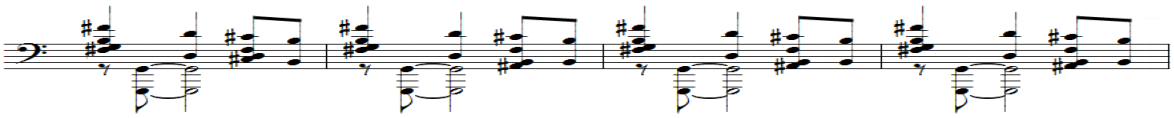
للأداء الأوكتاف الهارمونى الممتد برباط زمنى مع نغمات منفرطة فى اليد اليسرى :يتطلب عزف الأوكتاف الهارموني أدائها أولاً بمفردها ببطء على أن يكون الحركة من الذراع بدون شد اليد وأن تكون النغمات بقوة واحدة وفي زمن واحد ، ويتطلب ذلك الاهتمام باستمرارية الصوت للأوكتاف حتى انتهاء زمن العلامة الموسيقية لتحقيق الرباط الزمنى المطلوب ،مع أداء النغمات المنفرطة فى اليد اليسرى .

النموذج اللحني رقم (2) لفانتازيا البيانو رقم (1) لليو أورنشتاين

من م (18:22) وتؤدي اليد اليمني تآلفات وأوكتافات هارمونية متتالية في تسلسل نغمي سلمي صعودا وهبوطا مع وجود السينكوب , وفي اليد اليسري تكون المصاحبة مستمرة موجودة في إيقاع (♫) مع نغمة ممتدة للنوار (❑) يليها تآلف هارموني .

تدريب رقم (3) للأوكتاف الهارمونى الممتد بالرباط الزمنى يليها نغمات تآلف منفرط فى اليمنى

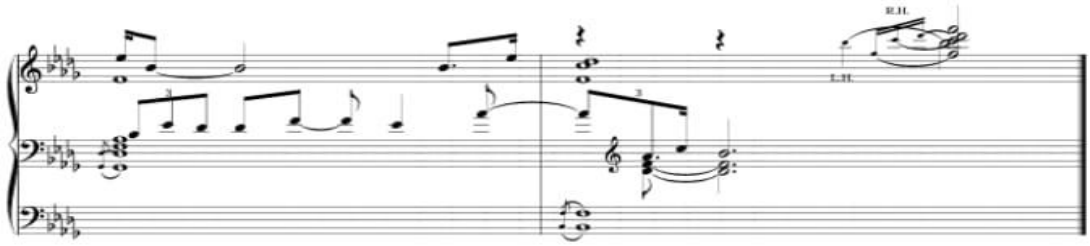
لأداء الأوكتاف الهارمونى الممتد بالرباط الزمنى يليها نغمات تآلف منفرط فى اليمنى :يتطلب عزف الأوكتاف الهارموني أدائها أولاً بمفردها ببطء على أن يكون الحركة من الذراع بدون شد اليد وأن تكون النغمات بقوة واحدة وفي زمن واحد، ويتطلب ذلك الاهتمام باستمرارية الصوت باستخدام البيدال لأمتداد الصوت ولا يترك حتى انتهاء زمن الأوكتاف الهارمونى لتحقيق الرباط الزمني المطلوب ثم عزف نغمات تآلف منفرط .

تدريب رقم (4) لنغمة ممتدة يليها تآلف هارمونى لمسافات واسعة فى اليد اليسرى

لأداء نغمة ممتدة يليها تآلف هارمونى لمسافات واسعة فى اليد اليسرى :ويتطلب ذلك الاهتمام باستمرارية الصوت حتى انتهاء زمن العلامة الموسيقية لتحقيق الرباط الزمني المطلوب ، وتذليل صعوبة أداء التآلفات الهارمونية عن طريق عزفها كنغمات مفرطة ثم الجمع بينهم والسقوط الحر حيث تأتى من الكتف و الكوع ومع مراعاة الاستدارة الكاملة لليد والأصابع وتساوي قوى النغمات للتآلفات الهارمونية وأدائها في زمن متساوي مع الالتزام بترقيم الأصابع.

النموذج اللحني رقم (3) لفانتازيا البيانو رقم (1) لليو أورنشتاين

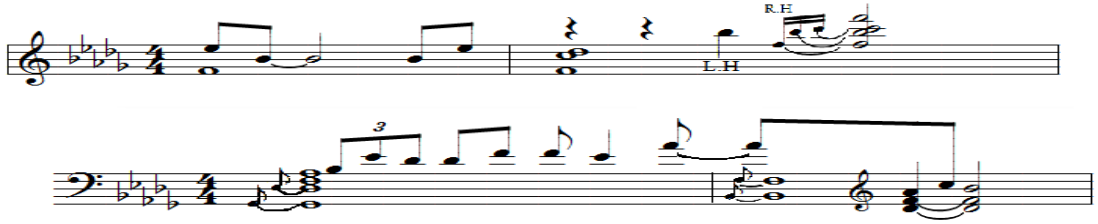
من م (23:42) نموذج مبني علي أداء تآلفات ميلودية في اليد اليمني يصاحبها تآلفات هارمونية رباعية عنقودية يليها مسافات الأوكتاف في تسلسل نغمي صعودا وهبوطا .

تدريب رقم (5) لمسافات ميلودية يليها مسافة هارمونية صاعد وهابط فى اليد اليمنى



تدريب رقم (6) لتآلفات هارمونية ممتدة معها مسافة الأوكتاف الهارمونى فى اليد اليسرى

لأداء تآلفات هارمونية ممتدة معها مسافة الأوكتاف الهارمونى فى اليد اليسرى :يتطلب ذلك عزف الأوكتاف الهارموني على أن يكون الحركة من الذراع بدون شد اليد وأن تكون النغمات بقوة واحدة وفي زمن واحد، ويتطلب ذلك الاهتمام باستمرارية الصوت باستخدام البيدال لأمتداد الصوت ولا يترك حتى انتهاء زمن الأوكتاف الهارمونى لتحقيق الرباط الزمني المطلوب ثم عزف الأوكتاف الهارمونى.

النموذج اللحني رقم (4) لفانتازيا البيانو رقم (1) لليو أورنشتاين

نهاية الفانتازيا رقم (1) تؤدي اليد اليمني مسافة هارمونية تليها نغمات ميلودية للتآلف الهارموني بتقاطع اليدين معا , وفي اليد اليسري بدأ بحلية الاتشكاتورا ثم تآلف هارموني رباعي الروند يليها نغمات ميلودية ويؤدي ذلك باستخدام البيدال لامتداد الصوت .



الشكل رقم (7) لتفسير أداءالنموذج (4) لليد اليمنى و اليسرى

لتفسير أداء النموذج (4) لليد اليمنى و اليسرى : لأداء النموذج تؤدى اليد اليمنى المدرج الأعلى مع أستخدام البيدال لأمتداد علامة الروند ثم عزف النغمات التى تليها ثم عزف التآلف التالى ثم عزف النغمة باليد اليسرى يليها حلية الأتشيكاتورا ثم التآلف الهارمونى ، على أن تؤدى اليد اليسرى حلية الأتشيكاتورا يليها علامة الروند مع أستخدام البيدال لأمتداد علامة الروند ثم عزف النغمات التالية مع مع أستخدام البيدال لأمتداد نغمة الكروش آخر المازورة ثم عزف حلية الأتشيكاتورا يليها علامة الروند مع أستخدام البيدال لأمتداد علامة الروند ثم عزف التآلفات التالية .

أستخدام البيدال السينكوبى : والهدف من استخدامه هو ربط الخطوط اللحنية ببعضها وذلك بالضغط على البيدال بعد عزف النغمة أو التآلف مباشرةً ،لذا يجب على المؤدى تفهم أسلوب أستخدام البيدال والتدريب على البيدال السنكوبى .

حلية الاتشيكاتورا : إضافة نغمة حلية الأتسيكاتورا إلى القوس اللحني والتدريب عليها ببطء أولاً بحيث تستقطع زمنها من بداية النغمة الأساسية التي تليها وبذلك يقع النبر القوي على حلية

الاتشيكاتورا ، أو يستقطع زمنها من نهاية زمن النغمة التي تسبقها وبذلك يقع النبر القوي على النغمة الأساسية وليس على حلية الاتشيكاتورا .

تغيير المفاتيح : يتطلب ذلك التعرف على مواضع تغيير المفاتيح بالصوناتين قبل بداية العزف ضماناً لقراء ةالنغمات في الطبقات الصوتية الصحيحة.

السكتات الموسيقية. يتطلب ذلك إعطاء القيمة الزمنية الكاملة للسكتات.

تحليل الفانتازيا رقم (3) عند ليو أورنشتاين :

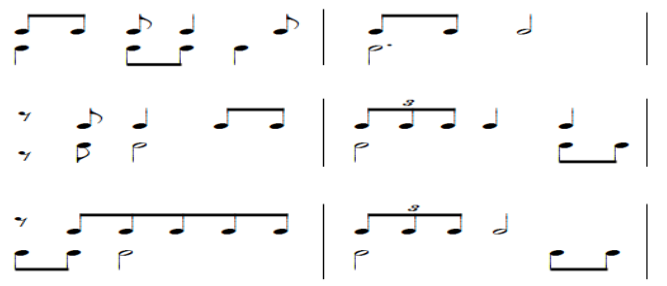
التحليل البنائي

السلم : صول# الصغير — **الميزان** : $\frac{3}{4}$ ثلاثي صغير

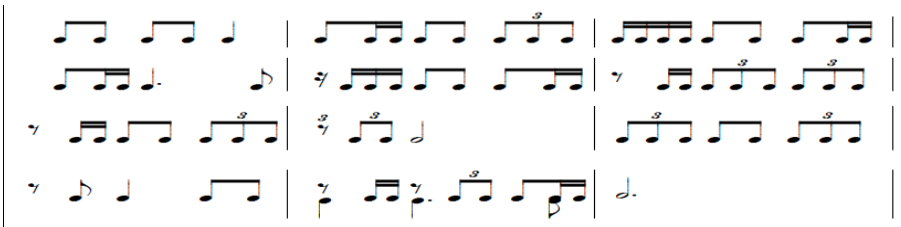
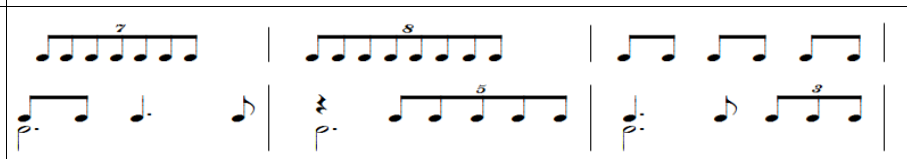
الطول البنائي : 19 مازورة — **الصغية** : ثلاثية (A2، A،B)

النسيج : هيموفوني — **المصاحبة** : ميلودية

النماذج الإيقاعية

النماذج الإيقاعية		الميزان
في اليد اليمنى		$\frac{3}{4}$
في اليد اليسرى		

النماذج الإيقاعية	الميزان

في اليد اليمنى		$\frac{3}{4}$
في اليد اليسرى		$\frac{3}{4}$

النماذج الإيقاعية		الميزان
في اليد اليسري		$\frac{3}{4}$
في اليدين		$\frac{2}{4}$

الصيغة الثلاثية تتكون من :

القسم A : من م (1 : 31)

يتكون من فكرتين الفكرة الأولي م (1 : 11) وتنتهى بقفلة تامة في سلم صول # الصغير والفكرة الثانية من م (12 : 31) حول إلى سلم مى ♌ الكبير , وتنتهى بقفلة ثانية في سلم مى ♌ الكبير .

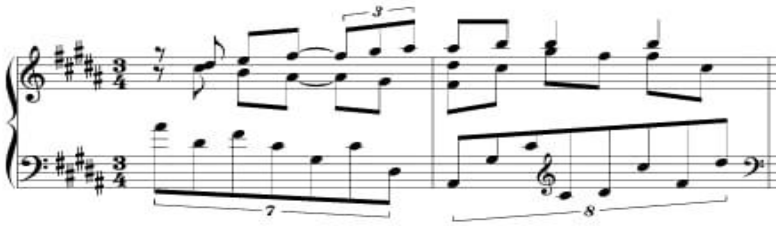
القسم B : من آناكروز م (31 : 63)

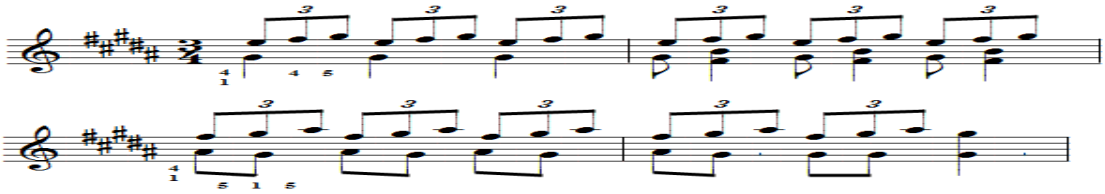
يتكون من فكرتين الفكرة الأولي من آناكروز م (31 : 46) وحول خلالها إلى سلم سى ♌ الكبير ثم إلى سلم صول الصغير وقفل قفلة تامة في سلم صول الصغير , الفكرة التانية من آناكروز م (46 : 63) حول إلى سلم مي ♌ الكبير وانتي بقفلة تامة في سلم مى ♌ الكبير .

القسم A2 : من م (64 : 91)

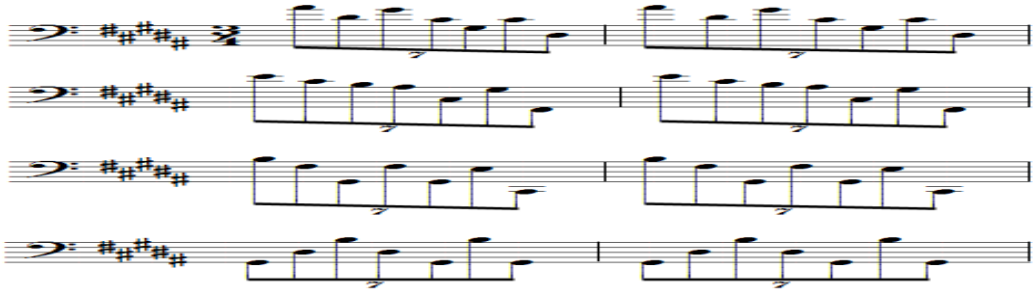
بنى من فكرتين الأولي من م (64 : 74) وهي في سلم مي الكبير وقفل قفلة تامة في سلم مى الكبير , والفكرة التانية من م (75 : 91) ورجع فيها إلى سلم صول # الصغير وانتي بقفلة تامة في سلم صول # الصغير .

التحليل الأدائى :

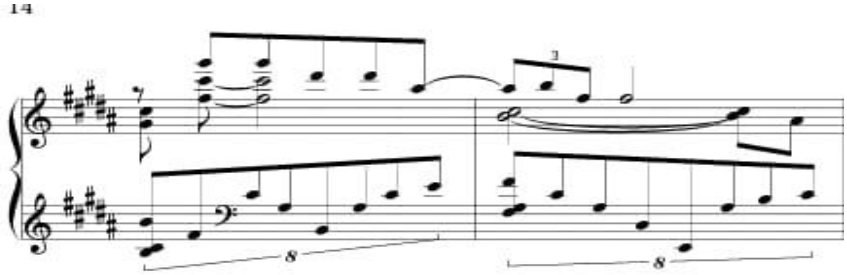
النماذج اللحنية والتدريبات العزفية والارشاداتالمقترحة لفانتازيا رقم (3) البيانو لليو أورنشتاين

النموذج اللحني رقم (1) لفانتازيا البيانو رقم (3) لليو أورنشتاين

تؤدي اليد اليمني بوليرتم لماسافات هارمونية متتالية (الثانية,السادسة,الأوكتاف,الثالثة,الرابعة) يتخللها تآلف هارموني ثلاثى ,ويقابلها في اليد اليسري نغمات مفردة فى إيقاع السبعية والثمنية

تدريب رقم (7) لبوليرتم إيقاعى فى تسلسل نغمى صاعد مقابل نغمة مكررة فى اليد اليمنى

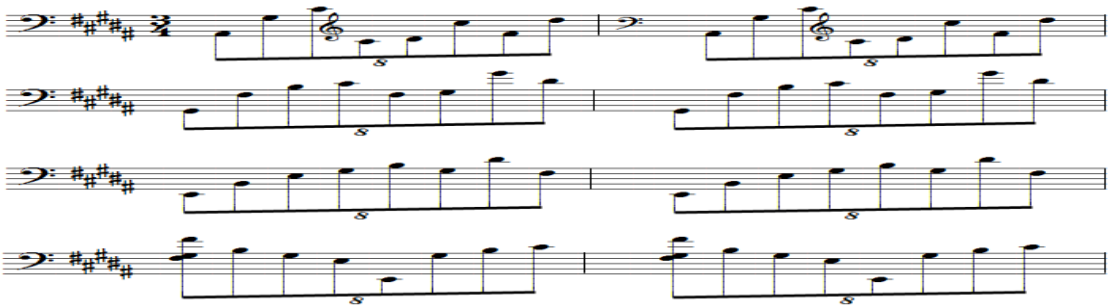
لأداء بوليرتم إيقاعى ثلاثى مقابل ثنائى فى تسلسل نغمى صاعد مقابل نغمة مكررة فى اليد اليمنى

يتطلب اتقان المقابلة الإيقاعية ثلاثى مقابل ثنائى تفهم العلاقة الإيقاعية للمقابلة والتعرف على الناتج السمعى للشكلين الإيقاعين المدمجين أدائياً للمقابلة لترسيخ أسلوب أدائها ذهنياً وحسياً ، التسلسل النغمى الصاعد والهابط بعدة إيقاعات للوصول للأداء السلس الجيد وذلك لإتاحة الفرصة لتغيير أماكن الضغط القوى مما يساعد على تنمية قوة الأصابع مع مراعاة الالتزام بأرقام الأصابع والأداء بنعومة وخفة وتساوي في الزمن ، مع أداء النغمة المكررة بخفة ومرونة في الأصابع على أن تكون الحركة من الذراع بدون شد لعضلات الساعد واليد.

تدريب رقم (8) لإيقاع السبعية لمسافات ميلودية مختلفة فى اليد اليسرى

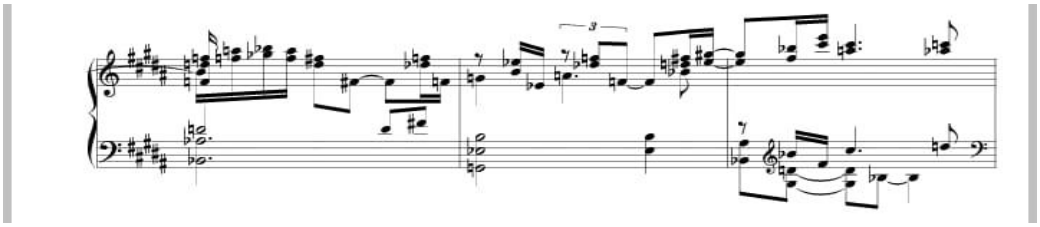
لأداء إيقاع السبعية لمسافات ميلودية مختلفة فى اليد اليسرى :إعطاء القيمة الزمنية الصحيحة للإيقاع السبعية والتهيئة المسبقة للأصابع للنزول على النغمات الصحيحة ومراعاة الانسيابية بين اليدين والالتزام بترقيم الأصابع .

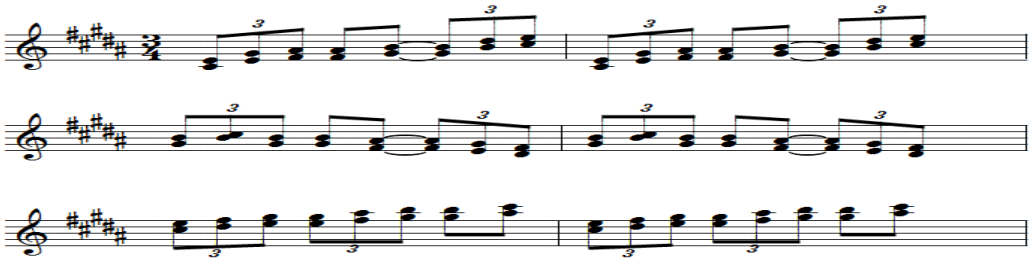


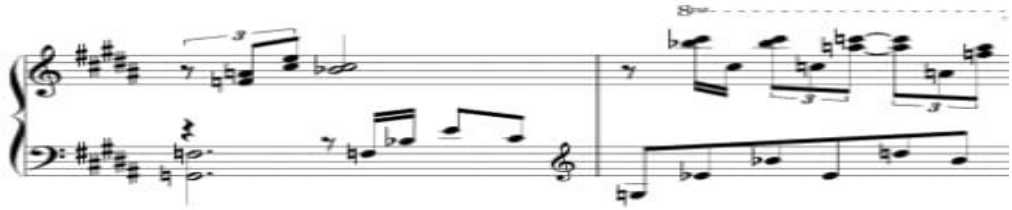
النموذج اللحني رقم (2) لفانتازيا البيانو رقم (3) لليو أورنشتاين

اليد اليمني تؤدي مسافة الرابعة الهارمونية تليها تآلف ممتد مع مسافات لحنية مختلفة , تقبلها في اليد اليسري تآلف ثلاثي يليه نغمات منفردة للتآلف هبوطاً وصعوداً .

تدريب رقم (9) لإيقاع الثمنية لمسافات ميلودية مختلفة فى اليد اليسرى

لأداء إيقاع الثمنية لمسافات ميلودية مختلفة فى اليد اليسرى :إعطاء القيمة الزمنية الصحيحة للإيقاع الثمنية والتهيئة المسبقة للأصابع للنزول على النغمات الصحيحة ومراعاة الانسيابية بين اليدين والالتزام بترقيم الأصابع .

أداء نغمة أو تآلفات هارمونى ممتدة برباط زمنى : ويتطلب ذلك الاهتمام باستمرارية الصوت حتى انتهاء زمن العلامة الموسيقية لتحقيق الرباط الزمني المطلوب.

النموذج اللحني رقم (3) لفانتازيا البيانو رقم (3) لليو أورنشتاين

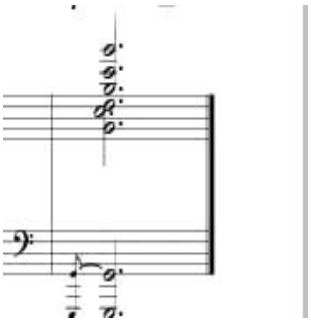
اليد اليمني تؤدي تآلف رباعي يليه مسافة الثالثة الهارمونية في تسلسل نغمي سلمي صعوداً وهبوطاً , ويليها مسافة الرابعة الهارمونية ثم نغمة ممتدة تليها مسافة ثالثة هارمونية ثم تآلف هارموني ثلاثي يليه مسافة ثالثة هارمونية , يصاحبها في اليد اليسري تآلف هارموني ثلاثي ذات ابعاد واسعة وتمتد مسافة السابعة الهارمونية مع نغمات مفردة .

تدريب رقم (10) لمسافة الثالثة الهارمونية صعوداً وهبوطاً مختلفة فى اليد اليمنى

لأداء مسافة الثالثة الهارمونية صعوداً وهبوطاً مختلفة فى اليد اليمنى :يتطلب أدائها عزف كل نغمة ببطء وعلى حدة أولاً ثم الجمع بينهما على أن تعزف نغمتي المسافة الهارمونية بنفس القوة وفي زمن متساوي وأن تكون اليد في استدارة كاملة وذلك لتساوي الضغط على النغمة.

النموذج اللحني رقم (4) لفانتازيا البيانو رقم (3) لليو أورنشتاين

تؤدي اليد اليمني مسافة الثالثة الهارمونية تليها مسافة الثالنية الهارمونية ثم مسافة الثانية يليها نغمة مفردة ثم مسافة الثالثة يليها نغمة مفردة وتؤدي في أوكتاف أعلي يصاحبها السابعة الهارمونية ممتدة ثم مسافات مختلفة صعوداً وهبوطاً .

لأداء علامة.....8va فى اليد اليمنى

يتطلب ذلك أداء اللحن فى الأوكتاف الأعلى من المدون فى اليد اليمنى .



النموذج اللحني رقم (5) لفانتازيا البيانو رقم (3) لليو أورنشتاين

عبارة عن حلية الاتشكاتورا علي مسافة الأوكتاف الهارموني تبدأ باليد اليسري ثم نستخدم البيدال لامتداد المسافة الهارمونية وتؤدي اليدين تآلف هارموني مختلف في نفس الوقت .

أداء حلية الاتشيكاتورا فى اليد اليسرى: إضافة نغمة حلية الأتسيكاتورا إلى القوس اللحني والتدريب عليها ببطء أولاً بحيث تستقطع زمنها من بداية النغمة الأساسية التي تليها وبذلك يقع النبر القوي على حلية الاتشيكاتورا ، أو يستقطع زمنها من نهاية زمن النغمة التي تسبقها وبذلك يقع النبر القوي على النغمة الأساسية وليس على حلية الاتشيكاتورا .

أداء تآلفات هارمونية باليدين : : تذليل صعوبة أداء التآلفات الهارمونية عن طريق عزفها كنغمات مفرطة ثم الجمع بينهم مع مراعاة الاستدارة الكاملة لليد والأصابع وتساوي قوى النغمات للتآلفات الهارمونية وأدائها في زمن متساوي مع الالتزام بترقيم الأصابع.

أستخدام البيدال السينكوبى : والهدف من استخدامه هو ربط الخطوط اللحنية ببعضها وذلك بالضغط على البيدال بعد عزف النغمة أو التآلف مباشرةً ،لذا يجب على المؤدى تفهم أسلوب أستخدام البيدال والتدريب على البيدال السنكوبى .

تغيير المفاتيح: يتطلب ذلك التعرف على مواضع تغيير المفاتيح بالصوناتين قبل بداية العزف ضماناً لقراء ةالنغمات في الطبقات الصوتية الصحيحة.

السكتات الموسيقية: : يتطلب ذلك إعطاء القيمة الزمنية الكاملة للسكتات.

استخدام خطوط إضافية: يتطلب ذلك التدريب على قراءة النغمات على الخطوط الإضافية صولفائياً قبل بداية العزف لتحقيق أدائها بالسرعة المطلوبة.

نتائج البحث:

بعد الدراسة النظرية والتحليل البنائى والأدائى لعينة البحث المكونة من الفانتازيا رقم (3،1) تبعا للتنوع فى أسلوب الأداء لفانتازيا البيانو لليو أورنشتاين، أمكن للباحثة الإجابة على أسئلة البحث وهى كالتالى

السؤال الأول : ما هي الخصائص الفنيه للفانتازيا ونشأتها و تطورها ؟

تمت الأجابة عليه ثانياً : الخصائص الفنية للفانتازيا نشأتها وتطورها .

السؤال الثانى : من هو المؤلف ليو أورنشتاين حياته وأسلوبه وأعماله ؟

تمت الأجابة عليه ثالثاً : ليو اورنيشتاين حياته وأسلوبه وأعماله .

السؤال الثالث: ماهى خصائص العناصر الموسيقية فى أسلوب أداء فانتازيا البيانو لليو أورنشتاين وصولاً للأداء الأفضل ؟

خصائص العناصر الموسيقية فى أسلوب أداء فانتازيا البيانو لليو أورنشتاين :

- بالنسبة للسلم : استخدم السلالم المختلفة الصغيرة والكبيرة .
- الميزان : استخدام تعدد الموازين فى الفانتازيا الواحدة كما استخدم الموازين االبسيطة و المركبة مثل ميزان 0($\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{9}{8}$)

- استخدام النسيج والمصاحبة الهيموفونية.
- استخدم التبادل اللحنى بين اليدين .
- استخدم البيدال لعزف التآلفات الهارمونية والنغمات المختلفة الممتدة مع الخط اللحنى .
- أستخدم التآلفات العنقودية فى اليدين .
- أستخدم الهارمونية المختلفة (ثلاثية ورباعية)
- أستخدم المسافات الهارمونيةالمختلفة
- استخدم السنكوب بالرباط الزمنى .
- استخدم البيدال السنكوبى بغرض إثراء الألحان .
- استخدم إيقاعين مختلفين في آن واحد Polyrhythmic استخدمها بكثرة
- أستخدم حلية الأتشيكاتورا فى اليد اليمنى و اليسرى
- أستخدم تغيير المفاتيح .
- **السؤال الرابع** : ماالصعوبات التكنيكية و التقنيات العزفية بالتدريبات العزفية و الارشادات المقترحة لفانتازيا البيانو لليو أورنشتاين ؟

تمت الأجابة عليه فى الإطار التطبيقى.

توصيات البحث:

1. تنظيم ندوات موسيقية تتضمن شرح والاستماع للمؤلفات الموسيقية للقرن العشرين عامةً ولليو أورنشتاين خاصة
2. إدراج فانتازيا البيانو لليو أورنشتاين بمكتبة الكلية حتى تتيح لدارسى الدراسات العليا إختيارها ضمن مناهج آلة البيانو.

المراجع

المراجع عربية

آمال مختار وفؤاد أبوحطب: "مناهج البحث وطرق التحليل الإحصائي" ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ، 1991

جيهان وصفى نجيب :" دراسة مقطوعات الفانتازيا مصنف (12) لآلة البيانو عند روبرت شومان"، رسالة دكتوراه غير منشورة , كلية التربية الموسيقية , جامعة حلوان , القاهرة , 1997.

حنان رشوان : " **في القرن العشرين عند كل مانويل بونس وليو اورنشتاين دراسة مقارنة** "،بحث منشور ،مجله علوم وفنون الموسيقى , المجلد 45 العدد رقم 1 , كلية التربية الموسيقية , جامعة حلوان , القاهرة , 2021.

رشا عبد السلام محمد : " اسلوب ليو اورنيستن بلإكساب الطالب المبتدأ بعد المهارات الاداء على آله البيانو باستخدام مجلد رقم (١) " ، بحث منشور ،مجله علوم وفنون الموسيقى , المجلد 38 , العدد 1, كليه التربيه الموسيقيه , جامعه حلوان , القاهرة , 2018 .

رفيق رمزى بسطا : " فانتازيا البيانو لرخمانينوف و كيفية أدائها الأداء الفنى المطلوب "، رسالة دكتوراه غير منشورة ., كلية التربية الموسيقية , جامعة حلوان , القاهرة , 2007.

سحر عبد المنعم :" اسلوب اداء مقطوعات فانتازيا البيانو مصنف 45 لاجابا بيكر جراندل" ، بحث منشور , مجله علوم وفنون الموسيقى , العدد تسعه , كلية التربية الموسيقية , جامعة حلوان , القاهرة , 2003 .

سمر عادل عبد الله : " اسلوب اداء فانتازيا البيانو مصنف 33 عند ثيودور اكامينكو"، بحث منشور ،مجله البحوث في مجالات التربية النوعية , المجلد ستة , العدد 27 و 31 , كليه التربية النوعية , جامعة المنيا , مارس 2020 .

عواطف عبدالكريم : تاريخ وتذوق الموسيقي في العصر الرومانتيكي , الطبعة 4 , القاهرة , 2012 .

ميرفت مراد قيصر : " اللحن الاساسي في فانتازيا للاوركسترا مصنف 53 عند الكسندر جلازونوف" ،بحث منشور , مجلة التربية النوعية , العدد 14 , كلية التربية النوعية , جامعة بورسعيد , يونيو 2021 .

هدي صبري : مؤلفات آلة البيانو دراسة مسيحية من عصر النهضة وحتي نهاية العصر الكلاسيكي , الجزء الأول , طباعة اوفست نوتيكو , القاهرة , 1991.

ياسر محمد عبد اللطيف :"فانتازيا الجوال لشوبيرت و كيفية الوصول لأدائها بالشكل المناسب"، رسالة ماجستير غير منشورة , كلية التربية الموسيقية , جامعة حلوان , القاهرة , 2000.

Researches

Anderson, Martin (2002a) : "Obituary: Leo Ornstein", The Independent (London), February 28.

Apostolou, Andreas-Foivos: Leo Ornstein : The Rise and Fall of a Forgotten Genius. Early Modernism, Hebraic Elements and Stylistic Evolution in his Pianistic Idiom, Yale University, U.S.A ,2021 .

Broyles, Michael (2001) : "Ornstein, Leo". Grove Music Online. Revised by Carol J. Oja. Oxford: Oxford University Press.

Broyles, Michael (2004) : Mavericks and Other Traditions in American Music. New Haven, Conn., and London: Yale University Press.

Broyles, Michael, and Denise Von Glahn (2007) : Leo Ornstein: Modernist Dilemmas, Personal Choices. Bloomington: Indiana University Press, 2007.

Crunden, Robert Morse (2000) : Body and Soul: The Making of American Modernism. New York: Basic Books.

Deras, Manual Emilio Tabora: THE VIOLA WORKS OF PETER RACINE FRICKER, WITH EMPHASIS ON HIS THREE MOVEMENTS FOR VIOLA SOLO, OP. 25 PLUS AN OVERVIEW OF HIS CONCERTO FOR VIOLA OP. 18, AND FANTASY FOR VIOLA AND PIANO, OP. 44, D.M.A. , Graduate College of The University of Iowa, Iowa City, Iowa, U.S.A, August, 2015.

Eric, Blom : GROVES DICTIONARY OF MUSIC AND MUSICIANS, Fifth Education, Vol.2, Mixmillan co. LTD., London, 1984.

Kharitonov, Arsentiy: UNORTHODOX PIANISM AND ITS UNEXPECTED CONSEQUENCE: A PERFORMANCE GUIDE TO LEO ORNSTEIN'S SEVENTEEN WALTES, D.M.A., University Of North Texas, Texas, U.S.A., May, 2017.

Kwon, Jin Ah: FRANZ LISZT AS TRANSCRIBER AND EDITOR : A HISTORICAL OVERVIEW AND ANALYTICAL STUDYOF HIS THREE VERSIONS OF FRANZ SCHUBERT'S WANDERER FANTASY, D.760, D.M.A. , University Of North Texas, U.S.A, August, 2021.

Jones, Jared: SEVENTEEN WALTZES FOR PIANO BY LEO ORNSTEIN: A STYLISTIC ANALYSIS, D.M.A., University of South Carolina, Raleigh, U.S.A., 2018.

Levi, Erik (2000) : "Futurist Influences upon Early Twentieth-Century Music", in International Futurism in Arts and Literature, ed. Günter Berghaus. Berlin: Walter de Gruyter, pp. 322–52.

Leitao, Simon Azevedo: HEITOR VILLA-LOBOS'S MOMOPRECOCE FANTASY FOR PIANO AND ORCHESTRA (1919-1929) : AN HISTORICAL, STYLISTIC, AND INTERPRETATIVE STUDY , D.M.A , Faculty of the University of Miami , Coral Gables, Florid, U.S.A, Decembre, 2009.

Martens, Frederick H. (1975) : Leo Ornstein The Man, His Ideas, His Work. New York: Arno .

Midgette, Anne (2002) : "Leo Ornstein, 108, Pianist and Avant-Garde Composer", New York Times, March 5.

Oja, Carol J. (2000) : Making Music Modern: New York in the 1920s. New York and Oxford: Oxford University Press.

Ornstein, Severo M. (2002) : Liner notes to Leo Ornstein: Piano Sonatas.

Pollack, Howard (2000) : Aaron Copland: The Life and Work of an Uncommon Man. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

Porter, Lewis (1999) : John Coltrane: His Life and Music. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Rumson, Gordon (2002) : "Leo Ornstein (1892–2002)", in Music of the Twentieth-Century Avant-Garde: A Biocritical Sourcebook, ed. Larry Sitsky. New York: Greenwood, pp. 351–57.

Scholes, Percy A.: The Oxpord Copmanion To Music, Oxford University Press, 17th edition, P. 345, 1947.

Smith, Joseph, ed. (2001) : American Piano Classics: 39 Works by Gottschalk, Griffes, Gershwin, Copland, and Others. Mineola, N.Y.: Courier Dover.

Stanly, Sadie : THE NEW GROVE DICTIONARY OF MUSIC AND MUSICIAN, Mixmillan, Vol. 3&6&15, London, 1980.

Tommasini, Anthony (2002) : "A Russian Rhapsody With the Power to Jolt", New York Times, March 28.

Vassilev, Maria: LEO ORNSTEIN'S PIANO SONATAS NO. 4 AND NO. 8, D.M.A., University Of Miami, U.S.A, May, 2010.

Von Glahn, Denise, and Michael Broyles, eds. (2005) : Leo Ornstein: Quintette for Piano and Strings, Op. 92. Music of the United States of America (MUSA) vol. 13. Madison, Wisc.: A-R Editions.

Whiting, Peggy: A BIOGRAPHY AND STYLISTIC ANALYSIS OF LEO ORNSTIRN AND HIS WORKS, Master Of Arts, Central Missouri State University, U.S.A., July, 2015.

ملخص البحث

نشأت الفانتازيا فى النهاية القرن الخامس عشر وأطلق عليها إما فانتازيا او ريتشكار، ويعتبر أكثر ما يميز الفانتازيا هو تحررها من وجود نص شعرى وفى القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر تميزت بأسلوب " فانتازيا البارودى لفرانشيسكو دا ميلانو".جيوفانى جابريل وفى انجلترا "بيرد"" مورلى".

وألف يوهان سبستيان باخ خمسة عشر فانتازيا الكونترابونطية، فى العصر الكلاسيكى أتمست بالجرأة والمغامرة في الهارموني والتحويلات بين السلالم المختلفة وأهم مؤلفيها " ماثيسون و إيمانويل باخ و موتسارت، أماالمؤلفين الرومانتكيين احتفظت بيناء وصيغة محددة .ومن أهم مؤلفى الفانتازيا" شوبيرت ،شومان،ليست ، مع بداية القرن العشرين ازدهر الفانتازياوكان من أهم مؤلفيها شونبيرج ، بوزونى، ويعتبر ليو أورنيشتاين Leo Onstein ملحناً تجريبياً و عازف بيانو فى أوائل القرن العشرين جعلت أدائه لأعمالة من الملحنين الأمريكيين الرائدين.

يهدف البحث إلى التعرف على الخصائص الفنيه للفانتازيا نشأتها وتطورها ، القاء الضوء على ليو أورنشتاين حياته وأسلوبه وأعماله. القاء الضوء على ليو أورنشتاين حياته وأسلوبه وأعماله ، التعرف على خصائص العناصر الموسيقية فى أسلوب أداء وصولاً للأداء الأفضل ، تذليل الصعوبات التكنيكية و التقنيات العزفية بالتدريبات العزفية والارشادات المقترحة لفانتازيا البيانو لليو أورنشتاين ، يتبع المنهج الوصفي "تحليل المحتوى ، وتكونت عينة البحث منتقاه من اثنين وهما رقم (3،1) تبعا للتنوع فى أسلوب الأداء لفانتازيا البيانو لليو أورنشتاين ،وبعد الدراسة النظرية والتحليل البنائى والأدائى تمت الأجابةعلى أسئلة البحث و تذليل الصعوبات التكنيكية و التقنيات العزفية بالتدريبات العزفية والارشادات المقترحة والتوصل إلى أسلوب أداء فانتازيا البيانو لليو أورنشتاين اختتم البحث بالتوصيات والمراجع.

الكلمات المفتاحية: أسلوب أداء – فانتازيا البيانو– ليو أورنشتاين

Abstract

Fantasia arose at the end of the fifteenth century and called it either Fantasia or Richcar, and the most distinctive feature of Fantasia is its liberation from the presence of a poetic text. In the sixteenth and early seventeenth centuries, it was characterized by the style of "parody fantasy by Francesco da Milan." Giovanni Gabriel and in England "Bird" Morley".

And Johann Sebastian Bach composed fifteen Contrapontian Fantasies, in the Classical era, that were daring and adventurous in the harmonic and diversions between the various stairs. At the beginning of the twentieth century, fantasy flourished, and one of its most important authors was Schöneberg, Bozzoni, Leo Onstein is considered an experimental composer and pianist of the early 20th century whose performances made him one of the leading American composers.

The research aims to identify the artistic characteristics of fantasy, its origin and development, shedding light on Leo Orenstein's life, style and works. Shedding light on Leo Orenstein's life, style and works, identifying the characteristics of musical elements in a performance style in order to reach the best performance, overcoming technical difficulties and playing techniques with instrumental exercises and suggested guidelines for Leo Orenstein's piano fantasy, following the descriptive approach "content analysis, and the research sample consisted of two selections: No. (3,1) According to the diversity in the performance style of Leo Orenstein's Piano Fantasia, and after the theoretical study and the structural and performance analysis, the research questions were answered and the technical difficulties and playing techniques were overcome with the playing exercises and the suggested instructions, and the performance style of Leo Orenstein's Piano Fantasia was concluded. The research concluded with recommendations and references.

Keywords: performance style - piano fantasy - Leo Orenstein