

التقنيات العزفية فى نوكتيرن "Nocturne" البيانو رقم "١" مصنف "٩", ورقم "١" مصنف "١٥" عند شوبان Chopin والإستفاده منها لدارسي آلة البيانو

م.د/ شيماء عبد الخالق عبد الرحيم العبد *

مقدمة البحث :

يعتبر التعبير العاطفى والخيال والحرية والتركيز علي العواطف والخروج عن كل ما هو تقليدى من أهم الصفات التى إتسمت بها الموسيقى فى جميع العصور , وخاصة العصر الرومانتيكي أبرزها بصورة واضحة فى جوانب عديدة للتأليف الموسيقي وربما ذلك يكون نتيجة لما وصلت إليه الآلات الموسيقية من تطور فى قدرتها الأدائية , وإكتمال شكل آلة البيانو وزيادة مساحتها الصوتية مما أتاح لمؤلفى العصر الرومانتيكي التعبير بحرية وإنطلاق عن سمات العصر التى ظهرت فى أعمال " فريديك شوبان Fryderyk Chopin – شومان ** Robert.Schumann – فرانزليست *** Franz liszt , وغيرهم) الذين نجحوا فى التعبير عن النفس البشرية بكل جوانبها , ومع تطور آلة البيانو إكتمال شكلها النهائى , حيث تطورت المؤلفات الموسيقية وظلت مقطوعات البيانو تحتفظ بالأسماء التقليدية (صوناتا Sonata – بريليود Prelude – دراسات Etude – ليليات Nocturnes), وبعد ذلك بدأت فى التطور عبر العصور حتى وصلت إلي التحرر والإفتتاح خلال القرن العشرين مع ظهور هارمونيات جديدة وتقنيات عزفية إنتشرت فى دول أوروبا^١.

ويعتبر النوكتيرن من المؤلفات التى توحى بالهدوء ذات أسلوب حالم عاطفى يستوحى فكرتها من أماكن هادئة وأشتهر "النوكتيرن" بمسمى الموسيقى الليلية الحاملة , لأنها تؤدى فى الحفلات الليلية وتكون غالباً للبيانو^٢.

ويعد "فريديك شوبان" Frederic chopin من أهم وأشهر المؤلفين الموسيقيين والعازفين الرومانتيكيين الذى تناولها بجدارة حيث تمتاز مؤلفاته بالمهارات التعبيرية والتقنيكية معاً كما أن مستوى موسيقاه تتطلب أسلوب مختلف وخاص من الوعى الموسيقي فى الأداء والتحليل, وظهرت

* مدرس البيانو بقسم التربية الموسيقية – كلية التربية النوعية – جامعة بنها .

** روبرت شومان Robert Schumann (١٨١٠م – ١٨٥٦م): مؤلف ألماني كانت مؤلفاته عن الفلسفة والجمال مع التركيز علي البيانو مع وتريات مثل البيانو الخماسي .

*** فرانزليست Franz liszt (١٨١١م – ١٨٨٦م): مؤلف مجري من أصل نمساوي وعازف بيانو .

^١ بثينة فريد : مذكرات أدب البيانو للفرقة الرابعة – كلية التربية الموسيقية – جامعة حلوان – القاهرة ١٩٩٤م ص٣٢٣.

^٢ بول هنرى لانج : الموسيقى فى الحضارة الغربية من بيتهوفن إلي أوائل القرن العشرين , ترجمة أحمد حمدي محمود , مراجعة حسين فوزى , الهيئة العامة للكتاب , القاهرة ١٩٨٤م , ص ١٤٩ , ١٤٢

المدرسة القومية لتجد لغة جديدة لموسيقى القرن العشرين , حيث أدخل شوبان علي موسيقاه عناصر موسيقية جديدة كالمقامات القديمة والإيقاعات المتحررة المستمدة من الموسيقى الشعبية مما أضاف لمؤلفاته لون جديد أبرز شخصيته , وكان ذلك متعارض مع المدارس القومية الرومانتيكية التي كانت تتناول الموسيقى الشعبية , والتعديل بما يلائم مع شخصية الموسيقى المقامية التقليدية^١ حيث قام بتأليف ٢١ نوكتيرن طوال حياته المهنية , بما في ذلك ١٨ نوكتيرن نشرت في الفترة ما بين (١٨٣٢م - ١٨٤٦م), ٣ نوكتيرن نشرت بعد وفاته^٢ .

مشكلة البحث :

تحظى مؤلفات فريدريك شوبان الإهتمام من قبل دارسي آلة البيانو, ومن تلك المؤلفات " نوكتيرن البيانو" التي تحتوى علي عناصر تقنية وتعبيرية متنوعة وتناسب مستويات عزفية مختلفة, لذا رأت الباحثة إلقاء الضوء علي مؤلفات نوكتيرن البيانو عند شوبان رقم (١) مصنف (٩), ورقم (١) مصنف (١٥) بالدراسة والتحليل وإستخراج الصعوبات العزفية وتذليلها للإستفادة من القدرات العزفية الموجوده بها لدى دارسي آلة البيانو .

أهداف البحث :

- ١- إلقاء الضوء علي فريدريك شوبان كمؤلف موسيقي (حياته - أعماله - أسلوبه).
- ٢- تحديد الصعوبات العزفية وتذليلها بمؤلفات النوكتيرن عند شوبان (عينة البحث).
- ٣- تحديد أهم التقنيات العزفية والسمات المميزة لأسلوب أداء شوبان من خلال مؤلفة النوكتيرن (عينة البحث).

أهمية البحث :

وصول عازف البيانو المتخصص إلي أداء عينة البحث من مؤلفة النوكتيرن رقم (١) مصنف (٩), ورقم (١) مصنف (١٥) أداءً فنياً صحيحاً , والتعريف بأهم أساليب فريدريك شوبان فيها وأهم الصعوبات العزفية وكيفية تذليلها ليستفيد منها دارسي آلة البيانو عند تناولهم لهذه المؤلفات .

تساؤلات البحث :

- ١- من هو المؤلف فريدريك شوبان (حياته - أعماله - أسلوبه) ؟
- ٢- ما الصعوبات العزفية في مؤلفة نوكتيرن البيانو وكيفية تذليلها عند شوبان (عينة البحث)؟

^١ سمحة الخولي : القومية في موسيقى القرن العشرين - عالم المعرفة - سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب - الكويت - ١٩٩٢م - ص ٢٩ بتصرف .

^٢ أحمد ذكي صالح : علم النفس التربوي , مكتبة النهضة المصرية , الطبعة الحادية عشر , القاهرة , ١٩٧٩م ص ٢٧٧ .

٣- ما أهم التقنيات العزفية الموجودة والسمات المميزة لأسلوب شوبان فى مؤلفة نوكتيرن البيانو (عينة البحث)؟

إجراءات البحث :

منهج البحث :

إتبع البحث المنهج الوصفى " تحليل المحتوى " وهو المنهج الذى يقوم علي وصف الظاهرة موضوع البحث , وتحليل بنيتها الأساسية وبيان العلاقة فى التكوين الاساسي لها ^١.

عينة البحث :

عينة مختارة من نوكتيرن البيانو عند فريدريك شوبان من قبل الباحثة وهم :

- رقم (١) مصنف (٩) " Op.9 No.1 .

- رقم (١) مصنف (١٥) " Op.15 No.1 .

أدوات البحث :- تحتوى الادوات علي :

الدونات الموسيقية - آلة البيانو - التسجيلات الصوتية للمؤلفات .

حدود البحث :

الحد الزماني : الفترة ما بين (١٨١٠م - ١٨٤٩م) وهى فترة حياة المؤلف .

الحد المكاني : بولندا .

مصطلحات البحث :

النوكتيرن Nocturne (الليلية):

مؤلفة موسيقية ليس لها قالب محدد , تؤدى فى الحفلات الليلية وتسمى أيضاً بالموسيقى الحاملة لأن موسيقاها توحى بالهدوء ,يمكن كتابتها للبيانو أو الأوركسترا , ظهرت فى القرن الثامن عشر علي يد جون فيلد وانتشرت فى القرن التاسع عشر علي يد شوبان ^١.

الرومانتيكية Romantic :

حركة فنية سيطرت علي جميع الفنون ومنها الموسيقى خلال الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر , وقد تميزت هذه الحركة بالإنغماس فى التعبير الذاتى والإغراق فى الخيال , والعاطفة , والهروب إلى الطبيعة , والعمل علي إحياء التراث القومى ^٢.

^١ حسام جمال الدين حافظ : رسالة دكتوراه غير منشورة, كلية التربية النوعية , جامعة القاهرة , ٢٠٠٥ ص ١٠٢ .

1 Politoske, T. Daniel:Music,2nd Edit., New Jersey,Englewood cliff, Inc.,1979.

^٢ حنان أسامة المنشاوى : بحث منشور , مجلة علوم وفنون الموسيقى , المجلد الحادى عشر , كلية التربية الموسيقية , جامعة حلوان , القاهرة ٢٠٠٤ ص ١٣٣ .

التقنية Technique :

عبارة عن تمارين رياضية للأصابع يؤديها الدارس علي البيانو يومياً بتركيز تام لإكتساب المرونة والمهارات العضلية والذهنية الصحيحة التي تختزن في الذاكرة القصيرة للعازف ومع تكرارها تبقى في الذاكرة طويلة المدى^٣.

التعويض الزمنى " Tempo Rubato "

هو نوع من المرونة فى الإيقاع المشير إلى الإسراع البسيط أو الإبطاء فى السرعة بالتناوب وفقاً لمتطلبات التعبير الموسيقي , وهناك نوعين من الروباتو إحدهما يؤثر علي اللحن فقط , والآخر يؤثر علي النسيج الموسيقي بأكمله^٤.

الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث :

أولاً: الدراسات العربية :

الدراسة الاولى بعنوان :- "نوكتيرن البيانو عند جون فيلد (دراسة تحليلية عزفية)^١ "

تهدف الدراسة إلي : التعرف علي حياه جون فيلد ومعرفة أسلوبه بوجه عام ثم بوجه خاص .
*تذليل الصعوبات الفنية لعينة مقصودة من النوكتيرن عند جون فيلد وتحليلها عزفياً مع وضع الإرشادات المناسبة لطريقة أدائها وإخراجها علي الوجه الاكمل بحيث تساعد طلاب الكلية علي فهمها وبالتالي علي أدائها بأسلوب صحيح .
وتوصلت الباحثة إلي الملاحظات والنتائج الخاصة بالدراسة والتحليل العزفي لعينة البحث .
تعليق الباحثة : تتفق الدراسة الحالية مع البحث الراهن فى المنهج وتناول مؤلفة النوكتيرن وخصائص وأسلوب التأليف لها وتختلف فى المؤلفين بالنسبة للدراسة الحالية المؤلف (جون فيلد) أما البحث الراهن (فريدريك شوبان) .

الدراسة الثانية بعنوان :- "النوكتيرن بين جون فيلد وفريدريك شوبان^٢ "

تهدف الدراسة إلي التعرف علي الليليات (النوكتيرن Nocturne) عامة مع شرح بعض النماذج لكل من فيلد وشوبان خاصة .
-الإلمام بحياة وأسلوب جون فيلد مبتكرها , وكذلك فريدريك شوبان مطورها وخاصة أن فيلد من الشخصيات غير معروفه لطلاب الكلية .

^٣ نادرة هاتم السيد محمد:الطريق إلى عزف البيانو, كلية التربية الموسيقية,جامعة حلوان, القاهرة, ١٩٩٧م, ص ٢١ بتصرف.
4Apel,Willi, Harvard Dictionary of music, The Department of State of the United States of America,vol.6,Cambridge,Massachusetts,p:653,654

^١ أنعام سليمان شكرى صالح : رسالة ماجستير , كلية التربية الموسيقية , جامعة حلوان , القاهرة , ١٩٩٤م, ص٤.

^٢ عفاف ذكى سلامة : بحث منشور , مجلة دراسات وبحوث , جامعة حلوان, ١٩٨٥م .

-التعرف علي الدراسة المقارنة بين اللليات عندهم مع إيجاد أوجه التشابه والإختلاف بينهم عن طريق التحليل العزفي للباحثة , وأداء بعض المراجع فى النوكتين .

وتوصلت الباحثة إلي الملاحظات والنتائج الخاصة بالدراسة والتحليل العزفي لعينة البحث .

تعليق الباحثة : تتفق الدراسة مع البحث الراهن فى المنهج وتناول مؤلفة النوكتين ومؤلف البحث فريدريك شوبان وتختلف فى عينة البحث .

الدراسة الثالثة بعنوان :- " مؤلفة نوكتين البيانو رقم (١) مصنف (٢٢) , ورقم (١ , ٢) مصنف (٥٧) عند تشارلز فالنتين ألكان ^١ "

تهدف الدراسة إلي التعرف علي أسلوب أداء مؤلفات النوكتين رقم (١) مصنف (٢٢) , ورقم (١ , ٢) مصنف (٥٧) عند تشارلز فالنتين الكان وتحديد الصعوبات التكنيكية ومحاولة تذليلها بالإرشادات العزفية والتمارين المقترحة .

وتوصلت الباحثة إلي الملاحظات والنتائج الخاصة بالدراسة والتحليل العزفي لعينة البحث .
تعليق الباحثة : تتفق الدراسة مع البحث الراهن فى المنهج وتناول مؤلفة النوكتين وتختلف فى عينه البحث ومؤلف البحث فى الدراسة الحالية (تشارلز فالنتين ألكان) أما البحث الراهن (شوبان). الدراسة الرابعة بعنوان :- " طريقة مقترحة لعزف مؤلفات النوكتين الثلاث لفرانزليست ^٢ "

تهدف الدراسة إلي تناول أهم العناصر المكونة لهذه المؤلفات وإقتراح بعض الآراء العزفية التى تسهم فى التوصل لأدائها بصورة لائقة مناسبة .

وتناولت الباحثة مؤلفة النوكتين عند المؤلف فرانزليست حيث تتسم العديد من الصعوبات مما يتطلب فهماً وتحليلاً دقيقاً لعناصرها الأدائية والتكنيكية .

وتوصلت الباحثة إلي الملاحظات والنتائج الخاصة بالدراسة والتحليل العزفي لعينة البحث .
تعليق الباحثة : تتفق الدراسة الحالية مع البحث الراهن فى تناول مؤلفة النوكتين والمنهج وتختلف فى مؤلف البحث الحالي "فرانزليست" أما البحث الراهن "شوبان" .

الدراسة الخامسة بعنوان :- " صعوبات عزف مازوركا شوبان وإمكانيات التغلب عليها ^٣ "
تهدف الدراسة إلي التعرف علي رقصة مازوركا البيانو عند شوبان حيث أن المازوركا رقصة بولندية تؤدى فى زمن ثلاثى , وتحتوى علي نبر قوى علي الوحدة الثانية أو الثالثة أو كلاهما

^١ دينا محمد محمد إبراهيم ضحى : بحث منشور , مجلة علوم وفنون الموسيقى , كلية التربية الموسيقية , المجلد الأربعون , يناير ٢٠١٩م ص ٣٨٨.

^٢ نبيلة الألفى : بحث منشور - مجلة علوم وفنون الموسيقى , المجلد الخامس , كلية التربية الموسيقية , جامعة حلوان , القاهرة , سبتمبر ١٩٩٩م , ص ٢٧٣.

^٣ ماجدة مصطفى كامل محمد: رسالة ماجستير, قسم الأداء , بيانو, كلية التربية الموسيقية , جامعة حلوان , القاهرة , ١٩٨٩م.

معاً لقد تأثر بها شوبان وألف علي نهجها مؤلفة موسيقية لآلة البيانو التي تحتوى علي إمكانيات
تكنيكية وتعبيرية متنوعة . وتوصلت الباحثة إلي الملاحظات والنتائج الخاصة بالدراسة والتحليل
العزفي لعينة البحث .

تعليق الباحثة : تتفق الدراسة الحالية مع البحث الراهن في المنهج ومؤلف البحث فريدريك شوبان
وإختلفت في عينة البحث وموضوع البحث في الدراسة الحالية تناول مؤلفة "مؤلفة المازوركا" أما في
البحث الراهن "مؤلفة النوكتينر" .

ثانياً : الدراسات الأجنبية :

الدراسة السادسة بعنوان : **" The influence Of Chopin in Piano Music On The
Twenty–Four Preludes For Piano , Op.11 Of Alexander Scriabin "**

" تأثير موسيقي شوبان علي مؤلفات البرليود الأربعة وعشرون مصنف ١١ لسكريابين "١

تهدف الدراسة إلي التعرف علي موسيقي شوبان علي مؤلفات البرليود الأربعة وعشرين مصنف ١١
لسكريابين .

تناول الباحث بدقة شديدة أوجه الشبه بين بعض مؤلفات شوبان والأربعة وعشرين برليود لسكريابين
, مصنف ١١ , من حيث القالب والخطوط اللحنية والهارمونييات والنسيج والإيقاع , مع إقتراح
بعض الإرشادات والحلول المقترحة لتذليل الصعوبات التكنيكية في الأداء .

وجاءت نتائج البحث علي أن أعمال سكريابين يطغي عليها بشكل واضح أسلوب شوبان وإيحاءاته
الموسيقية , وبالتحديد وعلي وجه الخصوص مؤلفات البرليود الأربعة وعشرين مصنف ١١ .

تعليق الباحثة : تتفق الدراسة الحالية مع البحث الراهن في المنهج ومؤلف البحث فريدريك شوبان
وإختلفت في عينة البحث وموضوع البحث في الدراسة الحالية تناول "مؤلفة البرليود" أما في البحث
الراهن "مؤلفة النوكتينر" .

أولاً: الإطار النظري :

نبذة عن نوكتينر آلة البيانو : مؤلفة موسيقية ذات طابع غنائي عذب تُغنى أو تعزف ليلاً , وهي
توحى بهدوء الليل وسكوته لذا سميت بالموسيقى الليلية " الليليات " وهي ليست لها قالب محدد
تكتب لآلة البيانو أو لأوركسترا كامل , وأطلق عليها مسمي (النوكتينر) علي التراتيل التي تؤدي
بعد منتصف الليل عند بعض الطوائف المسيحية , وكان أول ظهور لها في العصور الوسطى
تحت مسمي " السارينادا " Serenada , حيث ظهرت في القرن الثامن عشر وينسب إبتكارها إلي

1 Lim,Seong – Ae.,Ohio Status University , D.M.A., , 2002.

المؤلف الموسيقي "جون فيلد" , وفى النصف الأخير من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين كانت الموسيقى متأثرة بعدة تأثيرات وكان " سيزار فرانك - غابرييل فوريه - إيريك ساتيه * " لهم تأثير كبير علي الموسيقى عامه ومؤلفة النوكتينر خاصة , وإنتشرت مؤخراً علي يد المؤلف البولندي (شاعر البيانو) "فردريك شوبان " الذى قد كتب تسعة عشر ليلية للبيانو ^١.

عناصر النوكتينر ^٢:

القالب: ليس له قالب محدد ولكن غالباً تكون الصيغة ثنائية (A , B) أو ثلاثية (A , B , A2).
اللحن: كان معظم ألحان النوكتينر تتميز بالطابع الحالم الحزين , وعادة ما يظهر نسيج النوكتينر من لحن منفصل ومحكم يسانده علي أشكال أربيجات صاعدة أو هابطة فى الباص وأحياناً أوكتافات متوازية مصاحبه للحن الأساسى .

الإيقاع: يستخدم فيها الإيقاعات بحرية مع كثرة استخدام الوحدة الثلاثية من خلال الموازين الأتية

(4 2) , وغالباً ما يستخدم موازين (4 . 4) .
 (12 9 6 3) , (8 . 8 . 8 . 4)

• **فريدريك فرانسيسزيك شوبان Frédéric François**

Chopin (١٨١٠م - ١٨٤٩م):

حياته :

كان ملحناً بولندياً وعازف بيانو موهوب فى الفترة الرومانسية والذى كتب فى المقام الأول لمؤلفات البيانو المنفرد , حافظ علي شهرته عالمياً بإعتباره موسيقياً رائداً فى عصره , حيث إستندت عبقريته الشعرية إلي أسلوب محترف لم يكن له مثيل فى جيله , ولد شوبان فى "سيليزوا وولا" ونشأ فى " وارسو " التى أصبحت فى عام ١٨١٥م جزءاً من " الكونجرس البولندي * " , كان طفلاً معجزة فى عصره وأكمل تعليمه الموسيقى وقام بتأليف أعماله فى " وارسو " قبل مغادرة " بولندا " فى سن العشرين , وبعد ذلك إستقر فى باريس حيث قدم ثلاثون عرضاً فى عاماً فقط وقدم الدعم لنفسه من خلال بيع مؤلفاته وإعطاء دروس

* إيريك الفريد ساتيه Eric Alfred satie (١٨٦٦م-١٩٢٥م): عازف بيانو ومؤلف موسيقي فرنسي الجنسية , كان شخصية نابضة بالحياه وعمل كمبشر بالحركات الفنية اللاحقة مثل التبسيطية والموسيقى التكرارية .
 ١ أحمد بيومى : القاموس الموسيقي , وزارة الثقافة , المركز الثقافى القومى - دار الاوبرا المصرية - الطبعة الاولى - القاهرة ص ٨١ , ١٩٩٢م.
 ٢ أنعام سليمان شكرى صالح : رسالة ماجستير غير منشورة , كلية التربية الموسيقية , جامعة حلوان , القاهرة , ١٩٩٤م , ص ٤٥ .
 * مملكة الكونجرس البولندي : كانت معروفة بإسم مملكة بولندا , كان نظاماً سياسياً تم إنشاؤه فى عام ١٨١٥م من قبل مؤتمر "فيينا" كدولة تتمتع بحكم ذاتى .

العزف علي آلة البيانو التي كان لها طلب كبير , وأقام شوبان صداقة مع " فرانزليست ** " حيث نال إعجاب العديد من معاصريه الموسيقيين وكان في سنواته الأخيرة مدعوماً مالياً من معجبيه " جين ستيرلينغ *** " , كان معظم حياته في حالة سيئة , توفي في باريس عام ١٨٤٩م عن عمر يناهز ٣٩ عاماً^١.

يعتبر شوبان أفضل وأشهر مؤلف كتب لآلة البيانو بعد بيتهوفن في العصر الرومانتيكي , وكان يعتر بموسيقاه الخاصة به ولم يحاول أن يقلل من شأن أى موسيقي أو مؤلف بالنسبة لمكانته الفنية , وكان إتجاهه الفني هو تحسين نفسه وأن يكون أفضل بكثير عما كان عليه من قبل^٢.
أهم أعمال شوبان لآلة البيانو^٣:

جدول رقم (١) بالأعمال الخاصة لشوبان لآلة البيانو

المصنف	العدد	اسم المؤلف	
(٩ , ١٥ , ٢٦ , ٢٧ , ٣٢ , ٣٧ , ٤٨ , ٥٥ , (٦٢ , ٧٢)	٢٤	Nocturnes	(نوكتيرن) " ليلية
.٥٤ , ٣٩ , ٣١ , ٢٠	٤	Scherzo	سكرتزو
.٥٢ , ٤٧ , ٣٨ , ٢٣	٤	Ballad	بالاد
(١٨ , ٣٤ , ٤٢ , ٤٤ , ٦٩ , ٧٠)	١٣	Vales	فالس
١٩	١	Bolero	بوليرو
-	-	Variations	التنويغات (البراقة)
٢٨	٢٥	Prelude	مقدمة
٤٥	١		
١٠	٢٤	Etude	دراسة
٢٥	٣		دراسات أخرى متقدمة
مصنف ٤٣ .	١	Tarantella	ترانتيتلا

** فرانزليست Franz liszt (١٨١١م - ١٨٨٦م): كان ملحن مجرى وعازف بيانو موهوب وقائد فرقة موسيقية ومعلم في الفترة الرومانسية , ولد في دوبرجان , مملكة المجر , الإمبراطورية النمساوية , وتوفي في بايروت مملكة بارفانيا , الإمبراطورية الألمانية.
*** جين ستيرلينغ (Jane stirling) (١٨٠٤م - ١٨٥٩م) : كانت عازفة بيانو في هاو اسكتلندي , اشتهرت بصحبته لشوبان , ولدت بالقرب من دونبلين في بيرتشاير , من عائلة اسكتلندية .

1 Sadie Stanley :The new Grove Dictionary Of Music and Musician second Edition , london, V5.,1878,p706

٢ محمود أحمد الحفنى : فريديك شوبان , سلسلة التاريخ الموسيقي , القاهرة , وزارة المعارف العمومية , ١٩٤٩م ص٣, ٦ بتصرف.

3 Sadie Stanley :ibid V5.,1878,p708

فانتازيا	Fantasia	١	مصنف ٤٩ .
روندو	Rondo	٣	مصنف ١٦ , ٥ , ١
صوناتات للبيانو	Sonatas	٣	مصنف ٥٨ , ٣٥ , ٤
كونشيرتو للبيانو والأوركسترا	Concertos	٢	٢١ , ١١
إرتجالات	Impromptus	٤	مصنف ٦٦ , ٥١ , ٣٦ , ٢٩
مازوركا	Mazurkas	٤٩	مصنف ٤١ , ٣٣ , ٣٠ , ٢٤ , ١٧ , ٧ , ٦ , ٥٠ , ٥٦ , ٥٩ , ٦٣ , ٦٧ , ٦٨ .
بولونيز : منهم ١١ للبيانو	Polonaises	١٤	مصنف رقم ٢٦ , ٤٠ , ٤٤ , ٥٣ , ٦١ , ٧١ .

السمات المميزة لأسلوب أداء شوبان في مؤلفة النوكتينر لآلة البيانو :

يمتاز أسلوب شوبان بالقدرة علي السيطرة للتقنية العزفية التامة علي آلة البيانو في موسيقاه التي تحتوى علي خطوط لحنية جميلة متأثره بأسلوب وروح العازف والتراكيب الإيقاعية المتباينة والمتعددة والنسيج الهارموني المؤدى بين اليدين لسماع ألحان تعبيرية جذابة متميزه , تمتع أسلوبه أيضاً في العزف بالرقه والمثالية وسحر الأداء والحس الراقى في لمس النغمات وفي استخدامه للتعويض الزمنى " Tempo Rubato " .

- إستخدم شوبان الكروماتيكية المتنافرة لحنياً وهارمونياً كجزء أساسي في معظم مؤلفاته وخاصة مؤلفة النوكتينر والتحويل إلي سلاله لم تستخدم من قبل ^١ .

- ألحانه تميزت بأنها سهله وجذابه وإستخدم التعبير والتظليل البولندي في أفكاره , وميزها بأسلوبه العلمى الراقى الذى يتناسب مع روحه العاطفية لأنه يعتبر أول عازف ومؤلف جعل آلة البيانو تغنى .

- الهارموني إستخدم التجمعات الهارمونية والتطعيم , الهارمونية الكروماتيكية , المسافات المتوازية " الثالثات - الخامسات - الأوكتافات الهارمونية "

- الإيقاع من أهم السمات المميزة لأسلوب شوبان كان يستخدمه بحرية مطلقة , كان يستخدم الأشكال البسيطة, وغير البسيطة الخاليه من القيود الأساسية بمعنى أنه كان يستخدم

1 Gillespies, John : Five Centuries of Key board Music , Wads Warth Publishing Company ,1965 ,P.222.

التعويض الزمنى مع المحافظة علي الزمن الأصلي للوحدة الاساسية المستخدمه فى العزف ومع ذلك كان له سيطرة خاصة من حيث إستخدام الإيقاع حيث كان يستخدم الإيقاعات الممتلئة بالتقسيمات الداخلية وكذلك الإيقاعات الشاذه , وقام أيضاً بتصحيح المفهوم الخاطئ بأن التعويض الزمنى يخص اليد اليسري فقط ولكن المفروض أن اليد المدعمة بالمصاحبه هى التى تحفظ الإيقاع المنتظم والخط اللحني الاساسي يعرف بالتعويض .

- إستخدام البيدال السنكوبى لإثراء اللحن (الدواس) كان دوره هام لديه مرتبط بنوع المقطوعة حيث كان يستخدمه أحياناً لربط النغمات لتوضيح العزف المترابط , كان يستخدمه بغرض إثراء اللحن والتعبير , وضع شوبان علامه البيدال فى قليل من مؤلفاته وفى أغلب الأحيان يتركه لوضع العازف البيدال حسب إحساسه ومدى قدرته ² .

- تمتاز الحليات أهميه بالغة لدى شوبان فى ألحانه والتعبير والخطوط اللحنيه لا يمكن تجاهلها , وكان له إهتمام خاص بحليتي الزغرده , والإتشكاتوره , وكان يستخدم الحليات كنوع من التنوع عند إعادة اللحن أو تكراره مره أخرى بالحلية وأخرى بدون الحليه والعكس .

ثانياً : الإطار التطبيقي :

يشمل علي جدول دراسة مسحية لمصنف رقم (٩) , ومصنف رقم (١٥) يشتمل علي (السلم - السرعة - الميزان - الطول البنائي - بعض التقنيات العزفية الموجودة بالمؤلفات) كالأتي :

جدول رقم (١) دراسة مسحية لمصنف رقم (٩) عند شوبان

رقم النوكتين	السلم	السرعة	الميزان	الطول البنائي	التقنيات العزفية
١	سى	Larghetto	6	٨٦	*أداء المقابلات الإيقاعية .
	b	أقل إتساعاً	4	مازورة	*تكرار العزف علي نغمة واحدة .
	(ص)	من لا رجو			*أداء مسافات أوكتافية .
					* أداء تآلفات ثلاثية .
					* أداء مسافات مزدوجة .

2 Schongerg , Harold: The Pianists From Mozart To Present , New york , Simon and Schuster, 1963,p145.

* أداء مسافات علي هيئة سيكوانس هابط.					
* أقواس لحنية مختلفة الأطوال . * إيقاعات مقسمة بين اليدين . * كثرة إستخدام الحليات . (جربتو - التريل - مورديانت - أتشيكاتورا) * إستخدام الزخارف اللحنية . * العزف المتصل والمتقطع . * أداء نغمات سلمية هابطة .	٣٥ مازورة	12 8	Andante يميل إلي البطء	مى b (ك)	٢
* أداء تدرج سلمى صاعد . * أقواس لحنية مختلفة الأطوال . * أداء نغمات إريجية . * أداء تألفات ثلاثية , مسافات مزدوجة .	١٥٩ مازورة	6 8	Allegretto اقل من السرير	سى (ك)	٣

جدول رقم (٢) دراسة مسحية لمصنف رقم (١٥) عند شوبان

التقنيات العزفية	الطول البنائي	الميزان	السرعة	السلم	رقم النوكتير ن
* تدرج سلمى هابط فى اليد اليسري . * مسافات هارمونية مزدوجة على بعد سادسة . * مقابلات إيقاعية مقسمة بين اليدين . * نغمات أريجية باليد اليسري	٧٥ مازورة	3 4	Andante Cantabile- Con fnoco لحن غنائى يميل إلي البطء	سى فا (ك)	١

*مسافات أوكتاف فى اليد اليسري * أداء تآلفات ثلاثية .					
*تآلفات ثلاثية . *أداء رباط زمنى . *نغمات أربيجية صاعدة هابطة *إستخدام حليه التريل tr . * علامة النبر القوى Accent) (>	٦٣ مازورة	2 4	Largetto أقل إتساعاً من لا رجو	مى فا# (ك)	٢
*تآلفات ثلاثية يليها نغمة منفردة فى اليد اليسري . *إستخدام الدواس . *الرباط الزمنى بكثرة . *أقواس لحنية مختلفة الأطوال.	١٥٣ مازورة	3 4	Lento بطئ	صول (ص)	٣

* التحليل العزفى للمؤلفات (عينة البحث) من حيث العناصر الموسيقية المختلفة (السلم -الميزان - السرعة - الصيغة - مصطلحات التظليل والتعبير - الحليات - الأفكار اللحنية - التحليل العزفى) وإستخراج التقنيات العزفية الموجودة بها لمحاولة تذليل ما بها من صعوبات للوصول إلي الأداء الجيد .

التحليل البنائى : نوكتيرن البيانو رقم (١) مصنف (٩) :

السلم : سي b (ص).

الميزان : 6
4

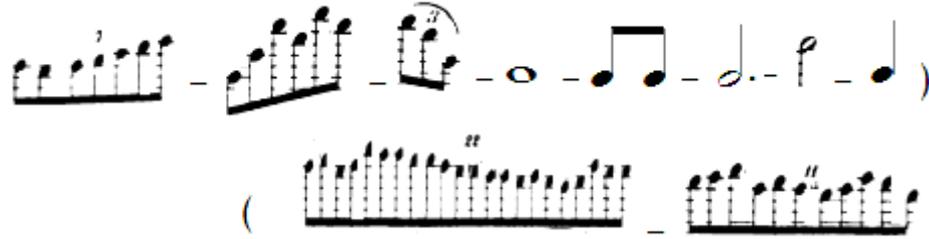
الطول البنائى : ٨٦ مازورة.

السرعة : Larghetto أقل من البطئ.

الصيغة : ثلاثية مركبه

اسم المؤلف : فريدريك شوبان Frederic chopin

الإيقاعات السائدة فى المؤلفَة :

أولاً القسم **A** : يبدأ من أنكروز م (١ : ٤٣) يتكون من جمل منتظمه وهنا الصيغة مركبة وهى

-- (a-b-a2-b2-a3) كالآتى :

الفكرة (a) : تبدأ من م (١ : ١٩) جملة منتظمة تنتهى بقفلة نصفية فى سلم سي b (ص).

الفكرة (b) : تبدأ من م (١٦ : ٢٩) جملة منتظمة تنتهى بقفلة تامة فى سلم سي b (ص).

Link : من م (١٧ : ١٩) عبارة عن وصله لحنية بين الجمل .

الفكرة (a2) : تبدأ من م (٢٧ : ٢٠) جملة منتظمة تنتهى بقفلة تامة فى سلم سي b (ص).

الفكرة (b2) : تبدأ من م (٣٥ : ٢٨) جملة منتظمة تنتهى بقفلة تامة فى سلم سي b (ص).

الفكرة (a3) : تبدأ من م (٤٣ : ٣٦) جملة منتظمة تنتهى بقفلة تامة فى سلم سي b (ص).

ثانياً القسم **B** : ينقسم إلى ثلاث أفكار تبدأ من م (٤٤ : ١٧١) وهى (a-b-c) كالآتى :

الفكرة (a) : تبدأ من م (٥١ : ٤٤) جملة منتظمة تنتهى بقفلة تامة على الدرجة الرابعة لسلم

سي b (ص).

الفكرة (b) : تبدأ من م (٦١ : ٥٢) جملة منتظمة تنتهى بقفلة نصفية فى سلم سي b (ص).

الفكرة (c) : تبدأ من م (١٧١ : ٦٢) جملة منتظمة تنتهى بقفلة نصفية على الدرجة الخامسة

لسلم سي b (ص).

ثالثاً : القسم (A2) فكرتين تبدأ من انكروز (٧١ : ٨٦) تكرار حرفى للجملة الأولى من القسم

(A) .

الفكرة (a) : تبدأ من م (٧٨ : ٢٧١) جملة منتظمة تنتهى بقفلة نصفية فى سلم سي b (ص).

الفكرة (b) : تبدأ من م (٨٦ : ٧٩) جملة منتظمة تنتهى بقفلة نصفية فى سلم سي b (ص).

مصطلحات التعبير : ظهرت فى هذه المؤلفَة مجموعة من العلامات الدالة على الإشارات التعبيرية

على سبيل المثال لا الحصر وهى كالآتى :

• Cresc وهى إختصار لـ Crescendo وتعنى زياده الشدة تدريجياً مثال م ٢ .

- Dim وهي إختصار لـ Diminuendo وتعنى التدرج فى الأداء من القوة إلي الخفوت مثال م ١٢ .
- P وهي إختصار لـ Piano وتعنى الأداء بصوت خافت مثال م ٦ .
- F وهي إختصار لـ Forte وتعنى الأداء بشدة مثال م ١٦ .
- Pp وهي إختصار لـ Pianissimo وتعنى الأداء خافت جداً مثال م ٢٠ .
- Ppp وهي إختصار لـ Piano Pianissimo وتعنى الأداء بمنتهى الخفوت بقدر الإستطاعة مثال م ٢٥ , ٣٣ .
- Sf وهي إختصار لـ Sforzando وتعنى إظهار قوة الصوت فجأه مثال م ٦ .
- Espress وتعنى الأداء بطريقة معبرة .
- Legatissimo ويعنى الأداء قريب جداً .
- Appassionato وتعنى بشغف .
- Sotto roce و يعنى الأداء متغير عن الطبيعي معبأ بالفراغ .
- Con forza وتعنى بكثير من القوة .
- Tempo 1 وتعنى الرجوع إلي السرعة الأولى .
- Poco rallent وتعنى البطئ قليلاً .
- Poco stretto وتعنى الأداء ضيق جداً .
- Sempre Ped إستخدام البيدال دائماً , وتعنى عزوبة فى الصوت والتعبير .
- Rall e dolciss تعنى الأداء بصوت براق وحلو .
- Accelerando تعنى أداء النغمات سريعة , وتؤدى على البيانو بواسطة ظفر الإصبع .
- Ritenuto يعنى التدرج للبطئ .
- علامة الـ 8va..... وهي علامة أعلي النغمات تؤدى فى طبقة صوتية أعلي أول أسفل من النغمات المدونة عليها العلامة .

الحليات :

حلية التريلو Terillo : معناها زغرده وتختصر بـ (tr.) وتمتد بإشارة حتى نهايه زمنها , وتكون إشارتها فوق النغمه الأساسية , وتتألف التريلو من النوتة الأساسية والأحد منها بشكل منتظم وبسرعة وبدون نبر قوى فى إنسيابها حتى ينتهى زمن النوتة الأساسية, مثال م ١٤ .

حلية الأتشيكاتورا () **Acciaccatura**: وهى عبارة عن نوتة صغيرة يقسمها خط صغير فى ذيلها وبذلك تكون سريعة وتستقطع زمنها من بداية النوتة الأساسية التى تليها فى الغالب وبذلك يقع النبر القوى على الأتشيكاتورا , أو تستقطع الحلية زمنها من زمن النوتة التى قبلها وفى هذه الحالة يقع النبر القوى على النوتة الأساسية , مثال فى م ٩ , ٣١ .

حلية الأريبيجو () **Arpeggio** : يجب على العازف التدريب على أدائها جيداً حتى تسمع كل النغمات واضحة دون حذف لأى نغمة مكونه لها , تعزف فى خط لحنى واحد دون إنقطاع , أى عزف التآلف فى تتابع بحيث تسمع النغمات بقوة واحدة , وحركة العزف تكون بتغيير ثقل الذراع من نغمة لآخرى بمساعدة الأصابع , وتؤدى من أغلظ إلي الأحدث , مثال فى م ٨٦ .

الأفكار اللحنية :

الفكرة الأولى من أنكروز م (١ : ١٦) : عبارة عن جملتين متكررين حرفياً تعتمد على لحن غنائى فى اليد اليمنى ويليه تكرار نغمة واحد مع مصاحبه بنغمات لحنية متباعدة ويؤدى الصوت خافت براق بإستخدام مصطلح *p* ومع التدرج فى الصوت أيضاً , مع ملاحظة ظهور إستخدام الدواس فى م ٢ , وأداء نغمات لحنية متدرجه ويليه كروماتيك بإيقاعات مركبة بين اليدين والشكل التالي يوضح ذلك :

شكل رقم (١) يوضح الجزء الأول من الفكرة من م (١ : ١٦)

التقنيات العزفية وأسلوب أدائها فى الفكرة من م (١ : ١٦) :

- م ٢ يوجد تكرار نغمة واحده يليه تدرج سلمى هابط : للتغلب على هذه الصعوبة تقترح الباحثة ترقيم أصابع مناسب لتأديته بسهولة وعدم تكرار النغمة بإصبع واحد فقط, كما فى الشكل التالي :

شكل رقم (٢) يوضح الترقيم المقترح لتكرار النغمة الواحد مع التدرج السلمى فى م ٢

تمرين للتدريب علي التدرج السلمي رقم ٦٢ ص ٣٥ من كتاب Guida per lo Studio
 " Florestano Rossomandi" Tecnico del Piano Forte

تمرين مقترح رقم (٢) من كتاب Florestano Rossomandi

تدريب مقترح بالترقيم للأصابع المقترح من قبل الباحثة :

تدريب مقترح رقم (٣) للتدريب علي التدرج السلمي

- م ١٤ تشمل علي حليه التريل وظهور مقابل إيقاعى مقسم بين اليدين , والنتاج السمعى له إيقاع () مع ملاحظة ظهور نبر قوى بعلامة الـ Accent لتقويه النغمة فى م ١٤ والشكل التالي يوضح ذلك:

شكل رقم (٥) يوضح حليه التريل والمقابل الإيقاعى فى اليدين فى م ١٤

- ملاحظة تغيير المفتاح فى م ١٥ , ١٦ من مفتاح (فا) إلي مفتاح (صول) والعكس, ويراعى فيه الإنتباه بالنغمات التى تتبع كل مفتاح , والشكل التالي يوضح ذلك :

شكل رقم (٦) يوضح تغيير المفتاح فى م ١٥ , ١٦

-من موازير (٢٠ : ٥١): فكرة متكررة عبارة عن نغمات بمسافة أوكتاف بإيقاعات مختلفة صاعده وهابطه فى اليد اليمنى يربطهما قوس لحنى متصل بإستخدام الدواس ويؤدى الصوت بسرعة خافته ثم التدرج من الخفوت إلي القوة , ونغمات أربيجية وأوكتافية صاعده وهابطه مصاحبه فى اليد اليسري يربط كل شكل بالمازورة قوس لحنى قصير Slur وذلك لعزف النغمات متصله ومرتابطه, مع ملاحظة وجود علامات ملونة بكثرة , والشكل التالي يوضح ذلك :

شكل رقم (٧) يوضح الفكرة المتكررة من موازير (٢٠ : ٢٨)

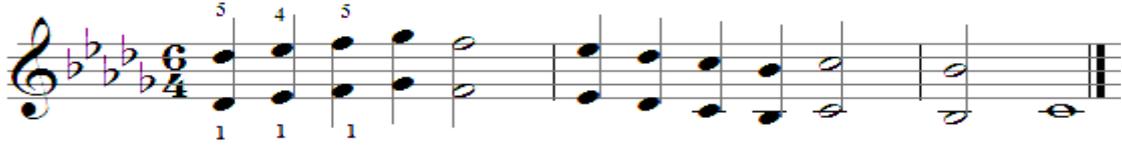
التقنيات العزفية وأسلوب أدائها فى الفكرة من موازير (٢٠ : ٥١):

- من موازير (٤٥ , ٤٦ , ٤٩ , ٥٠) تحتوى علي أداء مسافه الأوكتاف بتدرج سلمي صاعد هابط : لتحقيق هذه التقنيه بمرونه يجب عزف نغماتها بقوة واحده وبزمن واحد مع سلاسه اليد فى عزفها صاعده هابطه كما يجب تدريب كل يد على حدى أولاً ومراعاة الإلتزام بالعد الداخلى وتفهم الإمتداد الزمنى للعلامات الإيقاعية المستخدمة , والشكل التالي يوضح ذلك:

شكل رقم (٨) يوضح أداء مسافه الأوكتاف بتدرج سلمي صاعد هابط

تمرين بسيط مقترح من قبل الباحثة للتدريب علي مسافة الأوكتاف موضح كالآتي :

تمرين مقترح رقم (٤) للتدريب علي عزف مسافة الأوكتاف صاعد هابط

- من موازير ٥٢, ٥٧, ٥٨, ٥٩ تحتوى علي أداء تألف ثلاثي لتحقيق هذه التقنية بمرونة يتطلب أدائها بنفس الزمن والتدرج في السرعة وبالتدريب علي أداء كل تألف علي حده ببطء وإستدارة كاملة للأصابع واليد ومراعاة تساوى النغمات , والتعرف علي أبعاد التألف لسهولة عزفه , كما في الشكل التالي :

شكل رقم (٩) يوضح أداء التألف الثلاثي فى م ٥٢

تمرين مقترح رقم ٩٦ من كتاب " Florestano Rossomandi " ص ٥٢ للتآلفات

الثلاثية موضح كالآتي :

تمرين رقم (٥) للتدريب علي التآلفات الثلاثية

- من موازير (٥٢ : ١٧١) : تحتوى علي مسافات مزدوجة متتاليه صاعده وهابطه يربطهما قوس لحنى قصير Slur كما فى الشكل التالى :

شكل رقم (١٠) يوضح المسافات المزدوجة

الفكرة A2: تكرار حرفى للفكرة A .

- من م ٨٣ تحتوى علي مسافات هارمونية مزدوجة هابطة يربطها رباط زمنى فى اليد اليمنى لتلاشى عزف النغمة التى تليها بنبر قوى بإستخدام علامة (>) Accent ونغمات لحنية فى اليد اليسري , ويؤدى بقوة بإستخدام مصطلح Ff , مع ملاحظة وجود الدواس , وتغيير المفتاح من " فا " إلي " صول " والعكس , كما فى الشكل التالي :

شكل رقم (١١) يوضح مسافات هارمونية مزدوجة هابطة بترياقم مقترح للأصابع من قبل الباحثة

تمرين مقترح للتدريب علي المسافات المزدوجة من كتاب Gzerny op.337 رقم ٩ ص ١٠ كالآتى :

تمرين رقم (٦) للتدريب علي المسافات المزدوجة متدرجه الصعود والهبوط.

التحليل البنائي : نوكتيرن البيانو رقم (١) مصنف (١٥) :

الميزان : 6/8 , 3/4

السلم : فا (ك).

الطول البنائي : ٧٥ مازورة.

السرعة : Andante Cantabile غنائية تميل البطيء.

الصيغة : ثلاثية (A-B-A2)

اسم المؤلف : فريدريك شوبان Frederic chopin

الإيقاعات السائدة فى المؤلفات :

أولاً القسم A :

الفكرة الأولى A : تبدأ من أنكرورز م (١ : ٢٥) عبارة عن فكرتين (a- b).

الفكرة (a) : تبدأ من م (١ : ١٢) جملة غير منتظمة تنتهى بقفلة تامة فى سلم فا (ك) .

الفكرة (b) : تبدأ من م (٢١٢ : ٢٥) جملة غير منتظمة تصوير للفكرة (a) علي بعد مسافة هـ , وتنتهى بقفلة مفاجئة فى سلم فا (ك).

القسم B : تبدأ من م (٢٦ : ٤٩) عبارة عن فكرتين (a- b) تم التحويل إلي سلم لا b (ك)

الفكرة (a) : تبدأ من م (٢٦ : ٣٧) جملة غير منتظمة تنتهى بقفلة علي الدرجة الخامسة لسلم لا b (ك) .

الفكرة (b) : تبدأ من م (٣٨ : ٤٩) جملة غير منتظمة تكرر للفكرة (a) حرفياً .

القسم A2 : تكرر حرفى للقسم A مع تغيير بسيط فى الإيقاعات وإستخدام بعض الزخارف اللحنية .

مصطلحات التعبير : ظهرت فى هذه المؤلفات مجموعة من العلامات الدالة علي الإشارات التعبيرية علي سبيل المثال لا الحصر وهى كالأتى :

- Cresc وهى إختصار لـ Crescendo وتعنى زياده الشدة تدريجياً مثال م ٤ , ٥ .
- Dim وهى إختصار لـ Diminuendo وتعنى تناقص الشدة تدريجياً مثال م ٦ , ١١ .
- P وهى إختصار لـ Piano وتعنى الأداء بصوت خافت مثال م ٩ .
- F وهى إختصار لـ Forte وتعنى الأداء بشدة مثال م ٢٦ .
- Pp وهى إختصار لـ Pianissimo وتعنى الأداء خافت جداً مثال م ٣٤ .
- Sf وهى إختصار لـ Sforzando وتعنى إظهار قوة الصوت فجأه مثال م ٤٢ .
- Ff وهى إختصار لـ Fortissimo وتعنى بشدة أكثر مثال فى م ٣٢ .
- علامه الإطالة "كورونا" (∞) تعنى الركوز علي النغمة المدونه عليها العلامة ورفعها بحركة إنسيابيه مثال فى م ٢٥ .
- Andante Cantabile وتعنى الأداء غنائى يميل إلى البطئ .

- **Sempre Legato** وتعنى الإستمرار فى الأداء مترابطاً.
- **SempLice c Tranquillo** وتعنى الأداء
- **Poco Cresc.c ritenuto** وتعنى الأداء أكثر تدرجاً فى البطء .
- **Dolciss** ويعنى الأداء بصوت براق حلو .
- **Con Fuoco** وتعنى الأداء بصوت من نار شيق .
- **Poco ritten** وتعنى الأداء أكثر بطءً .
- **Piu ritten** وتعنى الأداء يميل إلى البطء برفه .
- **A tempo 1** وتعنى الرجوع إلي السرعة الأولى
- **Rall** وتعنى إبطاء السرعة عما سبق تدريجياً .
- **Calando** وتعنى الأداء هابط .
- **Sotto Coce** وتعنى الأداء صوتى رقيق .

الحليات :

- **حلية الأتسكاتورا ()** **Acciaccatura** : تم شرحها مسبقاً فى نوكتيرن رقم "١" مصنف "٩" , مثال فى م ١٠ , ٣٦ , ٦٤ فى اليد اليمنى .

- **حلية الأربيجيو ()** **Arpeggio** : تم شرحها مسبقاً فى نوكتيرن رقم "١" مصنف "٩" مثال فى م ٩ فى اليد اليسرى .

- **زخرفة لحنية علي شكل التيمات اللحنية الأتية ()** , , : فى موازير ١٥ , ٢١ , ٥٠ , ٦٩ , ٧٤ , ٧٥ .

الدواس Pedal : إستخدم الدواس فى معظم المؤلفه .

الأفكار اللحنية :

يظهر اللحن فى الفكرة الأولى A التى تبدأ من أنكروز م (١ : ٢٥) عبارة عن فكرتين (a- b) علي هيئة محاكاة لحنية بين اليدين , بالنسبة لليد اليمنى نغمات لحنية يربطها قوس لحنى متصل , أما اليد اليسرى وجود تآلف أحياناً أو مسافة مزدوجه ويليهما نغمتين متتاليتين مكررين بإيقاع الثلثية مع تثبيت نغمه الباص ممتده تعزف إلي نهاية زمن المازورة بسرعة غنائية تميل إلي البطء كما فى الشكل الأتى :

شكل رقم (١٢) يوضح الجزء الأول من القسم A

من موازير (٤, ٦, ٩, ١٠, ٢٢) ظهور مقابلات إيقاعية ولتحقيق أدائها بمرور عند أدائها لا بد من التدريب عليها ببطء ثم عزف المقابلات بالسرعة المطلوبه فيما بعد والتركيز علي أن إستخدامها ينتج ناتج سمعي معين علي حسب روح وأسلوب المؤلف كما في الشكل التالي :

المقابلات في المؤلفه

شكل رقم (١٣) يوضح شكل

م (٢) تشتمل علي نغمات لحنية في اليد اليمنى , أما اليد اليسري يحتوى علي نغمه مثبتة في الباص مع من ضمن نغمات تآلف ويليها تكرر نغمه يربطها قوس لحنى قصير Slur , والشكل يتكرر بنغمات مختلفة , والشكل التالي يوضح ذلك :

شكل رقم (١٤) يوضح تثبيت نغمه مع التآلف ويليها تكرر نغمه في م ٢

من م (٨ : ١٠) , ومن م (٢١ : ٢٣) ظهور إستخدام تآلفات ثلاثية في اليد اليسري مع إستخدام البيدال وحنية الأريجييو (♩) نظراً للقفزات اللحنية في اليد اليسرى ويتطلب أدائها بتتابع نغماتها من الغلط إلى الحده بسرعه وبسلاسه والتدريب علي عزف نغمات التآلف بطريقة لحنية بكثرة وبسرعة متدرجه حتى يتمكن العازف من عزفها بسهولة , كما في الشكل التالي :

شكل رقم (١٤) يوضح البيدال , وحلية الأريبيجو في م ٨ , ٩

ظهور حلية الأتشكاتورا ذو النغمة الواحدة () في م ١٠ , كما موضحه بالشكل الآتي :

شكل رقم (١٥) يوضح حلية الأتشكاتورا

الإرشادات العزفية المقترحة لحلية الأريبيجو :

- ١- يستقطع زمنها من زمن النغمة السابقة .
 - ٢- التدريب ببطء علي نغمات الحلية ثم التدرج في السرعة .
 - ٣- الحفاظ علي المسافة بين الاصابع وفتح كامل لليد وأداء النغمات بسلاسه حسب ترتيبها .
- في م (١٥ , ٢١) تحتوى علي زخرفة لحنية ليظهر اللحن بشكل جمالي موضحه كما في الشكل الآتي :

شكل رقم (١٦) يوضح الزخرفة اللحنية في م ٢١ .

مع ملاحظة أن الفكرة " b " تصوير للفكرة " a " علي بعد مسافة " هـ " .
 القسم B : تبدأ من م (٢٦ : ٤٩) يتكرر فيه فكرتين تم التحويل إلي سلم لا b (ك).

من م (٢٦ : ٣١) ظهر اللحن في اليد اليمنى بأداء مسافات هارمونية مزدوجة علي بعد سادسة أو خامسة تامه بأداء من نار شيق شديد بإستخدام مصطلح F , أما اليد اليسري ملاحظة وجود مسافة هارمونية يليها نغمات لحنية في البداية ثم سيكوانس بتدرج سلمى هابط , بإستخدام المؤلف للبيدال لإثراء اللحن , مع مراعاة أنه تم التحويل إلي سلم لا b (ك) فيجب الأخذ في الإعتبار تغيير النغمات وقرائنها صولفائياً بشكل جيد, في م ٢٧ ظهور مقابل إيقاعى

مقسم بين اليدين "اليد اليمنى " , واليد اليسري " , و"النتاج السمعى لهم والشكل التالي يوضح ذلك :

شكل رقم (١٧) يوضح بداية القسم B

من م (٣٢ : ٣٧) ظهر اللحن بإستخدام المقابلات الإيقاعية مقسمة في اليد اليمنى ويليها أداء مسافة هارمونية مزدوجة ثم نغمات لحنية تتكرر بمسافات مختلفة , أما اليد اليسري بدأ بعزف تألف وتثبيت نغمه من التألف في الباص تمتد ل م ٣٣ يليه نغمات لحنية متباعدة وتودى بشده أكثر ثم بعد ذلك خافت جداً , والشكل التالي يوضح ذلك :

شكل رقم (١٨) يوضح م ٣٢ , ٣٣

في م (٣٧) ملاحظه تغيير الموازين كما بالشكل التالي :

شكل رقم (١٩) يوضح تغيير الميزان في م ٣٧

الفكرة (b): تبدأ من م (٣٨ : ٤٩) جملة غير منتظمة تكرر للفكرة (a) حرفياً .
القسم A2: تكرر حرفي للقسم A مع تغيير بسيط في الإيقاعات وإستخدام بعض الزخارف اللحنية .

التقنيات العزفية في المؤلف وأسلوب أدائها :

- م ٢ تحتوى علي أداء تألف ثلاثي يليه تكرر نغمه في اليد اليسري يربط أحدهما قوس لحنى قصير **Slur** طوال عزف الفكرة الأولى: للتغلب علي هذه الصعوبة يجب التدريب علي عزف نغمات التألف لحنى في البداية وبعد ذلك بقوة واحدة وزمن واحد في نفس الوقت لتسهيل أدائه بإيقاع التريوليه , وإتباع الترقيم المقترح من قبل الباحثة , والشكل التالي يوضح ذلك :

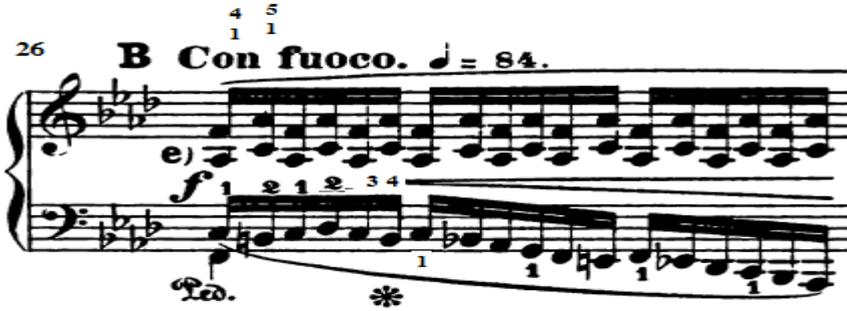
- شكل رقم (٢٠) أداء تألف ثلاثي يليه تكرر نغمه في اليد اليسري وعزفها بالترقيم المقترح من قبل الباحثة
- م ٣٩ تشمل علي نغمات أربيجية ولتحقيق هذه التقنية بمرونه تقترح الباحثة التدريب علي التمرين الأتى رقم "٥٠" ص ٢٩ من كتاب Rossomandi , والإلتزام بالترقيم المدون بالتمرين .

شكل رقم (٢١) يوضح مسافة الأوكتاف في اليد اليسرى ومسافات مزدوجة في اليد اليمنى بالترقيم المقترح من قبل الباحثة

- م ٢٦ تحتوي علي تدرج سلمى هابط في اليد اليسرى علي شكل سيكوانس للتغلب علي عزف هذه التقنية الإلتزام بالترقيم المقترح من قبل الباحثة , والشكل التالي يوضح ذلك :

شكل رقم (٢٢) يوضح تدرج سلمى هابط في اليد اليسرى في م ٢٦ علي شكل سيكوانس.

نتائج البحث :

جاءت نتائج البحث إجابة علي تساؤلات البحث كما يلي :

السؤال الأول : من هو المؤلف فريدريك شوبان (حياته - أعماله - أسلوبه) ؟

جاءت الإجابة علي هذا التساؤل بالتعرف علي السيرة الذاتية للمؤلف شوبان في الإطار النظري .
السؤال الثاني :ما الصعوبات العزفية في مؤلفة نوكتيرن البيانو وكيفية تذليلها عند شوبان(عينة البحث)؟

السؤال الثالث :ما أهم التقنيات العزفية الموجودة والسمات المميزة لأسلوب شوبان في مؤلفة نوكتيرن البيانو (عينة البحث)؟

جاءت الإجابة علي التساؤلين الثاني والثالث في الإطار التطبيقي من البحث الراهن من خلال التحليل العزفي لعينة البحث (نوكتيرن رقم " ١ " مصنف " ٩ " ورقم " ١ " مصنف " ١٥ " , توصلت الباحثة لبعض التقنيات العزفية والسمات والعناصر لتذليل ما جاء بها من صعوبات عند شوبان كالآتي :

- ١- استخدام شوبان للحليات (الأنتشيكاتورا - الأريجييو - التريل) في مؤلفاته.
- ٢- استخدام المسافات الهارمونية المزدوجة الكثيفة في اليدين .
- ٣- استخدام تغيير المفاتيح في معظم مؤلفاته .
- ٤- استخدام النغمات الملونة بكثرة .
- ٥- بالنسبة للحن استخدم الألحان الغنائية القوية التي تعبر عن العاطفة , وإستخدام قفزات صوتية واسعة .
- ٦- بالنسبة للصيغة استخدم القالب الثلاثي .
- ٧- استخدم المقابلات الإيقاعية مثل استخدام إيقاعات (الثلثية - السدسية - السبعية - إيقاع ال ٢٢ نغمة - إيقاع ال ١١ نغمة)
- ٨- استخدم الزخارف اللحنية لتجميل اللحن .
- ٩- استخدام البيدال في معظم مؤلفاته لإثراء اللحن ولوجود قفزات واسعة في اليد اليسري .
- ١٠- استخدام القالب الثلاثي المركب A-B-A2 .
- ١١- استخدام الأقواس اللحنية مختلفة الأطوال و الأقواس التعبيرية والرباط الزمني .
- ١٢- إهتم أيضاً بالتلوين الصوتي ومصطلحات التعبير والتظليل .
- ١٣- استخدم التحويل من سلم إلي آخر في معظم مؤلفاته .

- ١٤- إستخدام علامة النبر القوي Accsent لإظهار وتقوية النغمات .
- ١٥- تعدد الموازين فى معظم مؤلفاته .
- ١٦- إستخدام التآلفات الثلاثية والرباعية .
- ١٧- إستخدام الزمن المستعار " Tempo Rubato " " التمبورباتو " من العناصر الهامة التى تعطى لموسيقى شوبان طابع متميز عن موسيقى المؤلفين الآخرين , ولكن مع الإحتفاظ بالزمن الأصلي للمؤلفة .

التوصيات :

- توصي الباحثة بتدعيم المناهج الدراسية بكليات التربية النوعية بمؤلفات " النوكتين " رقم "١" مصنف "٩" ورقم "١" مصنف "١٥" , لما تحتوى عليه من مهارات وتقنيات عزفية تسهم فى تحسين دارسي آلة البيانو .
- ضرورة جعل (عينه البحث) من ضمن المقررات الدراسية الأساسية لما تحتويه من مهارات وتكنيكيات عزفية وأدائية .

المراجع :

أولاً : المراجع العربية :

١. أحمد حمدي محمود , مراجعة حسين فوزى , الهيئة العامة للكتاب , القاهرة ١٩٨٤م ,
ص ١٤٩ , ١٤٢
٢. أحمد نكي صالح : علم النفس التربوي , مكتبة النهضة المصرية , الطبعة الحادية عشر ,
القاهرة , ١٩٧٩م ص ٢٧٧ .
٣. احمد حسين اللقائى , علي احمد الجمل : معجم المصطلحات التربوية المعرفية وطرق
التدريس و عالم الكتاب , الطبعة الثانية , القاهرة ١٩٩٩م ص ٤٨ .
٤. أنعام سليمان شكرى صالح : رسالة ماجستير , كلية التربية الموسيقية , جامعة حلوان ,
القاهرة , ١٩٩٤م , ص ٤٤ .
٥. أحمد بيومى : القاموس الموسيقي , وزارة الثقافة , المركز الثقافى القومى - دار الاوبرا
المصرية - الطبعة الاولى - القاهرة ١٩٩٢م .
٦. بثينة فريد : مذكرات أدب البيانو للفرقة الرابعة - كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان -
القاهرة ١٩٩٤م ص ٣٢٣ .
٧. بول هنرى لانج : الموسيقى فى الحضارة الغربية من بيتهوفن إلي أوائل القرن العشرين ,
ترجمة أحمد حمدي محمود , مراجعة حسين فوزى , الهيئة العامة للكتاب , القاهرة ١٩٨٤م ,
ص ١٤٩ , ١٤٢ .
٨. حسام جمال الدين حافظ : رسالة دكتوراه غير منشورة , كلية التربية النوعية , جامعة القاهرة
, ٢٠٠٥ ص ١٠٢ .
٩. ثيودور م . فينى : تاريخ الموسيقى العالمية , ترجمة د/ سمحة الخولى , محمد جمال عبد
الرجيم , دار المعارف ١٩٧٢م , ص ٥٢٧ .
١٠. حنان أسامة المنشاوى : بحث منشور , مجلة علوم وفنون الموسيقى , المجلد الحادى عشر
, كلية التربية الموسيقية , جامعة حلوان , القاهرة ٢٠٠٤م ص ١٣٣ .
١١. دينا محمد محمد إبراهيم ضحى : بحث منشور , مجلة علوم وفنون الموسيقى , كلية
التربية الموسيقية , المجلد الأربعون , يناير ٢٠١٩م ص ٣٨٨ .
١٢. عفاف نكي سلامة : بحث منشور , مجلة دراسات وبحوث , جامعة حلوان , ١٩٨٥م .

١٣. فؤاد البهى السيد : علم النفس الإحصائي , دار الفكر العربى , الطبعة الثانية , القاهرة
١٩٧٩م ص ١٢٠ .
١٤. محمود أحمد الحنفى : فريدريك شوبان , سلسلة التاريخ الموسيقي , القاهرة , وزارة المعارف
العمومية , ١٩٤٩م ص ٣, ٦ بتصرف.
١٥. ماجدة مصطفى كامل محمد:رسالة ماجستير, قسم الأداء , بيانو, كلية التربية الموسيقية ,
جامعة حلوان , القاهرة , ١٩٨٩م.
١٦. نبيلة الألفى :بحث منشور - مجلة علوم وفنون الموسيقي , المجلد الخامس , كلية التربية
الموسيقية , جامعة حلوان , القاهرة , سبتمبر ١٩٩٩م , ص ٢٧٣ .

ثانياً المراجع الأجنبية :

- 17-Apel,Willi, Harvard Dictionary of music , Harvard college copyright,
15 printing .U.S.A.1964.p190.
- 18-Gillespies, John : Five Centuries of Key board Music , Wads Warth
Publishing Company ,1965 ,P.222.
- 19 Politoske, T. Daniel:Music,2nd Edit., New Jersey,Englewood cliff,
Inc.,1979.
- 20-Sadie Stanley :The new Grove Dictionary Of Music and Musician
second Edition , london, V5.,1878,p706
- 21-Schongerg , Harold: The Pianists From Mozart To Present , New york ,
Simon and Schuster, 1963,p145.

ملخص البحث

التقنيات العزفية فى نوكتيرن "Nocturne" البيانو رقم ١ "مصنف ٩", ورقم ١ "مصنف ١٥" عند شوبان Chopin والإستفاده منها لدارسي آلة البيانو

يقوم هذا البحث علي دراسة تحليلية لمقطوعة النوكتيرن رقم (١) مصنف (٩) , ورقم (١) مصنف (١٥) لآلة البيانو عند فريديريك شوبان والتعرف علي التقنيات العزفية وخصائص العناصر الموسيقية بهذه المؤلفات والتوصل إلي الصعوبات التكنيكية وتذليل بعض منها بالإرشادات اللازمة والتمارين المقترحة من قبل الباحثة .

يتضمن البحث : المقدمة - مشكلة البحث - أهمية البحث - أسئلة البحث - منهج البحث - عينة البحث - مصطلحات البحث - الدراسات السابقة العربية المرتبطة بموضوع البحث .

أولاً : الإطار النظري : ويتضمن نبذة عن نوكتيرن آلة البيانو - عناصر النوكتيرن

تناول السيرة الذاتية لفريديريك فرانسيزيك شوبان وأهم أعمال شوبان لآلة البيانو السمات المميزة لأسلوب أداء شوبان من خلال مؤلفة النوكتيرن لآلة البيانو

ثانياً : الإطار التطبيقي : ويشمل التحليل العزفي للمؤلفات (عينة البحث) من حيث العناصر

الموسيقية المختلفة (السلم -الميزان - السرعة - الصيغة - مصطلحات التظليل والتعبير -

الحليات - الأفكار اللحنية - التحليل العزفي) وإستخراج التقنيات العزفية الموجودة بها لمحاولة تذليل ما بها من صعوبات للوصول إلي الأداء الجيد .

إختتم البحث بالتوصيات المقترحة وقائمة المراجع العربية والأجنبية وملخص البحث باللغة العربية وملخص البحث باللغة الأجنبية

Research Summary

Playing techniques in Nocturne Piano No. 1, op. 9 and Chopin's No. 1, op.15 and the use of them for students of the piano

This research is based on an analytical study of Nocturne Pieces No. (1) Op. (9) and No. (1) Op. (15) for the piano by Frederic Chopin, identifying the playing techniques and characteristics of the musical elements in these compositions, reaching the technical difficulties and overcoming some of them with the necessary and suggested instructions from The researcher.

The research includes: introduction - research problem - importance of research - research questions - research methodology - research sample - search terms - previous Arabic studies related to the research topic.

First: The theoretical framework: It includes an overview of the piano nocturne - the elements of the nocturne.

Discussing the biography of Frederic Franciszek Chopin and Chopin's most important works for the piano.

Distinctive features of Chopin's performance style through his composition Nocturne for piano.

Second: The applied framework: It includes the instrumental analysis of the compositions (research sample) in terms of the various musical elements (scale - speed - formula - shading and expression terms - ornaments - melodic ideas - instrumental analysis) and extracting the musical techniques present in them in an attempt to overcome the difficulties in them. To achieve good performance.

The research concluded with the proposed recommendations, a list of Arabic and foreign references, a summary of the research in Arabic, and a summary of the examination in the foreign language