

دراسة تحليلية عزفية للحركة الأولى من صوناتا
البيانو (للأعمار الأربعة) مصنف ٣٣- عند
تشارلز ألكان Charles Valentin Alkan

إعداد

أ.م.د/ دينا رافت الهيلي *
أ.م.د/ أيمن يوسف الشامي **
أ/ شيماء إبراهيم عبد الحميد محمد قدح ^

مقدمة البحث :

الصوناتا من الأعمال الموسيقية الآلية التراثية التي تتكون من عدة حركات متباينة السرعة تُظهر إبداعات المؤلف الموسيقي وتساهم في إعداد العازف لذا تم إدراجها بالبرامج الموسيقية بالكليات والمعاهد المتخصصة وقد تكون في إحدى الأشكال الموسيقية التالية :-

- **صوناتا فردية :** تُكتب لآلية البيانو أو آلة أوركسترالية بصحبة آلة من آلات ذات لوحات المفاتيح

- **صوناتا للمجموعات الصغيرة :** تُكتب لمجموعة صغيرة من مجموعات موسيقى الحجرة مثل الثلاثي ، الرباعي ، الخمسى ، السادسى ، والسباعى الوترى وما يماثلها وقد يصاحب ذلك آلة البيانو .

- **صوناتا لأوركسترا :** تُكتب لآلات الأوكتارا وتعرف بالسميفونية أو الكونشيرتو مع إدخال التعديلات الفنية التي تتطلبها الصياغة لإظهار إمكانيات الآلة في الكونشيرتو أو مجموعات الآلات في السميفونية (٢) وفي المراحل الأولى لظهور قالب الصوناتا لم تتضح معالم القالب لعدم إدراك مضمونه وتفاصيل أجزاءه ولكن بالتدريج استطاعت الجماهير المفهوم بصورة أفضل تبعاً للتطور الحسى . والإرتقاء الثقافي الموسيقى لديهم مما أدى إلى إزدياد إقبال المؤلفين على إنتاج أعمال فنية على منواله .

^١ باحثة ماجستير بقسم التربية الموسيقية كلية التربية النوعية - جامعة بنها

* أستاذ مساعد بقسم التربية الموسيقية كلية التربية النوعية - جامعة بنها " تخصص بيانو "

** أستاذ مساعد بقسم التربية الموسيقية كلية التربية النوعية - جامعة بنها " تخصص نظريات وتأليف "

(١) سمححة الخولي - أحمد المصرى : محيط الفنون الجزء الثاني ، الموسيقية الأوروبية في القرنين السابع والثامن عشر دار المعارف القاهرة - ١٩٧٠ - ١٩١ - ١٩٤١ بتصريف .

وفي القرن العشرين كتبت صوناتات البيانو في مذاهب موسيقية متعددة معبرة عن الإتجاه الفكري لكل مؤلف فمنهم من اتجه للكلاسيكية الحديثة ومنهم من اتجه للقومية الكلاسيكية ومنهم من اتجه إلى مجال الموسيقى التصويرية حيث كتبت في شكل نابع من خيال المؤلف وإنطباعاته التي إستمدتها من الأساطير التاريخية وجسدها في موسيقاه.^(٢)

تعتبر الصوناتات الكبرى من الأعمار الأربع للمؤلف الفرنسي تشارلز فالنتين ألكان (١٨١٣-١٨٨٨) وهي موضوع البحث الحالى من الصوناتات الوصفية التي جسد فيها المؤلف الأطوار السيكولوجية التي يمر بها الإنسان في مراحل العمر (العشرين - الثلاثين- الأربعين- الخمسين) التي وصف فيها الأطوار التي مرت بها حياة والده الذي يُدعى ألكان مورهانج (١٧٨٠-١٨٥٥) والذي توفي بعد نشر المؤلفة بثمانى سنوات.

جاءت الصوناتات في أربعة حركات وجاء تسلسل سرعتها مخالفًا لما هو متبع في صياغة الصوناتات الكلاسيكية حيث جاءت حركات الصوناتات في سرعات متدرجة هبوطًا كالتالي :-

- مرحلة العشرون عاماً : بسرعة سريعة جداً وجاءت صياغتها معبرة عن الإنفاس والإضطرابات المصاحبة لهذه الفئة العمرية.

- مرحلة الثلاثين عاماً : جاءت الصياغة الموسيقية في سرعة متزنة بمعنى سرعة منضبطة وجاءت صياغتها معبرة عن أطوار هذه المرحلة التي تحفظ من خلال الخبرات الحياتية المكتسبة في تلك المرحلة العمرية^(١)

- مرحلة الأربعين عاماً : فجاءت السرعة بطيئة وجاءت صياغتها معبرة عن حالة التوازن الفكري والنضج اللذان يسيطران على حالة الفرد في تلك المرحلة العمرية .^(٢)

- مرحلة الخمسين عاماً : جاءت في سرعة بطيئة للغاية وجاءت صياغتها معبرة عن الحرص والإستفسار المصاحب لاتخاذ القرار الذي يسود تصرفات الفرد في تلك المرحلة العمرية .

وقد دعت المعالجات الموسيقية التي يستخدمها المؤلف في صياغته الموسيقية للمؤلفة الباحثة إلى تناول مؤلفة الصوناتات الكبرى بالدراسة الوصفية والتحليل

^١ https://fr.wikipedia.org/wiki/grande_sonate_de_charles-valentin_Alkan

النظري والعرفي للتعرف على خصائصها الفنية والتقييمات العزفية التي يستخدمها المؤلف في تجسيد الصياغة الموسيقية وقد حرصت الباحثة على تقديم الإرشادات والتدريبات الالزمة لتذليل صعوبات تلك التقنيات لمساعدة الدارسين على أدائها بصورة أفضل.

مشكلة البحث :-

يعتبر تشارلز ألكان أحد الرواد الموسيقيين الذين ظهروا خلال منتصف القرن التاسع عشر وجاءت مؤلفاته الموسيقية في أساليب جديدة بعيدة عن الصيغة التقليدية للصوناتا الكلاسيكية تُسایر الإتجاهات الفكرية التي ظهرت في المذاهب الموسيقية في تلك الفترة مما دفع الباحثة إلى التعرف على أسلوب آداء الصوناتا الكبرى (للأعمار الأربع) مصنف ٣٣ لألة البيانو عند ألكان لاستخلاص التقنيات العزفية وأساليب الأداء المميزة بها . للوقوف على التطورات الفكرية التي إستحدثت للصوناتا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر .

أهداف البحث :-

- التعرف على الخصائص الفنية التي تشمل عليها الصوناتا الكبرى عند تشارلز ألكان .
- التعرف على المستوى التعليمي للصوناتا الكبرى عند تشارلز ألكان الذي يتناسب مع المستوى الأدائي لدارسى آلة البيانو في كليات التربية النوعية .
- التعرف على التقنيات العزفية والصعوبات التكنيكية التي تشمل عليها الصوناتا الكبرى وأسلوب معالجاتها .

أهمية البحث :-

- التعريف بالخصائص الفنية التي تشمل عليها الصوناتا الكبرى عند تشارلز ألكان .
- تصنيف المستوى التعليمي للصوناتا الكبرى مع القدرات العزفية لطلاب كليات التربية النوعية .
- الإستفادة من التحليل النظري والعرفي والتدريبات والإرشادات المقترحة في تنمية المهارات العزفية لدى دارسى آلة البيانو في أداء الصوناتا الكبرى عند تشارلز ألكان .

تساؤلات البحث :-

- ما الخصائص الفنية لإسلوب أداء الصوناتا الكبرى عند تشارليز ألكان لآلية البيانو؟

- ما المستوى التعليمي للصوناتا الكبرى المناسب لمستوى أداء قدرات طلاب كليات التربية النوعية والكليات المتخصصة؟

- ما الصعوبات والإرشادات الآدائية المقترنة لتذليل الصعوبات التي اشتملت عليها الصوناتا الكبرى عند تشارليز ألكان لآلية البيانو.

إجراءات البحث :-

منهج البحث : يتبع هذا البحث المنهج الوصفى (تحليل المحتوى) والذى يُعرف بوصف كل ما هو كائن وتقسيمه وتحديد الظروف والعلاقات التى توجد بين الواقع ولا يقتصر هذا المنهج على جمع البيانات وتبويبها فقط وإنما يتضمن تقسيم هذه البيانات وإدراك العلاقات فيما بينها واستخدامها فيما يتتساب مع مشكلة الدراسة وأبعادها . (١)

حدود البحث :-

- الحدود الزمنية للمؤلفة : منتصف القرن التاسع عشر (منتصف العصر الرومانى) حيث فيها تشارليز ألكان عام ١٨٤٨

- الحدود المكانية للمؤلفة : فرنسا- باريس

- حدود العينة للمؤلفة : الحركة الأولى من الصوناتا الكبرى مصنف ٣٣ عند تشارليز ألكان (١٨١٣- ١٨٨٨) ذات الأربع حركات التي تمثل كل حركة منها مرحلة عمرية لحياة والده.

عينة البحث :

- جاءت عينة البحث للدراسة التحليلية العزفية مبنية على الحركة الأولى من الصوناتا الكبرى لشارليز ألكان .

مصطلحات البحث :

-**أسلوب الأداء (performance style)** : هو الصفة المميزة لكل مؤلف موسيقى ويعتبر تعبيراً واضحاً عن الغرض الذي يريد أن يعبر عنه ويوضحه

(١) جابر عبد الحميد ، أحمد خيرى كاظم : مناهج البحث فى التربية وعلم النفس- دار النهضة العربية - القاهرة ١٣٥١٣٤ ص ٢٠٠٢-

كما أنه يرمز إلى النظام المتبع في المعالجة ل قالب ، اللحن ، الهاموني ، الإيقاع

. (١) -**الصعوبات التكنيكية (Technical difficulties)** : هي المعوقات التي

يواجهها المتعلم أثناء دراسة لقطوات جديدة لم يسبق له التدريب عليها ، وقد تكون صعوبات تكنيكية ، تعبيرية ، فسيولوجية ، جسمانية ، عضلية ، أو الصعوبات الناتجة عن الكسور التشريحية لليد . (٢)

الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث :

- ستدرك الباحثة منهم أربعة دراسات سابقة .

الدراسة الأولى بعنوان : "دراسة تحليلية ل قالب الصونات فى صونات البيانو في النصف الأول من العصر الرومانسي^(٤)"

تهدف الدراسة الى تحليل قالب لصوناتا عند مؤلفى النصف الاول من العصر الرومانسي . ، التغيرات التي مر بها قالب الصوناتا ، التعرف على اسلوب كل من المؤلفين الموسيقيين في النصف الأول من العصر الرومانسي . وقد تناولت فيه الباحثة تحليلًا شاملاً للأربع صوناتات عند مؤلفى النصف الأول من العصر الرومانسي .

تعليق الباحثة :

تنافق الدراسة الحالية مع البحث من حيث تناولها ل قالب الصوناتا وتطورها تاريخياً وفى محاولة تقديم المقتراحات لتذليل الصعوبات الفنية . والتكنيكية التي يشتمل عليها كلا من البحثين كما اتفقا فى المنهجية فكلاهما يتبع المنهج الوصفى التحليلي (تحليل المحتوى).

يختلفان الباحثين ف العناوين حيث يتناول البحث الحالى دراسة تحليلية ل قالب الصونات فى صوناتات البيانو في النصف الأول من العصر الرومانسي . بينما

1) Martin , Cooper : The concise encyclopedia of musicaions – hutchnsan of London
ltd-london -1978

^٢) أمانى عبد المعطى على : دراسة تحليلية ل قالب الصونات فى صوناتات البيانو في النصف الأول من العصر الرومانسي . " دراسة تحليلية عزفية " رسالة ماجستير . كلية التربية الموسيقية. جامعة حلوان . القاهرة . م ٢٠٠٠ .

البحث الراهن دراسة تحليلية عزفية لصوناتا البيانو الكبري (للاعمراء الأربع) مصنف ٣٣ لألة البيانو عند تشارليز أكان .

وترجع الاستفادة الحقيقة من تناول البحث الحالى إلى تعرف الباحثة على الإطار النظري ل قالب الصوناتا وفكراً الباحثة في تذليل الصعوبات الأدائية والإرشادات الفنية لتذليلها الاستفادة من ذلك عند تناول البحث الراهن.

الدراسة الثانية بعنوان : " أسلوب أداء صوناتا البيانو عند ألكسندر سكريابين (١)"

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على خصائص صوناتا البيانو عند ألكسندر سكريابين من خلال الدراسة التحليلية العزفية لتحديد الخصائص الفنية ، للتعرف على الصيغة البنائية ، والصعوبات الأدائية التي تشتمل عليها العينة المختارة من الصوناتات ، وإقتراح الإرشادات العزفية للتغلب على تلك الصعوبات للوصول بالدارس إلى أداء تلك الصوناتات بالإسلوب الفني السليم ، والمعبر عن إسلوب سكريابين. وإقتصرت حدود الدراسة الزمنية على الفترة ما بين أواخر القرن التاسع عشر ، وأوائل القرن العشرين في روسيا أي الفترة ما بين (١٨٧٢-١٩١٥) ، وهي فترة حياة سكريابين التي تتضمن تأليفه لصوناتات.

تعليق الباحثة:

تفق الدراسة الحالية مع البحث الراهن من حيث تناولها ل قالب الصوناتا ، وتطورها تاريخيا ، وفي محاولة تقديم المقترنات لتذليل الصعوبات الفنية ، والتكنيكية التي يشتمل عليها صعوبات كلا من البحوثين.

وتختلف الدراسات في عناوين البحث ، حيث يتناول البحث الحالى " أسلوب أداء صوناتا البيانو عند ألكسندر سكريابين" بينما يتناول البحث الراهن " دراسة تحليلية عزفية لصوناتا البيانو الكبري (للاعمراء الأربع) مصنف ٣٣ لألة البيانو عند تشارليز أكان

وترجع الاستفادة الحقيقة من الإطلاع على البحث الحالى التعرف على إسلوب الباحثة في إستخلاص النتائج البحثية وأسلوب التدريبات والإرشادات اللازمة لتذليل الصعوبات الأدائية التي أشتملت عليها المؤلفه وذلك للإستفادة بهما عند تناول الإطار التطبيقي للبحث الراهن .

^١) داليا عبد الحي بدير: " أسلوب أداء صوناتا البيانو عند ألكسندر سكريابين " ، رسالة دكتوراه ، غير منشورة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، ٢٠٠٧ م.

الدراسة الثالثة بعنوان: "تشالز فالنتين الكان حياته ومؤلفاته لآلہ البيانو(١)"
تهدف الدراسة الى التعرف على حياة الكان وأعماله لآلہ البيانو ، توضيح المهارات التقنية والتعبيرية في أعماله ، توضيح إسلوب أداء هذه الأعمال. وقد إقررت الباحثة أن تقدم إسلوب أداء كل مقطوعة (عينة البحث) مستخدمة في ذلك التفكير التخييلي للعازف والذى يحيى به المقطوعة محاولاً ان يقدمها على أفضل شكل حيث يكون أداؤه معبراً ومناسباً لطبيعة العصر الرومانسي ، وروح وعاطفة " الكان " والتى كانت غالبة على شخصيته ومن ثم موسيقاها حيث لعبت الناحية التعبيرية فى أداء موسيقاها دوراً كبيراً .

تعليق الباحثة :

يتتفق الدراسة الحالية مع البحث من حيث تناولها لفالب الصوناتا وتطورها تاريخياً وفى محاولة تقديم المقترات لتذليل الصعوبات الفنية. والتكنيكية التى يشتمل عليها امن صعوبات كلا البحتين كما اتفقا فى المنهجية فكلاهما يتبع المنهج الوصفي التحليلي (تحليل المحتوى).

يختلف البحتين ف العناوين حيث يتناول البحث الحالى **تشالز فالنتين الكان حياته ومؤلفاته لآلہ البيانو**. دراسة تحليلية عزفية. بينما البحث الراهن دراسة تحليلية عزفية لصوناتا البيانو الكبرى (اللامعمر الرابعة) مصنف ٣٣ لآلہ البيانو عند تشارلز الكان . وترجع الاستفادة الحقيقة من تناول البحث الحالى إلى تعرف الباحثة على الإطار النظري لفالب الصوناتا وفكرة الباحثة فى تذليل الصعوبات الأدائية والإرشادات الفنية لتذليلها الإستفادة من ذلك عند تناول البحث الراهن.

الدراسة الرابعة بعنوان :

"تنمية المهارات التقنية والتعبيرية لدارسى البيانو من خلال مؤلفات تشارلز الكان(٢)"

تهدف الدارسة الى التعرف على أعمال الكان لآلہ البيانو، توضيح مساهمات الكان في تنمية المهارات التقنية والتعبيرية لدى الدارس.

تعليق الباحثة :

() داليا القبارى محمد محجوب : تشارلز فالنتين الكان حياته ومؤلفاته لآلہ البيانو . كلية التربية الموسيقية .

جامعة حلوان . القاهرة ٢٠١٥ م . ١

(١) سارة عبد المنعم أحمد عبده : تنمية المهارات التقنية والتعبيرية لدارسة البيانو من خلال مؤلفات تشارلز فالنتين الكان . كلية التربية الموسيقية . جامعة حلوان . القاهرة ٢٠١٨ م .

يتفق الدراسة الحالية مع البحث من حيث تناولها ل قالب الصوناتا وتطورها تاريخياً وفى محاولة تقديم المقترنات لتذليل الصعوبات الفنية . والتكنيكية التي يشتمل عليها من صعوبات كلاً البحثين كما اتفقا في المنهجية فكلاهما يتبع المنهج الوصفي التحليلي (تحليل المحتوى).

يختلف البحثين ف العناوين حيث يتناول البحث الحالي تنمية المهارات التقنية والتعبيرية لدارسى البيانو من خلال مؤلفات تشارلز الكان . دراسة تحليلية عزفية . بينما البحث الراهن دراسة تحليلية عزفية لصوناتا البيانو الكبرى (للإعصار الرابعة) مصنف ٣٣ لألة البيانو عند تشارلز الكان . وترجم الاستفادة الحقيقية من تناول البحث الحالى إلى تعرف الباحثة على الإطار النظري ل قالب الصوناتا وفك الباحثة في تذليل الصعوبات الأدائية والإرشادات الفنية لتذليلها الاستفادة من ذلك عند تناول البحث الراهن.

الإطار النظري أولاً / نبذة عن حياة تشارلز الكان :

شارلز فلانتين مورانج ألكان Charles Valentin Muranji Alkan ولد في شارع دي برانك في باريس بفرنسا لقرية ألكان مورانج عُرف في السجلات الرسمية بإسم تشارلز فلانتين مورانج ألكان ، واختصرت التسمية إلى أسم تشارلز فلانتين ألكان ، وهو الأسم الذي عُرف به في الأوبرا الفنية .^(١)

عائله : ولد ألكان من مجتمع أشكنازى قديم فى منطقة مدينة ميتز بقرية مورانج وكان المولود الثاني من بين ستة أطفال ، له أخت كبرى وأربعة إخوة أصغر عمراً ، وهو من عائلة ألكان الفرنسية ، التي ذاعت بحبها للموسيقى التي كانت تمارسها عبر الأجيال المختلفة ، فتبني هو وإخوته الأسم الأول لوالدهم ألكان Alkan كاسم للعائلة ، وكانتا معروفيين بهذا الأسم أثناء دراستهم في معهد باريس للموسيقى . مارس ألكان كل فرد من أفراد العائلة المتعددة النشاط الموسيقي في مجال تخصصه ، ودعم الوالد ألكان العائلة كموسيقي ولاحقاً كمالك لمدرسة موسيقية خاصة في حي لو ماري *** Le Marais ،

¹)https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Valentin_Alkan.

*** حي لو ماري: هو حي من أحياط الدائرة الرابعة في باريس ، يقع في قلب هذه الدائرة وقلب باريس وعلى يمين نهر السين.

طفولته ودراسته : كان ألكان معجزة ، التحق بالمعهد الموسيقي بباريس قبل أن يبلغ سن السادسة من عمره حيث كان هذا الإلتحاق مخالفًا لقواعد المعهد الموسيقي حيث كان هيكله الجثماني أكبر من سنه الحقيقي ، درس آلة البيانو والفيولينة ، وفي إختبار مادة الصولفيج عام ١٨١٩ علق الممتحنون عليه بأن لديه قدرات مذهلة في عالم الموسيقى حيث كان عمره في هذه الفترة خمسة سنوات . في سن الرابعة عشر من عمره تولى واجبات التدريس في مدرسة والده الموسيقية .

وفاته : توفي ألكان ٢٩ مارس ١٨٨٨ ، عن عمر يناهز ٧٥ عاماً في باريس ، ودفن في ١ أبريل عيد الفصح)، وقد تعددت أسباب وفاته فقيل أن سبب وفاته بسبب سقوط خزانة الكتب عليه الذي قالها أحد العازفين ، ولكن قال أحد تلاميذه أنه وجد ملقي في مطبخه ربما أغماه عليه وبعد أن سمع بوابة أنينه ونقله إلى غرفة نومه فقد مات بالسكتة القلبية في هذا المساء ، ودفن في مقبرة مونمارتر وهي ثالث أكبر مقبرة بفرنسا ، ودفنت أخته سيلويست لاحقاً في نفس القبر^(١).

أعماله الموسيقية:

جاءت مؤلفات تشارلز فلانتين ألكان Charles Valentin Alkan غنية بالطبع اللوني وتناوله مجالات البيانو المفرد والبيانو الثنائي والبيانو والأوركسترا والبيانو مع مصاحبة آلات موسيقية وأيضاً الأعمال الصوتية الأوبراية والأغاني وقد جاءت على النحو التالي^(٢):

أولاً : مؤلفات البيانو المفرد:

(١) ١٢ مرسوم مصنف (٨ ، ١٦ ، ٧٤) عام ١٨٣٨ م كالأتي " -

(٢) مرسوم رقم ١ في سلم صول الصغير.

(٣) مرسوم رقم ٢ في سلم مي الصغير.

ثانياً: أعمال مصنفة:

١ - تنويعات في مقام مي / الصغير مصنف (١) عام ١٨٢٨ م.

٢ - تنويعات في مقام دو / الكبير مصنف (٢) عام ١٨٢٩ م.

٣ - روندو في مقام لا / الكبير مصنف (٣) عام ١٨٣٣ م.

)Helene De Montige Roult Book Etudes , Whrit By Clare Hammond.
)<https://www.Britannica.com/bps-ssl-gsm-index.xml>.

ثالثاً: أعمال غير مصنفة:

- ١ - ١٢ مقطوعة موسيقية عام ١٨٣٨ م.
- ٢ - دراسات موسيقية في مقام مي/ الصغير عام ١٨٤٠ م.
- ٣ - تنويعات في مقام دو/ الكبير عام ١٨٤١ م.

رابعاً: الأغاني:

- ١ - ٥ أغاني كمقطوعات للبيانو مصنف (٧٠) عام ١٨٧٢ م.
- ٢ - ٤ أغاني كمقطوعات للبيانو مصنف (٦٧) عام ١٨٧٥ م.

خامساً: أعمال البيانو للأربع أيادي:

- ١ - خاتمة مصنف (١٧) عام ١٨٤٠ م.
- ٢ - فانتازيا للأربع أيادي في سلم مي/ الصغير ، دو/الكبير ، مصنف (٢٦) عام ١٨٤٤ م.
- ٣ - مقدمة للأوبرا للبيانو للأربع أيادي عام ١٨٥٠ م.

سادساً: أعمال للأورغن:

- ١ - مقطوعة للأورغن في دو/الصغير عام ١٨٥٠ م.
- ٢ - ثمان برليود "مقدمات صغيرة" للأورغن عام ١٨٥٩ م.

الإطار التطبيقي

الدراسة الوصفية لصياغة اللحنية للحركة الأولى من صوناتا البيانو مصنف ٣٣ لتشاريز أكان

وصف الحركة :- جاءت هذه الحركة في صياغة ثلاثة لقالب الصوناتا دون مرحلة التفاعلات حيث اشتغلت على تغيرات في السرعة جاءت في صياغة سريعة باستخدام إصطلاح (Tres Vite) اي سريعة جدا ثم انتقلت إلى صياغة بطيئة واختتمت بصياغة سريعة وجاءت المقامية مخالفة عن ما هو مألف في الصوناتا الكلاسيكية فلم تنتقل إلى مقام الدرجة الخامسة إنما جاءت التغيرات اللحنية في مقام رى/الكبير في سى/الصغير ثم سى/الكبير ثم العودة إلى سى/الصغير واختتمت في سى/الكبير.

التونالية: رى/ الكبير ثم انتقل الى سى/الصغير ثم انتقل الى سى الكبير ثم انتقل الى سى/الصغير

واختتمت ب سى الكبير.

الميزان: ثلاثي بسيط.

النسيج: هوموفوني.

ال قالب : صيغة ثلاثة.

الطول البنائي: ٥٢٥ مازورة.

المدى الصوتي : بلغت اقصى نغمة في الطبقة الحادة باستخدام مفتاح (صو) وادنى نغمة في الطبقة الغليظة باستخدام مفتاح (ف).

بالنسبة لليد اليمنى جاءت اقصى نغمة باستخدام اليد اليمنى وهي نغمة (ري) فوق مدرج مفتاح (صو) في مازورة (٦٦) والشكل التالي يوضح ذلك .

جاءت ادنى نغمة في الطبقات الغليظة باستخدام اليد اليسرى على مفتاح (ف) هي نغمة (صو) على مدرج مفتاح (ف) وذلك في المازورة (١٥٥) وتكررت كثيرا داخل معظم اجزاء المؤلفة والشكل التالي يوضح ذلك.

١٠-البيadal:

استخدم تشارليز ألكان البيadal في جميع الحركات الأربع وذلك باستخدام كلمة (ped) وترك باقي اجزاء المؤلفة لأحساس العازف .

قسم المؤلف أقسام المؤلفة إلى ثلاثة أقسام رئيسية على النحو التالي :-

-القسم الأول (A) قسم العرض ويببدأ من أناكروز ١٦٦م وتماثل مرحلة إنطلاق ومرح الشباب وانتهت بقلة نصفية في مقام سى/الصغير .

-القسم الثاني (B) من ١٦٧م:٣٠٣م وتماثل مرحلة الشباب الحال الخيالي وانتهت بقلة تامة في مقام سى/الكبير .

-من ٣٠٤م:٤٠م وهو إعادة حرفية للقسم الأول والقسم ثالثى مع إدخال تعديلات في الصياغة والهارمونية وهى لاتماثل مرحلة النماء والتفاعل فى الصونات الكلاسيكية وتنتهي الصياغة بقلة نصفية في مقام سى/الكبير .

-كودا ختامية من ٤٦١م:٤٥٠م وانتهت في مقام سى/الكبير .

الفكرة الأولى للقسم الأول من أناكروز ١٦٧م:٢٢م وهى تتكون من جملتين غير طبيعيتين .

-الجملة الأولى من أناكروز م١٧:م وهي صياغة لحنية قائمة على تسلسل بعد الثانية صعوداً وتنتهى بالرکوز على تالف سى/الصغير وهى تماثل ضحک وانطلاق

الشباب الغير مقيد بقيود ويمثل ذلك تغيير النبر الإيقاعي في ميزان ثلاثي بسيط والشكل التالي يوضح ذلك :

شكل رقم (١)

يوضح الجملة الأولى من الفكرة الأولى من القسم الأول من م١٧:م

-الجملة الثانية من م٨:م١٦ وهي صياغة لحنية تبدأ بأربع نغمات هابطة يليها نغمات على أبعاد ثلاثة أو رابعة ، خامسة في شكل أقدام وأحجام في صياغة تُعبر عن مرح وإنطلاق الشباب وانتهت بقلة نصفية في مقام سى/الصغير والشكل التالي يوضح ذلك :

شكل رقم (٢)

يوضح الجملة الثانية من الفكرة الأولى في القسم الأول من م٨:م١٦

-الفكرة الثانية في القسم الأول : من م١٦:م٣٢ عبارة عن إعادة حرفية للفكرة الأولى مع اختلافات طفيفة في المصاحبة وانتهت بقلة نصفية في سى/الصغير.

-**الفكرة الثالثة في القسم الأول :** من م ٢٢ : م ٨١ صياغة لحنية ممتدة قائمة على فكرة واحدة تتكرر نغماتها على أبعاد نغمية مختلفة تمثل أنواع من لهو ومرح الشباب وتنتهي بقلة نصفية في مقام سى/الصغير.

-**الفكرة الرابعة في القسم الأول :** من م ٨٢ : م ١١ تكرار للفكرة الأولى مع تغيرات طفيفة في بداية الجملة من تسلسل نغمى هابط أو صاعد إلى زخرفة حلية تريل ثم تطلق في الصياغة مصورة على نغمات أخرى وتنتهي بقلة نصفية في مقام سى/الصغير.

-**أبيسود في القسم الأول :** من م ١١٤ : م ١٦٦ جاء في صياغة لحنية تمهد للتحول المقامي وبداية صياغة لحنية جديدة وانتهت بقلة نصفية في مقام سى/الصغير .

القسم الثاني (B) من م ١٦٧ : م ٢٨٨ صياغة لحنية جديدة تختلف القسم الأول في المقامية وفي الطابع وفي السرعة وقد جاءت في مقام سى/الكبير وفي سرعة بطيئة وفي صياغة ميلودية حالمه تعبر عن فئة الشباب الحالى الخيالى وهى قائمة على فكرة لحنية لجملة موسيقية تتكرر على نغمات مختلفة وفي صياغة هوموفونية وبلوفونية والشكل التالي يوضح الجملة الأساسية في هذا القسم :

شكل رقم (٣)

يوضح القسم الثاني (B) من م ١٦٧ : م ٢٨٨

-**وصلة لحنية :** من م ٢٨٩ : م ٣٠ عبارة عن نغمات هارمونية مختلفة لتألفات الدرجة الأولى والخامسة مع باص أرضية في اليد اليسرى وتنتهي بقلة تامة في مقام سى/الكبير.

-**القسم الثالث (A2) :** وهو تكرار حرفي للقسم الاول والثاني مع تغيير في المصاحبات الهازمنية في بعض الأجزاء لاعطاء الطابع الحالى الحالى الذي تؤديه اليد اليسرى بشكل نغمات منفرطة صاعدة وهابطة تمثل العزف على الههارب وتنتهي الصياغة بقلة نصفية في سلم سى/الكبير

-**أبيسود ختامي:** من م ٤٦١ : م ٥٢٥ صياغة لحنية قائمة على أفكار سبق ظهورها في قسم العرض حيث نجد التتابع السلمى والزخرفة اللحنية في شكل تريل والقفزات

على أبعاد الثالثة والرابعة والخامسة وتنتهي بحركة عزفية تؤدي بالأوكتفات في اليدين في شكل متلاحق لنغمات منفرطة لتألف سى/الكبير وتنتهي في مقامية سى/الكبير والشكل التالي يوضح الجزء الختامي .

شكل رقم (٤) يوضح إبیسود ختامي من م٥٢٥:٤٦١

الصعوبات التكنيكية وكيفية التغلب عليها :

بعدما قامت الباحثة بالتحليل العزفي للصياغة الموسيقية للحركة الأولى في صوناتا لشارلز ألكان مصنف ٣٣ يمكن إستخلاص بعض الصعوبات الآتية :

-الصعوبة الأولى : تتبع في شكل سيكوانس صاعد على بعد ثانية ممتد الى ٢ أوكتاف والشكل التالي يوضح ذلك :

شكل رقم (٥)

يوضح الصعوبة الأولى تتبع في شكل سيكوانس صاعد على بعد ثانية ممتدة إلى ٢ أوكتاف

-**الموقف التعليمي** :- التدريب على أداء صياغة لحنية في اليد اليمنى في شكل تتبع سيكوانس صاعد على بعد ثانية ممتدة إلى ٢ أوكتاف .

-**الهدف التعليمي**:- إتقان أداء صياغة لحنية في اليد اليمنى في شكل تتبع سيكوانس صاعد على بعد ثانية ممتدة إلى ٢ أوكتاف .

الوصف :- جاءت الصعوبة من م:ه وتكررت داخل أجزاء المؤلفة وهي عبارة عن صياغة لحنية في شكل سيكوانس صاعد على مسافة الثانية ممتدة مسافة ٢ اوكتاف تؤدي باليد اليمنى يصاحبها مصاحبة كونترابنطية لنغمتي على مسافات الأوكتاف خاضعة لقوس لحنى قصير . slur تؤدي باليد اليسرى متطلبات الأداء:-

يتطلب أداء الصياغة اللحنية للصعوبة السابقة :

- التعرف على مكونات المدونة الموسيقية نغميا وإيقاعيا وماشتمل عليه من علامات تحويل ومصطلحات التلوين الصوتي .

- أداء الخط اللحنى في كلتا اليدين وفق القوس اللحنى الممتدة على نغمات الفقرة الموسيقية المكونة من ٢٩ نغمة في اليد اليمنى وأداء القوس اللحنى القصير فوق نغمتين في اليد اليسرى .

- الحركة الآدائية في اليدين تكون بقوة لمس واحدة وفق إصطلاح التلوين الصوتي وبحيث لاتطغى إحدى اليدين على الأخرى .

الخطوات التدريبية :

- تتطلب تفهم أسلوب أداء القوس اللحنى الممتدة فوق ٢٩ نغمة وكذلك القوس اللحنى القصير فوق نغمتين .

- إسلوب أداء القوس اللحنى القصير فوق نغمتين :

يتطلب أداء القوس اللحنى القصير الممتدة فوق نغمتين slur عزف النغمة الأولى بعمق من خلال نزول الرسغ قليلا إلى أسفل بوزن ثقل الذراع وبعد إنتهاء الفقرة الزمنية للنغمة الأولى في المازورة يتم عزف النغمة الأخيرة بخفة وهدوء باتجاه الرسغ قليلا ورفع اليد بعد إنقضاء المدة الزمنية للنغمة استعدادا لأداء الحركة العزفية التالية :

- إسلوب أداء القوس اللحنى الممتدة فوق ٢٩ نغمة :

يتطلب آداء القوس اللحنى القصير الممتد فوق ٢٩ نغمة ان تعزف النغمة الأولى بعمق من خلال نزول الرسغ قليلا إلى أسفل بوزن ثقل الذراع وبعد إنتهاء الفترة الزمنية للنغمة الأولى في المازورة يتم عزف النغمات التالية وفق التدرج الصوتي للمدونة إلى أن نصل إلى النغمة الأخيرة في القوس اللحنى فيتم عزفها بخفقة وهدوء برفع الرسغ قليلا إلى أعلى ورفع اليد بعد إنقضاء المدة الزمنية للنغمة استعداداً لآداء الحركة العزفية التالية :

الخطوة الثانية : التدريب على نغمات المدونة الموسيقية بكل يد على حدة .

- التدريب في البداية ببطئ لإتقان الحركة العزفية وإتقان أداء النغمات بدقة يلى ذلك التدرج في السرعة بعد إتقان كل مرحلة أدائية .

- التدريب لليدين للمدونة الموسيقية على ان يكون التدريب أيضا في بدايته ببطئ ثم التدرج في السرعة .

- يراعى أن يستخدم في التدريب جهاز المترونوم حيث يبدأ التدريب بسرعة بطيئة تعادل النوار يساوى ٣٠ ثم ٤٠ ثم ٥٠ وهكذا يكون التدرج في التدريب باستخدام السرعات المتعددة وصولاً للسرعة المطلوبة .

- يراعى في تدريب كل خطوة تعليمية إصطلاح التلوين الصوتى mf وإسلوب الكريشندو التصاعدى في الشدة وصولاً للنغمة الأخيرة في المدونة .

الإرشاد العزفي للصعوبة :

- التعرف على مكونات المدونة من الناحية النغمية والإيقاعية .

- أن تكون أصابع اليد في حالة إستدارة كاملة لإصدار أصوات في كلتا اليدين بقوة لمس واحدة وفق التدرج الصوتى لإصطلاحات التلوين .

- عدم المبالغة في الضغط على النغمة الأولى في القوس اللحنى .

الصعوبة الثانية : تعاقب مسافات الثامنة الميلودية مقسمة على اليدين والشكل

التالي يوضح ذلك :

شكل رقم (٦)

يوضح الصعوبة الثانية تعاقب مسافات الثامنة الميلودية مقسمة على اليدين
الموقف التعليمي:- التدريب على أداء تعاقب مسافات الثامنة الميلودية مقسمة على
اليدين .

الهدف التعليمي:- إتقان اداء تعاقب مسافات الثامنة الميلودية مقسمة على اليدين .
الوصف :- ظهرت الصعوبة من ممٌ٧٠٨١ و تكررت داخل أجزاء المؤلفة وهي
عبارة عن صياغة لحنية في شكل تتبع نغمتين على بعد أوكتاف ميلودي وتكرر
الحركة العزفية في اليدين على نغمة صوتية موحدة
والحركة العزفية خاضعة لقوس لحنى متند فوق أربع نغمات في اليدين وتتكرر في
مناطق صوتية مغايرة هبوطاً ثم صعوداً .
متطلبات الأداء:-

يتطلب أداء الصياغة اللحنية للصعوبة السابقة :

- التعرف على مكونات المدونة الموسيقية نغمياً وإيقاعياً وموقع إصدار نغماتها
على لوحة المفاتيح .

- دقة أداء بعد مسافة الثامنة الميلودية في كل يد .

- أن تكون قوة لمس الحركة العزفية في كلتا اليدين متساوية في شدة الصوت .

الخطوات التدريبية

الخطوة الأولى :- وهي تتطلب تفهم اسلوب أداء القوس اللحنى المتند فوق أربعة
نغمات

إسلوب أداء القوس اللحنى المتند فوق ٤ نغمات
يتطلب أداء القوس اللحنى القصير المتند فوق أربعة نغمات ان تعرف النغمة
الأولى بعمق من خلال نزول الرسغ قليلا الى أسفل وبوزن ثقل الذراع وبعد إنتهاء
الفترة الزمنية للنغمة الاولى في المازورة يتم عزف النغمة الثانية والثالثة وفق
التدرج الصوتي للمدونة الى ان نصل الى النغمة الاخيرة في القوس اللحنى فيتم
عزفها بخفة وهدوء برفع الرسغ قليلا الى اعلى ورفع اليد بعد انتهاء المدة الزمنية
للنغمة استعدادا لاداء الحركة العزفية التالية.

الخطوة الثانية:- التدريب على تثبيت اصابع حدى مسافة الاوكتاف الميلودى فى
كلا اليدين
تدريب مقترن رقم(١)

**تدريب مقترن رقم (١) تثبيت اصابع حدى مسافة
الاوكتاف الميلودى فى كلا اليدين**

الخطوه الثالثة:- التدريب على اداء تتبع مسافة الثامنة الميلودية فى اليدين

تدريب مقترن رقم (٢)

تدريب رقم (٢) على اداء تتابع مسافة الثامنة الميلودية في

اليدين

الخطوة الثالثة: التدريب على اداء تتابع مسافة الثامنة الميلودية في مناطق صوتية متعددة هبوطا وصعودا على ابعد الاوكتاف

تدريب مقترن رقم (٣)

تدريب رقم (٣) على اداء تتابع مسافة الثامنة الميلودية في مناطق

صوتية متعددة هبوطا وصعودا على ابعد الاوكتاف

الإرشاد العزفي للصعوبة

١- التعرف على مكونات المدونة من الناحية النغمية والإيقاعية

٢- أن تكون أصابع اليد في حالة إستدارة كاملة لإصدار أصوات حدى
مسافة الاوكتاف الميلودي في كلتا اليدين بقوه لمس واحدة

نتائج البحث :

بعد التحليل النظري والعزفي للمؤلفة السابق إيضاً ساهمت الباحثة النتائج

التالية :

- المؤلفة الموسيقية جاءت تجسد السلوكيات السائدۃ في المراحل العمرية المختلفة .

- كتب تشارلز ألكان الصوناتا مصنف ٣٣ في أربعة حركات وجاء تسلسل سرعتها مخالفًا لما هو متبع في صياغة الصوناتا الكلاسيكية حيث بدأت الحركة الأولى بسرعة سريعة جدا *vite* Tres و الحركة الثانية جاءت بسرعة منضبطة و جاءت الحركة الثالثة ببطء *Lentement* ثم اختتمت الصوناتا *Quite Fast*

بسريعة بطئية للغاية *Extremement lent*.

- تضمنت الحركة الأولى من المؤلفة صعوبات أدائية تمثل تقنيات عديدة منها :

١/ تتبع في شكل سيكوانس صاعد على بعد ثانية ممتد إلى ٢ أوكتاف .

٢/ تعاقب مسافات الثامنة الميلودية مقسمة على اليدين .

٣/ صياغة بولوفونية متعددة الأصوات في اليدين .

- صياغة ميلودية باستخدام التالفات مع مصاحبة لنغمات منفرطة صاعدة وهابطة في شكل باص أرضية في اليد اليسرى .

- تلاحم أوكتافات هارمونية على نغمات منفرطة للتالف تؤدي باليدين .

٤/ إشتملت المؤلفة على إصطلاحات أدائية مثل الأقواس اللحنية القصيرة والطويلة وإصطلاحات الضغط التقليل والتلوين الصوتي لشدة الصوت

٥/ المؤلفة وما تشتمل عليه من تقنيات عزفية وإصطلاحات أدائية تمثل المستوى التعليمي لطلاب مرحلة الدراسات العليا ويفضل مرحلة الدكتوراه بالكليات الموسيقية المتخصصة لما تتطلبها من مرونة وسلامة في العزف وسيطرة كاملة على لوحة مفاتيح البيانو

قائمة المراجع

أولاً / المراجع العربية :

- سمحه الخولي - أحمد المصري : محيط الفنون الجزء الثاني ، الموسيقية الأوروبية في القرنين السابع والثامن عشر - دار المعارف القاهرة - ١٩٧٠ - ١٩١ بتصرف .

- جابر عبد الحميد ، أحمد خيرى كاظم : مناهج البحث فى التربية وعلم النفس- دار النهضة العربية - القاهرة - ٢٠٠٢ ص ١٣٤-١٣٥

ثانياً / المراجع الأجنبية :

-https://fr.wikipedia.org/wiki/grande_sonate_de_charles-valentin_Alan

-Martin , Cooper : The concise encyclopedia of musicaions – hutchnsan of London Itd-london -1978

-https://en.wikipedia.org/wiki/Vaentin_Alan.

-Helene De Montige Roult Book Etudes , Whrit By Clare Hammond.

-<https://www.Britannica.com/bps-ssl-gsm-index.xml>.

ثالثاً / الدراسات والبحوث السابقة العربية :

- أمانى عبد المعطى على : دراسة تحليلية ل قالب صوناتا فى صوناتات البيانو فى النصف الأول من العصر الرومانتىكى . " دراسة تحليلية عزفية " رسالة ماجستير . كلية التربية الموسيقية . جامعة حلوان . القاهرة ٢٠٠٠ م .
- داليا عبد الحي بدیر: "أسلوب أداء صوناتا البيانو عند ألكسندر سكريابين " ، رسالة دكتوراه ، غير منشورة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، ٢٠٠٧ م.
- داليا القبارى محمد محجوب : تشارلز فالنتين الكان حياة ومؤلفاته آلة البيانو . كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان . القاهرة ٢٠١٥ م .
- سارة عبد المنعم أحمد عبده : تنمية المهارات التقنية والتعبيرية لدراسة البيانو من خلال مؤلفات تشارلز فالنتين الكان . كلية التربية الموسيقية . جامعة حلوان . القاهرة ٢٠١٨ م.