

البحث السادس

نظير لموسيقى أهانث من تأليف الباحث
والاستفادة منها في مقرر التأليف الموسيقي
المعاصر

إعداد:

م.د/ رشيد فايز البغيلي

أستاذ مشارك وعميد المعهد العالي للفنون الموسيقية الكويت

نظير لموسيقى أهات من تأليف الباحث والاستفادة منها في مقرر التأليف الموسيقي المعاصر

م.د/ رشيد فايز البغيلي

أستاذ مشارك وعميد المعهد العالي للفنون الموسيقية الكويت

• مسنخلص:

استعرض الباحث مقدمة عن الموسيقى بوجهه عام ثم التأليف الموسيقي في القرن العشرين واحتوي البحث على إطار النظري عن مفهوم التوزيع الأوركستراي وبعض أساليب التوزيع للرباعي الوتري ونبذة تاريخية عن موسيقى الحجره ثم استعرض أنواع وتشكيل فرق موسيقي الحجره ثم استعرض الباحث الاطار التطبيقي وهو عبارة عن استعراض مؤلفة (أهات) من تأليف الباحث وتحليلها وعرض الباحث النظرية الفلسفية التي تم بناء تأليف المؤلفة لتعبر عنها وخلصت النتائج بأن تلك المؤلفة يمكن الاستفادة منها في أن المؤلفة تعتبر نموذج واضح للتأليف للرباعي الوتري القرن العشرين لعرضه على الطلاب ويمكن للطلاب الاسترشاد بتلك المؤلفة لمساعدتهم على التأليف الموسيقي المعاصر ويمكن أن تستخدم المؤلفة كنموذج لتحليل الرباعي الوتري بأصواته المتشابهة وفقا للتأليف الموسيقي المعاصر ثم عرض الباحث التوصيات والمراجع

الكلمات المفتاحية: (نظير - موسيقى - أهات - القرن العشرين - رباعي وتري - التأليف الموسيقي - الموسيقى المعاصرة - مؤلفات)

A Theorem for a Ahat Music Written by the Researcher and Used in the Course of Contemporary Musical Composition

Dr. Rashed El Pghely

Abstract :

The researcher reviewed an introduction to music in general and then musical composition in the 20th century and contained the research on the theoretical framework on the concept of orchestral distribution and some methods of distribution for the quadrant and a historical overview of the music of the chamber and then reviewed the types and formation of the musical teams chamber and then the researcher reviewed the applied framework, which is a review of the author (ahat) written by the researcher and analysis and the presentation of the researcher philosophical theory that was built the composition of the author to express it and the results concluded that that the author can benefit from it in that The author is a clear example of the composition of the 20th century musician's tri-quartet to present to students, and students can be guided by that author to help them compose contemporary music and can use the author As a model for analyzing the quadrant with its interlocking sounds according to contemporary musical composition, the researcher then presented the recommendations and references.

Keywords:(Endoscopy - Music - Ahat - 20th Century - Quad and Tri - Musical Composition - Contemporary Music - Compositions)

• مقدمة البحث :

الموسيقي هي من أعظم الفنون تأثيراً علي وجدان النفس البشرية ، وأكثرها تعبيراً عن الإنسان من خلال الألحان التي بدورها تعتبر العامل الأساسي في تحقيق التوازن النفسي للإنسان ، وباستعراض تاريخ الموسيقي الأوروبية خلال العصور المختلفة يكشف لنا أن الموسيقي عاشت في تغيير مستمر نتيجة للمحاولات المستمرة من جانب بعض المؤلفين الموسيقيين لاكتشاف إمكانيات جديدة في مجال التعبير الموسيقي (١)

وتتميز الألحان الموسيقية بالثراء في استخدام الأساليب الموسيقية المختلفة التي ظهرت مع ظهور الألحان الموسيقية والتي تضي عليها طابع الإبداع التفرد والمذاق الخاص

ويعتبر القرن العشرون أكثر العصور ازدهاراً بالمدارس الموسيقية المختلفة والمتنوعة ، والمتعددة في أساليبها ، ومما لاشك فيه أن التيارات الموسيقية التي ظهرت في القرن العشرين كان لها قيمة مثل تلك التي ظهرت في عصر الباروك والعصر الكلاسيكي والعصر الرومانتيكي (٢) .

• الإطار النظري

• مفهوم التوزيع الأوركستراي Orchestration :-

هو مصطلح عام ويشمل على دراسة تكوين الآلات المختلفة ، كما يعني دراسة أساليب استخدام تلك الآلات وكيفية تجميعها عند تأليف للعمل الموسيقي . ومصطلحا التوزيع الأوركستراي والتوزيع الآلي يستخدم في الغالب للدلالة على بعضهم البعض ، ولكن بالنسبة لمصطلح التوزيع الأوركستراي فقد استخدمه المؤرخون فيما يتعلق بالموسيقى الموضوعية لمجموعة آلية ثابتة في شكلها تقريبا بدأ من منتصف القرن السابع عشر. (٣)

أو هو فن توظيف واستخدام النوعيات المختلفة للآلات الموسيقية المختلفة في توافق وانسجام وذلك تبعاً لسمات الشخصية والفردية لكل آلة وأيضاً تبعاً لمدى معرفة المؤلف والموزع الموسيقي للتأثيرات المختلفة للرنين الصوتي داخل العمل ، وهو يتضمن أيضاً المعرفة التفصيلية لتكنيكات الأداء لكل آلة والمساحة الصوتية والرنين النغمي لكل آلة. (٤)

• بعض أساليب التوزيع الرباعي الوترية :

إن التوزيع الأوركستراي يعتمد على دراسة صور وتقنيات التأليف الموسيقي وكتابته ، وكذلك دراسة مادة الهارموني والكونترابنت ، والإطلاع على العمل الأوركستراي وقراءات النوتات الموسيقية الموزعة (Partiture) . وهناك بعض الطرق التي يمكن استخدامها في توزيع الألحان ومنها:-

(١) عواطف عبد الكريم : موسيقى القرن العشرين - محيط الفنون - دار المعارف - القاهرة ١٩٧١ ، ص ٣٢٠ .
 (2) Sadie Stanley: "The New Groves Dictionary of Music and Musician", Sixth Edition, Macmillan, London, 1980.P.378.
 (3) Sadie, Stanley : " New Groves Dictionary of Music and Musicians " , p
 (4)Apel , will ; Harvard Dictionary of music 2nd , p 607.

- ◀ التطابق اللحني : أي تكرار نفس اللحن عند آلتين معا مثل (فيولينته أولى + فيولينته ثانياة) أو (فيولين ثانياة + فيولا) أو (فيولينته ثانياة + تشيللو) أو (فيولينته أولى + تشيللو) وهكذا.
- ◀ تكرار اللحن بحركة الأوكتاف: أي تكرار نفس اللحن بحركة أوكتاف صاعد أو هابط، حسب الترتيب العادي للآلات مثل (فيولينته أولى + فيولينته ثانياة بحركة أوكتاف أسفل) أو (فيولينته أولى + فيولا بحركة أوكتاف أسفل) أو (فيولين ثانياة + فيولينته أولى بحركة أوكتاف أعلى) وهكذا .
- ◀ تكرار اللحن بحركة أوكتافين : أي تكرار نفس اللحن بحركة أوكتافين صاعد أو هابط ، حسب الترتيب العادي للآلات مثل (الفيولينته الأولى + الفيولا بحركة أوكتافين هابط) أو (الفيولينته الثانية + التشيللو بحركة أوكتافين هابط) وهكذا .
- ◀ عمل الخلفية والمصاحبة : يتم عمل المصاحبة أو الخلفية من خلال تزويد اللحن الأساسي بخلفية موسيقية ماهرمة تكون هيكلًا لحنيا في شكل مبسط ثم توزع على الآلات المناسبة، وتضمن المصاحبة عمل نسيج موسيقي وإيقاع مترابط مع اللحن الأساسي بحيث تخلق جوا من التكيف اللحني مع اللحن الأساسي ، ويتم ذلك من خلال اختيار التآلفات التي تقوم بالبناء الأساسي للمصاحبة ، ومن ثم حركة الهارموني والإيقاع الذي يقع تحت الموسيقى للحن الأساسي ، وتضفي المصاحبة الهدوء على اللحن الأساسي بأدائه بنعومة تامة من آلة واحدة أو آلتين بحيث يسمع اللحن متكاملًا.
- ◀ التوزيع بالتآلفات الهارمونية: يتم وضع تآلفات هارمونية بالقدر المناسب للحن الأساسي بحيث يحدث مزجا بين الألوان المختلفة للآلات الموسيقية .
- ◀ التوزيع الكونترابنطي: يتم وضع لحنا آخر يتوافق مع اللحن الأساسي بحيث يصبح للحنين لحنا واحد متكاملين ، ويتم توزيعه على الآلات المناسبة. (٥)

• موسيقى | الحجرة | Chamber Music :

تلقب موسيقى الحجرة بلقب موسيقى الصالون لأنها كانت في الأصل تكتب للعزف في صالونات الأمراء هي نوع من الموسيقى الكلاسيكية ، تؤدي بواسطة عدد محدود من العازفين ، وقد كانت تؤدي في حجرات داخل القصور ، حيث لفظ chamber يعني " الحجرة " ، وتؤدي المقطوعات الموسيقية بدون قائد ، و بذلك يحظى كل مؤدٍ بحرية فنية أكثر، و لكن في إطار النص الموسيقي المكتوب ، كما أنها ليست موسيقى للعزف المنفرد Solo Instrument أو لمصاحبه مغنى، فموسيقى الغرف لا تعزف لكي تخدم هدفا آخر أو لتساعد نوعا آخر من الفنون بل تعزف لتخدم ذاتها. (٦)

(٥) محمد كمال اسماعيل ، مراجعة يوسف السيسى ، التحليل والتوزيع الأوركسترالي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٩٣م ، ص ١١٧
 (٦) محمد محمود عمار ، الموسيقى الكلاسيكية ، مكتبة النهضة ، ١٩٥٥م ، ص ١٣١

موسيقى الحجره هى وسيط يقوم فيه بالأداء مجموعة عازفين بحيث يطلع كل عازف بدور فى إطار عمل المجموعه وتعزف عادة على آلات منفردة وتشمل الأعمال الخاصه بموسيقى الحجره ما يكتب لآلتين فأكثر حتى تسعة آلات وتستمد إسم العمل عادة من مجموعه الآلات التى تؤديها إذا زاد عن اثنين فيقال مثلا (بيانو تريو) أى ثلاثية بيانو أو رباعيات وتريه أو خماسيات آلات النفخ ، وهذه المقطوعات تكون عادة صوناتات فى حقيقتها على الاقل إن لم تكن فى تسميتها (٧)

• أنواع ونشكيل فرق موسيقى الحجره :

تتعدد أشكال تكوينات الفرق المؤدية لموسيقى الحجره وتسمى المجموعه حسب عدد أفرادها فمنها :

◀ الثنائى: يطلق عليه بالإيطاليه (Dueto) ، والثنائى عباره عن مؤلفه لصوتين أو لآلتين (بمصاحبه أو بدون مصاحبه) يتساوى فيها دور كل من الصوتين أو الآلتين وقد صمم الثنائى بادىء الأمر ليكون من نفس النوع من ثنائيات فيفالدى لآلتى التشيللو ، وهناك بعض الثنائيات لآلتين مختلفتين مثل ثنائيات بيتهوفن لآلتين الكلارنيت والباسون وفى هذه الحاله يطلق عليه صوناتا.

◀ الثلاثى: يطلق عليه بالإيطاليه (Trio) ، والثلاثى عباره عن مؤلفه لثلاث آلات أكثرها شهره الثلاثى الوترى المكون من فيولينه - فيولا و الشيللو ، وثلاثى البيانو المكون من البيانو والفيولينه والشيللو ، وغيرها من الثلاثيات لآلات أخرى متنوعه (٨)

◀ الرباعى الوترى : يطلق عليه بالإيطاليه (Quartet) وهو مؤلف لأربعة آلات ، غالبا ما تكون من الوتريات ، ويعتبر الرباعى الوترى هو أقوى ممثل لموسيقى الحجره ، ويتكون من آلتى قيولينه (فيولينه أولى ، وفيولينه ثانيه فيولا و تشيللو) . (٩)

◀ الخماسى الوترى (١٠): هو قالب موسيقى مبنى على أساس الرباعى الوترى المكون من (آلتى فيولينه - آلتة فيولا - آلتة الشيللو) بالإضافة إلى آله وتريه أخرى ، وعادة تكون آلتة فيولا ثانيه وغالبا بتلقب بخماسى الفيولا ، أو إضافة آلتة الشيللو ثانيه ويلقب الخماسى بخماسى الشيللو وأحيانا تضاف آلتة الكونتر باص بدلا من آلتة الشيللو ، يطلق عليه بالإيطاليه (Quintet) ، كما يطلق عليه أيضا بالفرنسيه (Quintuor) وهو مؤلف لخمس آلات ، كان يعزف فى صالونات النبلاء فى أوروبا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر.

(٧) مرفت عبد العزيز حسن ، أسلوب مقترح لتنمية المهارات العزفيه للفيولينه فى موسيقى الحجره ، مجلته العلوم والفنون، كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان ابريل ٢٠٠١ م ، ص

(٨) كمال شفيق رزق : الأعداد للعزف الجماعى وأهميته لدراسى الفيولينه بكلية التربية الموسيقية، رسالته دكتوراه غير منشوره، كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ، القايره ١٩٨٢م ، ص ٢٢، ٢٣

(٩) Sadie Stanly - op . cit Vol (15) p (498)

(١٠) احمد بيومي : القاموس الموسيقى ، المركز الثقافى القومى ، دار الإوبرا المصرىة ، القايره ، ١٩٩٢ ، ص ٢٦٨.

ومن خلال دراسة الباحث للتأليف الموسيقي للرباعي الوتري الكلاسيكي والتأليف الموسيقي في القرن العشرين فقد ألف الباحث مؤلفه (آهات) في قالب حر وتابع في قواعد التأليف لموسيقى القرن العشرين باستخدام التآلفات المتنافرة واعتماد اللحن الرئيسي علي نغمات متعددة وهي مؤلفة للرباعي الوتري يستخدم أرباع النغم لإضفاء روح الموسيقى الشرقية علي المؤلفة وذلك للاستفادة منها كنموذج يساعد في تدريس التأليف الموسيقي المعاصر .

• ويسنمض الباحث المؤلفة [آهات] ونحللها :

• البطاقة التعريفية بالعمل

▲ الميزان : متغير

▲ نوع التأليف : رباعي وتري

▲ الصيغة : ثنائية مركبة A-B-Coda

▲ السرعة : متغيرة

▲ التونالية : ازدواج تونالي بين سلم فا الصغير الهارموني ، فا # الصغير الطبيعي

▲ الطول البنائي : ١٧٠م

• القسم A من ج ١ : ج ١٠٠

يبدأ في ازدواج تونالي بين سلم فا / ص الهارموني وسلم فا # / ص الطبيعي وينتهي في نفس السلمين علي تألف بالرباعات (فا# - فا - دو) في م ٩٩ ثم في م ١٠٠ بتألف الرباعات (دو# - فا - فا# - سي - مي - لا)

ويتكون القسم A من ثلاث أفكار (a-b-a2)

• الفكرة a من ج ١ : ج ٤٧ :

تبدأ في سلم فا# / ص الطبيعي مع سلم فا/ ص الهارموني بنموذج لحني مكون من ثلاث نغمات وتكرار التوزيع به بشكل كانون أولاً في صوت الفيولينته ١،٢ مع نغمات ممتدة في الفيولا والشيللو ثم يظه اللحن في الشيللو من م ٩ : م ٢٨ مع آلي الفيولينته ١، ٢ ليبدأ نموذج إيقاعي ولحني في الشيللو من م ٢٩ : م ٤١ وذلك بالتبادل بين الفيولا والفيولينته ١، ٢ لتنتهي الفكرة a في م ٤٧ علي تألف (سي b - فا - فا# - لا)

• التحليل التفصيلي :

٤ اللحن الرئيسي في كمان ١ وهو عبارة عن ٣ موازير ويعتمد على الشكل الإيقاعي في واعتمد المؤلف على مسافة التريتون في الصوت المصاحب لآلة الفيولا بالإضافة إلى اعتماد الباحث علي التنافر التام بين صوت كمان (١) وكمان (٢) وذلك لخدمة التعبير الموسيقي لتوضيح الإحساس الداخلي للمؤلف من الألم ، وتم تبادل اللحن بين الآلات المكونة للرباعي الوتري للمؤلفة.

- ◀ ظهر اللحن الرئيسي في كمان (١) من ١م : ٣م ، ٤م : ٦م ، ١٤م : ١٦م ، ١٧م : ١٩م مع تكرار لحن مصاحب للحن الرئيسي المعزوف في كمان (٢) وذلك في كمان (١) من ٧م : ٩م و تكراره في ٢٠م : ٢٢م .
- ◀ من ٢م : ٤م يبدأ اللحن الرئيسي في كمان ٢ ثم يتكرر في ٥م : ٧م ، ٨م : ١٠م
- ◀ وتكرار ٢م : ٣م من اللحن الأساسي في ١١م : ١٢م ، ٢٤م : ٢٥م
- ◀ وتكرار من ١٥م : ١٧م في ١٨م : ٢٠م ومن ٢١م : ٢٣م
- ◀ الفيولا تعزف بشكل هارموني مسافة رابعة زائدة (التريتون) بشكل مصاحب للحن الأساسي اثناء ظهوره في كمان ١ وكمان ٢ مع أداء مسافة خامسة تامة في ٨م ، ٩م ، ١١م ، ١٥م .
- ◀ الشيللو يعزف اللحن من ١م : ٨م لحن مصاحب في شكل هارموني من ١م : ٣م ثم بشكل لحن من ٤م : ٨م .
- ◀ اللحن الرئيسي ظهر في ٩م : ١١م ثم من ١٢م : ١٤م ثم من ١٦م : ١٨م ثم من ١٩م إلى ٢١م ثم من ٢٢ إلى ٢٤م ثم من ٢٥ إلى ٢٧م
- ◀ وتبدأ فكرة لحنية في ٢٩م : ٣٠م وتكرار ٣١م : ٣٢م وعند تكرارها ترد كمان ٢ لتأكد على التنافر (تريتون) في ٣٣م : ٣٤م .
- ◀ وهذه الفكرة اللحنية هي حوار بين الشيللو بإيقاع وأداء لتقنية التريميلو في كمان ١ نغمة (لا) والفيولا نغمة (فا#) .
- ◀ من ٣٤م اللحن الرئيسي في آلة الشيللو وتعزف كمان ١ وكمان ٢ مسافة التريتون مع استخدام حلية اتشيكاتورا .
- ◀ اللحن الرئيسي بشكل مستمر في الشيللو حتى ٣٨م وتكرار حلية اتشيكاتورا في ٣٧م ، ٣٩م ، ٤٠م ، ٤١م ، ٤٢م ، وظهور الفكرة اللحنية الجديدة في كمان ٢ والفيولا مع مصاحبة متنوعة اقل تون في ٣٩م ، ٣٧م ، ٤٢م في كمان ١ مع انتقال أداء التريميلو في آلة الشيللو .
- ◀ من ٤٣م : ٤٧م تمهيد للقفلة وتصعيد لحالة التوتر واستخدام التريميلو في كل الأصوات الأربعة والنهاية بتألف رباعي (سي b ، فا# ، لا ، فا)

• الفكرة b من ج ٤٨ : ج ٧٣

تبدأ في تونالية مزدوجة في مقام ليديان (فا) مع سلم فا / ص وتنتهي علي تألف بتراكم الرابعات المختلطة (دو - فا - فا# - سي - مي) وتعتمد علي نموذج لحن من ثلاث نوار ظهر أولا في الفيولينة ٢ في ٥١م بشكل كانون بين فيوليمتا ١ ، ٢ واستمر حتى ٦٧م مع مصاحبة بشكل chiging (دو - سي b - دو) في الفيولا والشيللو لتنتهي الفكرة في ٧٣م بتألف بالربعات (دو - فا - فا# - سي - مي) وفي ٧٢م تألف بشكل لحن في ٧٣م بشكل رأسي .

• التحليل التفصيلي :

- ◀ تعبر الفكرة عن مشاعر الفرح بعد ترقب ويعبر عنه باستخدام pizz بالإضافة إلى استخدام tr تعبيريا عن الزغاريط

- ◀ من م٤٨ : م٥٠ اللحن الأساسي في كمان ٢ والفيولا والشيللو يعزف تألف فا الكبير بشكل مصاحبة
- ◀ من م٥١ : م٥٣ اللحن الأساسي في الفيولا والشيللو والمصاحبة في كمان وكمان ٢ في شكل لحن مصاحب متكرر بإيقاع مع استخدام نغمة ري b وسي b
- ◀ م٥٤ : م٥٦ يستمر اللحن الأساسي في آلة الفيولا والمصاحبة كما هي في كمان ١ وكمان ٢ واختفاء صوت الشيللو.
- ◀ ينتقل اللحن الأساسي لآلة الشيللو والفيولا والمصاحبة في صوت كمان ١ وكمان ٢ .
- ◀ يكرر اللحن الأساسي من م٥٧ : م٥٩ وفي م٦٠ ، م٦١ ، م٦٢
- ◀ م٦٣ ، م٦٤ ، م٦٥ ، م٦٧ هي تكرار م٦٦
- ◀ اللحن الرئيسي في آلة الشيللو والفيولا والمصاحبة في صوت كمان ١ بأداء tr وكمان ٢
- ◀ ينتهي القسم B في م٦٨ وهي عبارة عن تألف الدرجة السادسة وينتهي بقفلة تامة في .
- ◀ يتنوع أداء كمان ١ بين arco و pizz بين أداء التريمللو وآلة الشيللو تعزف تألف الدرجة السادسة الناقص (سي ري فا)
- ◀ من م٧١ : م٧٣ أداء كل الآلات حلية التريمللو وأداء لتألف رباعية متنافرة (دو مي فا سي) ، (ري مي فا) ، (سي دو مي فا) .
- ◀ ثم أداء التألف بشكل هابط لكل الآلات بشكل كانون (دو فا مي سي) وينتهي في مازورة ٧٣ (دو مي فا) .

• الفكرة a2 من ج٧٤ : ج١٠٠

تبدأ في إزدواج تونالي بين سلمين فا/# ص الطبيعي وسلم فا/ ص وهي تنقسم إلي جزئين

• الجزء الأول من الفكرة [a2]

يبدأ من م٧٤ : م٨٤ في سلم فا/# ص الطبيعي وسلم فا/ ص وينتهي في السلمين بتألف (فا-لا-دو) في صوت الشيللو والفيولا مع تألف بالربعات في شكل لحن (دو - فا - سي - مي) في كمان ١ ، ٢ وهذا الجزء يعتمد علي النموذج اللحني للفكرة a

• الجزء الثاني من الفكرة [a2]

يبدأ من م٨٥ : م١٠٠ في نفس السلمين فا/# ص ، فا/ ص وينتهي فيهما علي تألف بالربعات (دو - فا - فا - سي - مي - لا) ويعتمد هذا الجزء أيضا علي نفس النموذج اللحني من القسم A مع تغيير الإيقاع وبشكل منوع .

• التحليل التفصيلي :

◀ بدأت بنفس الفكرة اللحنية الموجودة في القسم A واعتمدها علي ٣ نغمات (فا# ، لا ، فا) والشكل الإيقاعي واستخدما ، - من

- ٧٤م : ٧٧م وهي فكرة لحنية تفاعلية ينتقل اللحن الأساسي فيها بين الأصوات الثلاثة كمان ١ وكمان ٢ والفيولا وتنتهي في سلم دو الصغير على تألف رباعي (دومي فا)
- ٧٨م : الجملة اللحنية الثانية من ٧٨م تعتمد على التداخل اللحني والإيقاعي وظهور تألفات رباعية بشكل تتابعي في مازورة ٨٣ (لا الكبير - لا الكبير بالدرجة السابعة) والركوز على الدرجة الثالثة (دو#)
- ٨٥م : وهي استعراض لتألف 7 سي b استخدم تحويلات متكررة سي b، دو#، صول#، ري b
- ١٠٠م : ٧٤م : اللحن الأساسي عند كمان ١ ويتبادل كمان ٢ والفيولا في الرد على كمان ١ والشيللو مصاحب للحن وظهور رد الشيللو في مازورة ٨٢ ومازالت كمان ١ مستول عن اللحن الرئيسي ثم كمان ٢ ثم الفيولا ثم الشيللو في كل الفكرة السابقة استخدام للتألفات الرباعية الغير متوافقة مثل تألف ناقص في م ٩٣، ٩٤م
- ٩٧م ، ٩٨م عبارة عن تتابع لحن متكرر
- ٩٥م تكرار ل م ٧٨ ، ٩٦م تكرار ل م ٧٥ ، ٩٧م تكرار ل م ٧٦ .
- تنتهي الجملة اللحنية للحن الرئيسي في كمان ١ في بداية م ٩٩م
- يتم التمهيد للقفلتة في صوت كمان ٢ والفيولا في م ٩٩ ، م ١٠٠م يتم استكمال الصوت في آلة الشيللو بقفلتة تامة .

• القسم B من ج 101 : ج 155

يبدأ في ازدواج تونالي بين سلم مصنوع (Overton) مصور على درجة سي b ، ومركز تونالي (سي) متأرجح بين مقام لوكریان (سي) ، سلم سي / ص وينتهي بقفلتة في م ١٥٥ بتعدد تونالي بين لا / ص مع مقام مكسوليديان في كمان ٢ مع مقام لوكریان في كمان ١ وينتهي على تألف بالرباعات (صول# - دو - فا - سي)

وينقسم القسم B إلي فكرتين :

• الفكرة الأولى من ج ١٠١ : ج ١٤٢

يبدأ في ازدواج تونالي بين سلم مصنوع (Overton) مصور على درجة سي b ، ومركز تونالي (سي) متأرجح بين مقام لوكریان (سي) ، سلم سي / ص وذلك حتى م ١٠٧

من م ١٠٨ : ١١١م ينتقل إلي سلم لا / ص مع سلم مصنوع (Overton) مصور على درجة سي b ثم في سلم لا / ص من م ١١٢ : م ١٢٤

من م ١٢٥ : م ١٢٩ في ازدواج تونالي في سلم لا / ص مع مقام بياتي مصور على درجة لا من م ١٣٠ : م ١٤٠ في سلم لا / الصغير مع سلم مصنوع (Overton) مصور على درجة دو .

في م ١٤١ ركوز علي نغمته ري b لتعطي مسافة ه ناقصة بين لا - ري b ورابعة زائدة لتعطي عدم استقرار في القفلة في م ١٤٢

• الفكرة الثانية من ج ١٤٣ : ج ١٥٥

من م ١٤٣ : م ١٥٢ يبدأ في جنس راست علي درجة صول في مقابل مقام أيوليان (لا) وتنتهي علي خامسة مقام أيوليان (نغمته مي) مع جنس راست علي درجة صول في آلة الشيللو

من م ١٥٣ : م ١٥٥ في سلم لا / ص مع مقام مكسوليديان في كمان ٢ مع مقام لوكرين في كمان ١ وتنتهي الفكرة بتألف بالرباعات (صول # - دو - فا - سي)

• التحليل التفصيلي :

١٠١م : ١٠٣م اللحن الرئيسي في صوت الشيللو مع مصاحبة كمان ١ وكمان ٢ وتعتمد على المسافات المتنافرة في إيقاع وصوت الفيولا يعزف التريمللو مما يوحي بالتوتر .

١٠٤م : ١٠٧م اللحن الأساسي في صوت الفيولا والمصاحبة في صوت كمان ١ أما كمان ٢ والشيللو يؤدي بالنبر ويوحى للمستمع بالدهشة والترقب .

١٠٨م : ١٠٩م يعتبر وصلة لحنية للتمهيد لفكرة جديدة .

١٠٨م اللحن الأساسي في صوت الشيللو والفيولا والحن المصاحب كمان ١ وكمان ٢.

١٠٩م اللحن الأساسي في صوت كمان ١ والشيللو ويصاحبهم الفيولا وكمان ٢.

١١٠م تكرار ل ١٠٩م

١١١م اللحن الأساسي يستكمل في كمان ١ بمصاحبة كمان ٢ والفيولا وظهور فكرة جديدة في ١١١م لآلة الشيللو في النوار رقم ٣ بالنبر .

١١٢م : ١٢٢م قام المؤلف باستخدام تقنية على آلة الكمان وتعتبر من تقنيات القرن العشرين وهي النبر باليد اليسرى والحن عبارة عن عزف هارموني لتألف واحد على آلة كمان ٢ والفيولا والشيللو.

١٢١م ، ١٢٢م تخلو من صوت كمان ١

١٢٣م : ١٣٢م اللحن الأساسي يظهر في الفيولا بصوت التريمللو مع استخدام حلية الأتشيكا تورة في م ١٢٥ : م ١٢٧ والحن المصاحب بصوت صغير في كمان ١

١٢٨م ، ١٢٩م تستخدم كمان ٢ صوت عريض في خلفية اللحن الرئيسي المعزوف في آلة الشيللو بالتريمللو مع أداء نغمته ربع تون سي نصف بيمول

١٣٠م ، ١٣١م ، ١٣٢م يعتمد اللحن على الأداء المتداخل بين كمان ٢ والفيولا والشيللو في سلم صول الصغير .

١٣٣م تعزف كل الآلات نغمته (لا ، صول) بأداء التريمللو .

١٣٤م : ١٤٠م اللحن الرئيسي عند كمان ١ وهو أداء لنغمات اللحن في أوكتاف حاد واستخدام الجليساندو ليوحى بالتوتر وكمان ٢ والفيولا

- والشيللو أداء التريملو وتنتهي الجملة في مازورة ١٤١ بأداء كل الأصوات
 لنفس اللحن بإيقاع $\frac{3}{4}$ ، $\frac{2}{4}$ والركوز على نغمة ري .
 ◀ م ١٤٢ قفله تامّة في مقام ايوليان لا
 ◀ م ١٤٣ : م ١٤٨ اللحن الرئيسي في مقام بياتي على نغمة لا في صوت كمان
 والمصاحبة في صوت الفيولا والشيللو وكمان ٢ بنغمة لا .
 ◀ م ١٤٣ ، م ١٤٥ ، م ١٤٨ تكرار ل م ١٤٢ .
 ◀ م ١٤٩ : م ١٥٢ ظهر اللحن الرئيسي في صوت الشيللو في مقام بياتي على
 نغمة لا وبمصاحبة كمان ١ وكمان ٢ والفيولا في أداء متنوع ما بين
 النغمات المتصلة والتريملو .
 ◀ م 153 : م ١٥٥ أداء متنوع لجميع الأصوات ما بين الجليساندو والتريل .
- الكودا | Coda من ج ١٥٦ : ج ١٧٢ :

تبدأ في سلم فا# / ص وسلم مصنوع ليديان / ص مصور علي درجة فا
 وتنتهي علي تآلف بالرباعات (الخماسات) (دو - فا - ري b) (دو#)
 الهارموني

• التحليل التفصيلي :

- ◀ م ١٥٦ : م ١٥٩ تآلفات تمهيدية للقفلّة
 ◀ م ١٦٠ : م ١٧١ استعراض لنغمات تآلف رباعي متنافر (دو - فا ري b - دو)
 بشكل متصل حتي نهاية المؤلفة في مازورة ١٧٢ .
- ويأخذ الباحث النظرية الفلسفية التي نج بناء ناليف المؤلف لنعبر عنها بان :
- ◀ القسم الأول من م : ٤٧ قسم يعتمد علي ثلاث نغمات (فا# - لا - فا)
 فلاجوليت وهذا تعبيراً عن الحزن وهي حالة قريبة للنواح واستخدام بعض
 النغمات المرورية (صول b) واستخدام الباحث أداء التريملو في آخر ثلاث
 موازير لتعبر عن حالة الترقب والاضطراب .
- ◀ القسم الثاني من م ٤٨ : م ٦٨ وهو قسم يعبر عن الفرح بعد ترقب ويعتد
 علي التداخل اللحني بين الآلات وباستخدام التريل في أداء صوت الكمان
 ◀ القسم الثالث من م ٦٩ : م ١٠٠ وهو قسم يعبر عن التعجب والسرور والترقب
 للمستقبل المشرق
- ◀ القسم الرابع من م ١٠٠ : م ١٢٢ ويعبر عن حالة من الحب والفرح وتم التعبير
 عنه باستخدام الأيقاعات (المصمودي) ويعبر المؤلف عن الفرح الداخلي
 الغير مكتمل باستخدام النبر ، ويعبر أيضاً في نفس الفكرة عن الشرود
 وبإدارة الأمل التي تحس من بعيد وتم التعبير عنه باستخدام أرباع النغم
 والميلودي الواضح .
- ◀ القسم الأخير من م ١٢٣ : م ١٧١ يعبر هذا القسم عن الاضطرابات المتعددة
 وعلي الرغم من وضوح تلك الاضطرابات إلا أن هناك دائماً نوع من الأمل .
- ويرى الباحث أن تلك المؤلف يمكن الإسنادة منها في أكثر من محور :
- ◀ تعتبر المؤلفة نموذج واضح للتأليف للرباعي الوتري لموسيقي القرن
 العشرين لعرضه علي الطلاب .

- ◀ يمكن للطلاب الاسترشاد بتلك المؤلفات لمساعدتهم علي التأليف الموسيقي المعاصر .
- ◀ تستخدم المؤلفات كنموذج لتحليل الرباعي الوتري بأصواته المتشابهة وفقاً للتأليف الموسيقي المعاصر .

• النوصيات :

- ◀ يوصي الباحث بزيادة الاهتمام بالتأليف الموسيقي المعاصر .
- ◀ يوصي الباحث بزيادة الاهتمام بتعريف الطلاب بأصول التأليف والتحليل لمؤلفات القرن العشرين .
- ◀ يوصي الباحث بضرورة تشجيع الطلاب علي التأليف الموسيقي المعاصر .

• قائمة المراجع :

- احمد بيومي : القاموس الموسيقي ، المركز الثقلي القومي ، دار الإوبرا المصرية ، القاهرة ، ١٩٩٢ .
- عواطف عبد الكريم : موسيقى القرن العشرين - محيط الفنون ، دار المعارف - القاهرة ١٩٧١ . .
- كمال شفيق رزق : الاعداد للعرزف الجماعي وأهميته لدراسى الفيولينه بكلية التربية الموسيقيه ، رسالتة دكتوراه غير منشوره ، كلية التربية الموسيقيه جامعة حلوان ، القاهرة ١٩٨٢ م
- محمد كمال اسماعيل ، مراجعة يوسف السيسى ، التحليل والتوزيع الأوركسترالي ، الهيئتة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٩٣ م .
- محمد محمود عمار ، الموسيقى الكلاسيكية ، مكتبة النهضة ، ٩٥ م .
- مرفت عبد العزيز حسن ، أسلوب مقترح لتنمية المهارات العزفيه للفيولينه فى موسيقى الحجره ، مجلة العلوم والفنون ، كلية التربية الموسيقيه - جامعة حلوان ابريل ٢٠١١ م .

- **Apel , will** ; Harvard Dictionary of music 2nd

- **Sadie Stanley**: "*The New Groves Dictionary of Music and Musician*", Sixth Edition, Macmillan, London, 1980.

AHAAT

String Quartet

= Exaggerated bow pressure and increased speed of bow movement towards the end of the crescendo, stop the bow stuck on the string.

*pizz. = Left-hand pizzicato, improvise and use left-hand pizz. and ordinary pizz.

= Quarter tone (between flat & natural pitch).

= Bartok pizzicato.

Rasheed AL-Bougaily

7 10 3

mp *pp* *mp* *pp*

11

mp *pp* *ff*

pp *mp* *pp* *mp*

14

pp *ff* *mp* *pp* *ff*

pp *mp* *pp* *mp* *pp* *sim.*

4

17 (51)

8va

mp

pp

ff

20 (51)

mp morendo

mp morendo

23 (51)

pp

pp morendo

mp

pp

mp

27 *mp* *pp* *mp* *pp* *mp* *pp* *ord.* *pp* *ff* 5

30 *f* *mp* *f* *mp* *pp* *ff* *subito*

33 *♩=100* *animando* *pp* *ff* *ff* *ff* *pp* *ff*

Musical score for measures 35-37. The score consists of four staves: two treble clefs, one alto clef, and one bass clef. The music includes dynamic markings such as *pp*, *f*, and *ff*, and articulation marks like accents and slurs.

Musical score for measures 38-40. The score consists of four staves: two treble clefs, one alto clef, and one bass clef. The music includes dynamic markings such as *pp* and *ff*, and articulation marks like accents and slurs.

Musical score for measures 41-43. The score consists of four staves: two treble clefs, one alto clef, and one bass clef. The music includes dynamic markings such as *pp*, *ff*, and *molto rall.*, and articulation marks like accents and slurs.

44 $\text{♩} = 85$ $\text{♩} = 99$ *pizz.* 7

mp *pp < ff* *pp < ff* *pp < fff* *f*

pp < ff *pp < ff* *pp < fff* *f*

pp < ff *pp < fff* *f*

49 *arco*

mf < ff *mf < ff* *mf < ff* *mf < ff*

51 *detache*

mf poco cresc. *mf poco cresc.* *mf poco cresc.* *mf poco cresc.*

8

53

55

57

59

9

61

fff

63

fff

10

63

67

69

76

pp *mp* *f* *mf* *ff* *mp* *mf* *ff* *mp* *mf* *ff*

pizz. *arco* *pizz.* *arco* *sul pont.* *ord.* *sul pont.* *arco* *ord.*

70 11

mf - ff sim.

mf - ff mf - ff mf - ff

mf - ff mf - ff mf - ff

mf - ff sim.

72 78

ff mp ff

ff mp ff

ff mp ff

ff mp ff mp

sul pont.

12

♩ = 90

74 sul pont.

f *mp* *f* *mp* *mf*

sul pont.

f *mp* *f* *mf*

sul pont.

mf *mp* *f* *mf*

ord.

mp *f* *mp* *f*

75

ff *f* *mp* *mp* *f* *mp*

ff *mf* *f* *mp*

f *mf* *mf* *f* *mf*

f *mp* *mf*

sul pont.

81 *mf* *f* *ord.* *mf* *f* *ord.* *mf* *f* *ord.*

85 *mf* *f* *ord.* *mf*

88 *mf* *f* *ord.* *mf* *f*

14

94

98 (M1)

mf *f* *mf* *ff*

mf *ff* *mf* *ff* *mf* *ff* *mf*

mf *ff* *mf* *ff* *mf* *ff*

mf *f* *f* *mf*

♩ = 100

101 *sul pont.* *mf*

103 *sul pont.* *mf*

104 *ff* *pizz.* *f* *pizz.* *ff*

16

106 arco sul pont. pizz.

f — *ff* *f* — *ff* *ff* *pizz.*

108 quasi

mf *poco* *cresc.*

quasi

mf *poco* *cresc.*

sul pont.

mf *poco* *cresc.*

sul pont.

arco *mf* *poco* *cresc.*

arco sul pont.

109

pizz. quasi

17

110

111

ff *poco cresc.*

ff *poco cresc.*

ff *poco cresc.* *pizz. quasi*

ff *poco cresc.*

* *pizz.* * pitches are free

112

* - Left-hand pizzicato, improvise and use left-hand pizz. and ordinary pizz.

18

Musical score for measures 119-120. The score is written for piano and guitar. The top staff shows guitar fretting with 'x' marks for muted strings and numbers 1-3 for frets. The piano part consists of four staves: Treble, Treble, Bass, and Bass. Dynamics include *ff* and *f*.

Musical score for measures 121-122. The score is written for piano. It features four staves: Treble, Treble, Bass, and Bass. Dynamics include *f*, *dim.*, and *p*. The top staff has an *espress.* marking.

Musical score for measures 123-124. The score is written for piano. It features four staves: Treble, Treble, Bass, and Bass. Dynamics include *p*, *f*, *mp*, and *morendo*. The top staff has *arco* and *misterioso* markings.

20
125

128

130

132 21

mp ff mf ff mp cresc.
mp ff mp ff mf ff mp cresc.
ff mp ff mp mf ff mp cresc.
mp ff mp ff mf ff mp cresc.

135

f ff
ff
ff
ff

138

f ff
ff
ff
ff

22 *ppp* *ff* *pp* *fff* *pp* *fff*

143 *cantabile* *mp* *mf* *mp* *f* *mf* *f* *mp* *f* *pp* *mp* *pp* *mp* *pp* *mp* *pp* *mp* *pp* *mp*

143 *mf* *f* *mp* *f* *mp* *f* *pp* *mp* *pp* *mf* *pp* *mp* *pp* *mp* *pp* *mp* *pp* *mp* *pp* *mp*

147

149

151

