

المدرسة الأمريكية لتدريس العزف على آلة التشيلو في القرن التاسع عشر

م.د. هشام عزت عقل (٩)

مقدمة:

- في المدرسة الأمريكية ظهر جيل من المؤلفين الموسيقيين الموهوبين الذين أسمعوا صوت بلادهم الموسيقى للعالم وحملوا على عاتقهم الارتقاء التقني بإمكانيات الآلة التكنيكية وتأكيد مكانتها ودورها البارز سواء داخل مجموعات موسيقى الحجرة والأوركسترا أو كآلية منفردة .

- يعتبر كارل فيشر Carl Fischer أحد أهم الرواد الذين حملوا على عاتقهم تقديم أفضل الطريق لتعليم عزف آلة التشيلو والتي وثقها في مجلد بعنوان Method for Violoncello عام ١٨٩١ وهي مدرسة متكاملة تبدأ بشرح وافي لقواعد الصولبيج المتمثلة في المدرج الموسيقي والعلامات الإيقاعية والعلاقات السلمية والإيقاعية بين الإيقاعات والسلام المختلفة قبل بداية تدريبات تدريس الآلة بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من التدريبات مع شرح مفصل لطريقة آداء كل تقنية من التقنيات الخاصة باليد اليمنى واليد اليسرى وصولاً بالدارس المبتدأ إلى مرحلة الإحتراف من خلال مجموعة من التدريبات العزفية لمدارس سابقة مثل سيباستيان لي دوتزور Sebastian Lee كومر Kummer Dotzauer ، مع بعض مقطوعات مختارة من مؤلفات كل من روسيني Rossini (وليم تل William Tell) - هاندل Handel (مسيح Messiah) كما تخلله مجموعة من مقطوعات أعاد إعدادها فيشر بشكل تعليمي للتشيلو أو الفيولينة أو الفلوت بمحاجبة البيانو^(١)

مشكلة البحث :

(١) مدرس آلة التشيلو بكلية التربية النوعية (جامعة المنوفية)

^{١)} [http://imslp.org/wiki/Method_for_the_Violoncello_\(Fischer_Carl\)](http://imslp.org/wiki/Method_for_the_Violoncello_(Fischer_Carl))

من المعروف أن كارل فيشر Carl Fischer هو صاحب أحد أكبر دور للنشر على مستوى العالم إلا أن هناك جانب آخر من حياته الفنية لا يعلم الكثير وهو أنه كان مولعاً بالتدريس والإعداد الموسيقي وتوظيفه لخدمة طرق تدريس الآلات المختلفة سواء عن طريق التأليف منفرداً أو بمشاركة غيره من معاصريه .

الأمر الذي دفع الباحث إلى الوقوف على هذه المدرسة الهامة ، وتناولها تدريباتها وطريقة إخراجها بالشرح والتفسير بحيث يمكن الإستفادة منها عن طريق إضافة محتوى علمي جديد ضمن مناهج تدريس الآلة في الكليات والمعاهد المتخصصة .

أهداف البحث

- ١) التعرف على تقنيات عزف آلة التشيلو في المدرسة الأمريكية واسلوب آدائها من خلال تناول مدرسة (كارل فيشر Carl Fischer) بالشرح والتحليل لكل تقنية من هذه التقنيات بغرض الإستفادة منها في تعليم العزف على آلة التشيلو .
- ٢) تعلم التقنيات العزفية لطريقة آداء اليد اليمنى الخاصة بفنون القوس المتعددة ، واليد اليسرى الخاصة بفنون التنعيم وفقاً للمنهجية العلمية التي أقرتها مدرسة كارل فيشر Carl Fischer لتعليم العزف على آلة التشيلو .

أهمية البحث

إن تحقيق الأهداف السابقة بممارسة التدريب من خلال مدرسة كارل فيشر Carl Fischer لتعليم العزف على آلة التشيلو سوف يؤدي إلى الإرتقاء بمستوى الدارس المبتدئ وصولاً إلى مرحلة الإحتراف وفقاً للمنهجية العلمية التي أقرتها مدرسة كارل فيشر Carl Fischer لتعليم العزف على آلة التشيلو .

أسئلة البحث :

ما هي تقنيات عزف آلة التشيلو في المدرسة الأمريكية في القرن التاسع عشر التي أقرتها مدرسة كارل فيشر Carl Fischer لتعليم العزف على آلة التشيلو والموقعة عام ١٨٩١ في مجلد بعنوان

“ Method for Violoncello” New and Revised
Editionof Celebrated– Tutors?

حدود البحث :

يقتصر البحث على الناشر والمدرس الأمريكي كارل فيشر Carl Fischer في مرحلة الرومانسية المتأخرة وبداية القرن العشرين .

منهج البحث :

يتبع هذا البحث المنهج الوصفي الذي يشمل بناء وتحليل المحتوى .

عينة البحث :

مدرسة فيشر لتعليم عزف آلة التشيلو والتي وتقها عام ١٨٩١ في مجلد بعنوان *Method for Violoncello*

New and Revised Edition of Celebrated– Tutors

أدوات البحث :

(١) آلة التشيلو .

(٢) كتاب مدرسة كارل فيشر *Method for Violoncello– Carl Fischer*

(٣) قائمة المراجع.

الإطار النظري

المبحث الأول : الموسيقى الأمريكية .

أولاً : الموسيقى الأمريكية في القرن الثامن عشر

فى بداية القرن الثامن عشر بدأت القبائل السوداء ذات الجذور الأفريقية الموجودة في أمريكا الشمالية بتذكر العادات الموسيقية الأفريقية وإعادة تخليقها لتناسب احتياجاتهم في هذا المجتمع الأمريكي المختلف الذين يعيشون فيه ، ولكن خطوة تغير الشماليين الأمريكيين للعادات الموسيقية الأفريقية لم تكن موحدة حيث كان لكل إقليم تقاليده موسيقية خاصة به حسب رغبة الجمهور المستمع وبطبيعة الحال كانت الموسيقى تختلف من مكان لآخر، وربما ظهرت بعض الأساليب والطرز المختلفة في هذه الفترة كأساليب «*Downtown*» و «*Uptown*» .

كان هناك نوع من الصرخات الموسيقية الشاكية الحزينة التي قد تجدها في بعض الأماكن مثل: حقول التبغ ومزارع القطن وغيرهم ، وهذه الأمثلة من صناعة الموسيقى السوداء كانت يتداولها مجتمع القبائل السوداء المستعبدة ، والذين كانوا ينفهمون مغزى الموسيقى ويقدرونها بطرق لم تدركها القبائل البيضاء ، وكثيراً ما انتبه العلماء إلى المعنى الخفي لصرخات الحقول ، وأهمية

الطبلول بالنسبة للتواصل بين المجموعات المختلفة من المستعبدين، حتى أن الطبلول كانت ممنوعة من الكاريبي البريطانيه^(١).

وظهر نوع من الموسيقى التي شكلت بواسطة خبرة هؤلاء القبائل السوداء في المناطق الشمالية والجنوبية أثناء الحرب الأهلية التي كانت قائمة في هذه الفترة كان هناك ما يقارب النصف مليون إفريقي في الولايات المتحدة، معظمهم من غرب إفريقيا ، وقد جلبوا ثقافة غنية وموسيقية تقليدية خاصة ، وقد كان الجزء الأكبر من الموسيقى الأفريقية أغاني عمل أو طقوس دينية وكانت نيو أورليان New Orleans الواقعة على نهر الميسيسيبي الهاديء كانت المركز الأمريكي لتجارة الرقيق كانت قد اتخذت أهمية مميزة في تاريخ صناعة القبائل السوداء للموسيقى في أمريكا بالقرب من سوق نيو أورلينز للرقيق، استمر بعض الناس من القبائل السوداء تحت إشراف أسيادهم كي يبيعون سلعهم ويتداولون المعلومات ويرقصون على أنغام الطبلول.^(٢)

وكانت نيو أورليانز مركز هذا النوع من الموسيقى حيث بدأ السكان في تجميع شنى أنواع الطبل العبيد الأفارقة ويقيمون بها الحفلات الأسبوعية التي يغلب عليها الطابع الإيقاعي الممزوج بأهازيجهم الأفريقية والطقوس الدينية وكان الجماهير يتجمعون لمشاهدة هذه الحفلات ، ولم يكن لعازفي هذه الموسيقى مدونات موسيقية بل كانوا يعزفون من الذاكرة أو يؤلفونها بغير التسلية. ومع نهاية القرن التاسع عشر بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية حركة درامية تتمثل في أعمال موسيقية ومسرحيات كتبت بوساطة الزنوج ومن أجلمهم وحولهم. ويعتبر بعض النقاد أن عروض المغنين المتجلولين في أوائل القرن التاسع عشر هي الجذور الحقيقة لمسرح الزنوج أو المسرح الأسود في أمريكا الشمالية. ولكن في البداية كانت هذه العروض يكتبها ويمثلها البيض بوجوه سوداء ، وبعد الحرب الأهلية الأمريكية بدأ السود يشاركون في عروض المغنين المتجلولين ثم أنتجوا بعد ذلك عروضاً موسيقية سوداء كان الكثير منها يقوم السود بكتابتها وإخراجها وتمثيلها^(٣).

ثانياً : الموسيقى الأمريكية في القرن التاسع عشر

في القرن التاسع عشر بدأت الموسيقى الكلاسيكية بالتراجع تدريجياً ، مفسحة المجال لأنواع موسيقية أكثر قدرةً على مواكبة أسلوب الحياة الحديث، خصوصاً مع حلول ما عرف بعصر الجاز في العشرينات في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى، وهو عقد من

^١)<http://www.egyres.com/articles>

^٢)<https://www.facebook.com/soufianetheatre>

الرخاء بين الحربين العالميتين وقبل الكساد العظيم في الولايات المتحدة. اكتسبت هذه الحقبة اسمها من موسيقى الجاز التي نشأت في نيويورك نتيجة تمازج موسيقى الأميركيان الأفارقة والموسيقى الأوروبيّة ، وقد أسس هذا الصنف عدة كتب أغاني وملحنين ألغوا أغاني جاز سهلة الرواج ، عاطفية، خفيفة الإيقاع يسهل الرقص عليها واعتمدت معظمها على أوركسترات مصغرة .

احتفى المجتمع الأميركي بالمؤلفين الجدد وأغانيهم التي تناسب السهرات الراقصة والمناسبات الاجتماعية، خصوصاً في المدن الكبرى التي تقطنها العائلات الثرية من الأميركيان البيض، حيث كان الفصل العنصري لا يزال سارياً.

باتت هذه الأغاني تعرف بالموسيقى الرائجة لانتشارها وسط المجتمع الأكثر ثراءً والمسيطر على الواجهة الفنية للولايات المتحدة، والتي سيطرت على الراديو فور ظهوره، وبات مؤلفوها أثرياء نسبياً لما باعوه من نوّات، إلا أنّهم لم يبرزوا كمؤدين عازفين وصوتين أبداً، إذ تنتهي وظيفة الكاتب بتأليف الأغنية ، أما الأداء فكان من اختصاص الفرق الكبيرة في الحفلات وفي استوديوهات الإذاعات ، إذ لم تكن الإذاعات حينها تبث سوى الأغاني التي تؤدي مباشرةً من استوديوهاتها دون النظر إلى الموسيقى العالمية المنتشرة في أوروبا في ذلك الوقت .

المبحث الثاني: كارل فيشر

حياته الفنية :

ولد كارل فيشر في مدينة تورننجيا Turingia عام ١٨٤٩ ، ولم تذكر أى من المراجع تاريخ وفاته إلا أنه يعتبر من معاصرى الرومانسية المتأخرة وبداية القرن العشرين ، وفي فترة مبكرة من عمره بدأ خطواته الأولى بإستخراج ترخيص لطبعه والنشر وإجراءات تأسيس شركة للطباعة والنشر .

عام ١٨٧٢ بإنشاء محل لبيع الآلات الموسيقية في قرية ريفية شرق مدينة نيويورك ، ثم تحول إلى دار لإعداد المؤلفات الموسيقية وفي النهاية تحول إلى دار كبيرة للنشر ، ثم انتقلت إلى وول ستريت Wall Street عام ٢٠١٣ وأختارت هذه الدار بنشر المدارس التعليمية الموسيقية والمؤلفات الموسيقية وأساليب آدائها للطلاب والموسيقيين المبتدئين وكبار الموسيقيين على السواء

، والجدير بالذكر أنها قامت عملت لأكثر من ١٤٠ عام إنتشرت خلالها في أكثر من ١٤٠٠ فرع على مستوى العالم وهي مستمرة حتى وقتنا الحاضر بإشراف أبنائه وأحفاده^(١).

أهم أعماله لآلہ التشیللو

إهتم فيشر بطرق تدريس الآلات المختلفة سواء عن طريق التأليف منفرداً أو بمشاركة غيره من معاصريه ، كما أهتم بإعادة صياغة (إعداد) الكثير من أعمال غيره من الأساتذة وتوظيف هذه الأعمال لخدمة تدريس هذه الآلات ، ومن أهم أعماله :

- مدرسة لتعليم عزف التشیللو بعنوان Method for Violoncello عام ١٨٩١ (موضوع الدراسة الحالية) وهي مدرسة متكاملة تبدأ بشرح وافي لقواعد الصولفیج المتمثلة في المدرج الموسيقي والعلامات الإيقاعية والعلاقات السلمية والإيقاعية بين الإيقاعات والسلام المختلفة قبل بداية تدريبات تدريس الآلة بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من التدريبات مع شرح مفصل لطريقة آداء كل تقنية من التقنيات الخاصة باليد اليمنى واليد اليسرى وصولاً بالدارس المبتدأ إلى مرحلة الإحتراف من خلال Sebastian Lee دوتزور Dotzauer كومر Kummer ، مع بعض مقطوعات مختارة من مؤلفات كل من روسينى Rossini (وليم تل William Tell) - هاندل Handel (مسيح Messiah) كما تخلله مقطوعات أعاد إعدادها فيشر بشكل تعليمي للتشیللو أو للفیولینة أو الفلوت بمصاحبة البيانو ^(٢) وذلك في الجزء من صفحة ١٠١ إلى صفحة ١١١ وهي ١٠ مقطوعات للعديد من المؤلفين كالتالى :

- ١) جولترمان Goltermann . G مقطوعة للوتريات بعنوان Le Reve مصنف رقم ١٣ .
- ٢) هوزر M. Hauser مقطوعة للفیولینة والبيانو مصنف رقم ١١ .
- ٣) جونود C. Gounod سرباند .
- ٤) هيسلت A. Henselt المقطوعة رقم ١١ من عدد ١٢ مقطوعة للحجرة .
- ٥) هيسلت A. Henselt فالس رقم ١ سلم (فا) الكبير مصنف ٢٨ .
- ٦) راف Raff. L مقطوعة رقم ٣ مصنف ٨٥ .

^{١)} https://en.wikipedia.org/ Carl_Fischer_Music

^{٢)} [http://imslp.org/wiki/Method_for_the_Violoncello_\(Fischer_Carl\)](http://imslp.org/wiki/Method_for_the_Violoncello_(Fischer_Carl))

- ٧) روينستين A. Rubinstein رومانسيه رقم ١ مصنف ٢٦ .
- ٨) سبور Spohr . باركارول Barcarolle رقم ١ من موسيقى الحجرة مصنف ١٣٥ .
- ٩) شومان Schumann . أغنية رفيعة رقم ١ من ألبوم الأغانى مصنف ١٢٤ .

كما ألف فيشر العديد من المدارس التعليمية لآلات أخرى مثل :

الفيولينة : إعادة إعداد ٦ صوناتات من تأليف هيندل وصياغتها بشكل تعليمي في مجلد بعنوان Six Sonatas

الكلارنيت : - بعنوان Festival Performance Solos Clarinet .

G Pares Daily Exercises and Scales for Clarinet Pares

.Foundation to Flute Playing الفلوت : بعنوان

الأطار التحليلي

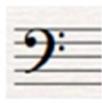
يستعرض الباحث في هذا الإطار الدراسة التحليلية لمدرسة فيشر لتعليم عزف آلة التشيلو والتي وتقها عام ١٨٩١ في مجلد بعنوان Method for Violoncello

New and Revised Edition of Celebrated- Tutors

• مقدمة

بدأ المؤلف مدرسته بإلقاء الضوء على مبادئ التربية الموسيقية (الصولفيج) من خلال إستعراض الإيقاعات وتقسيماتها والسكنات والنوتة الموسيقية والسلام والمفاتيح المستخدمة في قراءة مدونة آلة التشيلو مستعيناً بأشكال إيضاحية كنوع من التمهيد قبل ممارسة التدريب على الآلة كالتالي :

عرض لأشكال المفاتيح المستخدمة في مدونات آلة التشيلو وبدأ بفتح الباص ، ثم التينور ، ثم السوبرانوا كالتالي :

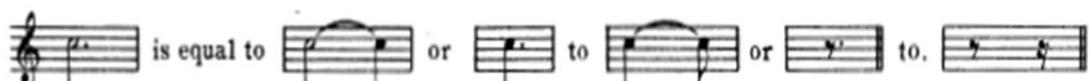
فتح (ف) الباص

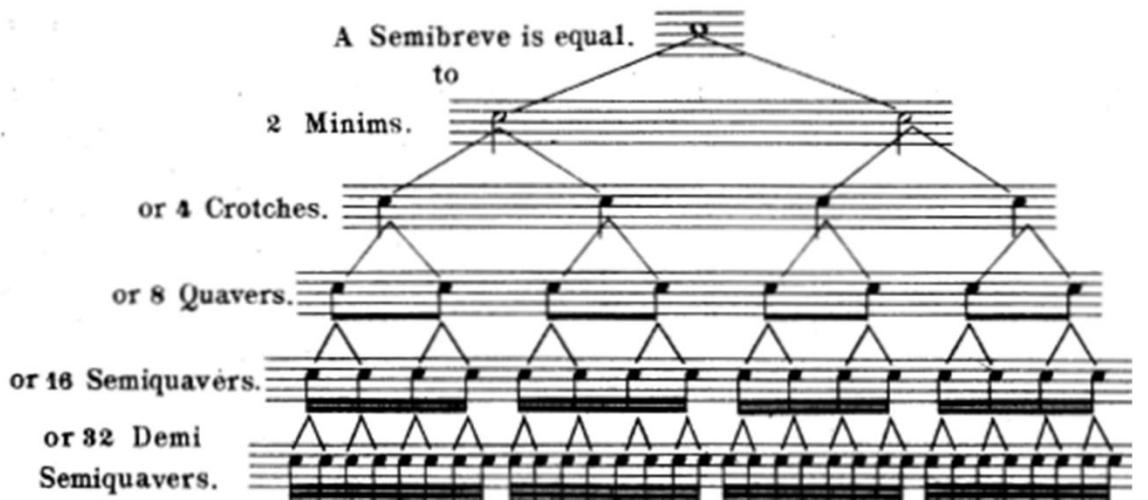
فتح (دو) التينور

فتح (صو١) السوبرانو

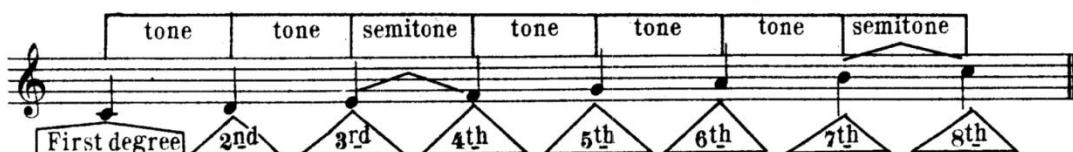

- عرض توضيحي شامل لإيقاع (الرونـد) وتقسيماته :

شكل رقم (١٠) عرض توضيحي لأسماء الأوتار وأماكنها على المدرج

- عرض توضيحي لتدرج السلم الموسيقى والعلاقة بين أبعاده :

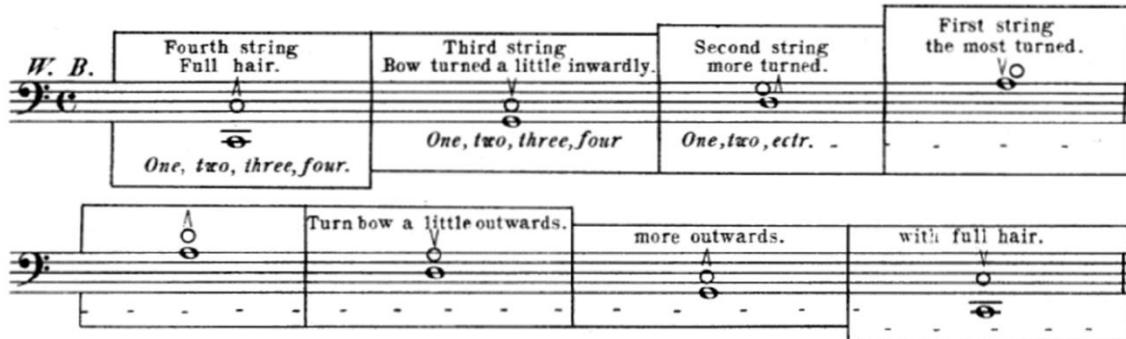

- شرح حركات القوس وأجزاءه وأرقام الأصابع من الناحية العزفية في الجدول التالي :

بداية التدريب (الوضع الأول)

• الأوتار المطلقة

بعد التمهيد السابق إنقل المؤلف إلى مرحلة التدريب ، وبدأها بداية تقليدية مشابهة لمعظم مدارس عصره وهي مرور القوس على الأوتار المطلقة صعوداً وهبوطاً كالتالي :

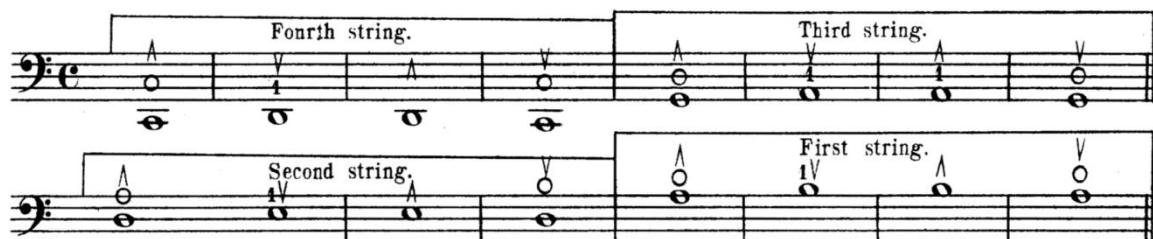

وأشار المؤلف إلى مراعاة :

- البداية بالوتر الرابع (دو) والأداء بالقوس كاملاً W.B
- مرور شعر القوس بالكامل على الوتر مع الحركة الصحيحة للفوس واليد اليمنى.
- آداء كل وتر بقوس منفرد (ديتاشيه عريض) مع البداية بقوس هابط .
- نطق زمن الروند عن طريق العد من ١ : ٤ لكل نغمة .

• العق بالأصابع

- بعد تمرين الأوتار المطلقة ينتقل المؤلف مباشرة إلى العق بالأصابع ويببدأها بالأصبع الأول على الأوتار الأربع بزمن الروند هبوطاً وصعوداً ويببدأ بالوتر الرابع (دو) كالتالي :

- التدريب على العق بالأصبع الأول والثالث ، ثم الأول والثاني بقوس منفرد بأسلوب (الديتاشيه العريض) على الأوتار الأربع ويببدأ بالوتر الرابع (دو) مع الأداء بالقوس كاملاً W.B كالتالي:

التدريب باستخدام الأصابع الأربع مجتمعة في تمرين واحد في تدرج سلمي بسلم (دو) الكبير لمدى أوكتفين بقوس منفرد في الوضع الأول بأسلوب (الديتاشيه العريض) بزمن البلاش على الأوتار الأربع هبوطاً وصعوداً (بمسافة الثانية) كالتالي :

W. B.
SECONDS.

1 3 4 1 3 4

4 1 2 4 1 2 4

القوس المتصل

- نموذج لتدريبات تكنيكية لتقوية الأصابع الأربع على الأوتار الأربع ، ونموذج آخر على التدريب على الآداء بقوس متصل لكل ثمانى نغمات على الأوتار المطلقة بكل القوس

w.B أو منتصف بعرض لتقوية الرسمة :

-عرض توضيحي متدرج لدليل السلام ذات دائرة الرفع # مع الإشارة إلى كل سلم كالتالي :

- بعد الدراسة النظرية لعلامات الرفع ينتقل المؤلف إلى التدريب على السلم الذي يحتوى على أول عالمة رفع وهو سلم (صو١) الكبير فى الوضع الأول بأسلوب الديتاشهير العريض مع الإشارة لمسافة النصف تون بالعلامة ٨ على طرفى المسافتين كالتالى :

A musical score for a six-string guitar. The staff is in G major (two sharps) and common time (C). The notes are primarily eighth notes, with some sixteenth-note patterns. Fingerings are indicated above the notes: 0, 1, 3, 4; 0, 1, 3, 4; 0, 1, 2, 3, 2, 1; 0, 4, 3, 1, 0, 4, 3, 1. The music begins at the 10th fret of the B string and continues across the strings.

- تمرин في سلم (صوٰل) الكبير بأسلوب الديتاشيه مع مصاحبة آلة تشيلو ثانية يقوم المدرس بالاداء عليها ، وتأتي المصاححة بعدة أشكال :

- نغمات ممتدة - أو بحركة عكسية مع اللحن الأساسي - أو بشكل كانون كال التالي :

A musical score for two voices, labeled "W. B.". The top staff is in common time (indicated by a 'C') and has a key signature of one sharp (F#). The bottom staff is also in common time and has a key signature of one sharp (F#). The music consists of two measures. Measure 1 starts with a quarter note on the first line of the top staff, followed by eighth notes on the second line, and a half note on the first line. Measure 2 starts with a quarter note on the first line of the top staff, followed by eighth notes on the second line, and a half note on the first line. Fingerings are indicated above the notes: measure 1 has 4 over the first note, 1 over the second, 4 over the third, 2 over the fourth, 1 over the fifth, 4 over the sixth, 2 over the seventh, 1 over the eighth, 0 over the ninth, 4 over the tenth, 3 over the eleventh, and 4 over the twelfth. Measure 2 has 1 over the first note, 0 over the second, 4 over the third, 3 over the fourth, 4 over the fifth, 3 over the sixth, 1 over the seventh, 4 over the eighth, 4 over the ninth, 4 over the tenth, and 0 over the eleventh. A dynamic marking "ff" (fortissimo) is placed at the end of the second measure.

-عرض توضيحي متدرج لدليل السلام ذات دائرة الخفض b مع الإشارة إلى كل سلم

کالتالی :

- بعد الدراسة النظرية لعلماء الخفاض ينتقل المؤلف إلى التدريب على السلم الذي يحتوى على أول علامة خفاض وهو سلم (فا) الكبير في الوضع الأول بأسلوب الديتاشهير العريض مع الإشارة لمسافة النصف تون بالعلامة ٨ على طرفى المسافتين كالتالى :

- تدريبات متعددة على الأداء في الوضع الأول في سلم (فا) الكبير والميزان الثالثى مع الأداء يشكلين : (قوس متصل) Legato "لجاتو" لغامتين ويؤدى بالجزء القريب من الماكينة ، و(قوس منقطع) Detache "ديتاشيه" بكل القرس ومصاحبة آلة تشيلو ثانية يقوم بالأداء عليها المدرس بأى شكل نغمات ممتدة ، أو بحركة عكسية مع اللحن الأساسي كالالتالي :

A musical score for bassoon, page 6, featuring ten measures of music. The key signature is B-flat major (two flats). The time signature is common time (indicated by '4'). Measure 1 starts with a bass clef, a key signature of two flats, and a 4/4 time signature. Measures 2 through 10 show various fingerings (1, 2, 3, 4) and bowing markings. The bassoon part is accompanied by a piano part, which is mostly silent except for a few notes in measure 1.

وهكذا تناول المؤلف جميع السلام ذات دائرة ال # ودائرة ال b فى الوضع الأول والذى تناوله من خلال عرض السلم والتدريب عليه، ثم التدريب من خلال تمرين لحنى مع آلة تشيلو مصاحبة.

• الوضع الممتد Extended Position

- التدريب على الوضع الممتد(الإمتداد الأول) بين الأصبع الأول والأصابع الثلاثة التالية ،
مع تتابعات صاعدة لأربيج سلم (لا) الصغير كالتالي :

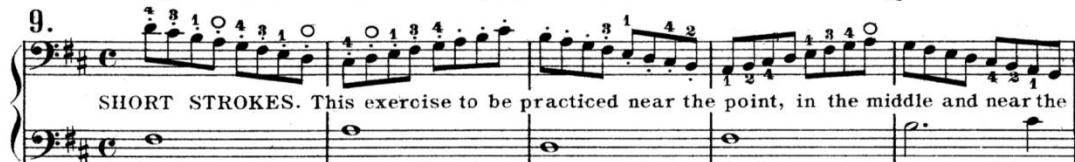
- التدريب على الوضع الممتد من خلال آداء السلم الكبير الذى يحتوى على علامتى رفع وهو سلم (رى) الكبير بأسلوب الدينashieh العريض كالتالى :

تدريبات على تقنيات الاداء بالقوس في الوضع الأول

• الأستاكاتو Staccato

تدریبات متنوعة على آداء سلم (ر) الكبير في الميزان الثاني مع التدريب بأسلوب الإستكاثو Staccato وأشار المؤلف إلى مرعاة آدائه بجزء قصير من منتصف القوس أو بالقرب من الماكينة ، مع مصاحبة ممتدة للة تشيللو ثانية يقوم بالأداء عليها المدرس كالتالي :

• الديتاشر القصير Detache

- تدريبات على آداء الديتاشيه القصير بجزء صغير من منتصف القوس M والجزء القريب من الماكينة Nut ، مع التدريب على آداء الإيقاع (♩ ♩) في تدرج سلمى والإيقاع (♪ ♪) في فرزات الأربيج الخامسة كالتالي :

القوس المتصل • Legato

- التدريب من خلال تمرين من مدرسة لي Lee على آداء القوس المتصل بشكل أكثر صعوبة من خلال ربط أربع نغمات متتابعة في تدرج سلم على الأوتار الثلاثة الأولى مع إمكانية إضافة الوتر الرابع :

To be practised first slowly and by degrees quicker. S. Lee.

1.

A string.

- التدريب على آداء القوس المتصل لعدد ١٢ نغمة في قفزات الأربع على الأوتار الثلاثة الأولى مع إمكانية إضافة الوتر الرابع :

3.

• القوس المتنوع Variety Bow

- التدريب على مرونة الرسغ وآداء القوس المتصل لنغمتين ثم أربع نغمات ثم ثمانى نغمات على الأوتار الثلاثة الأولى مع إمكانية إضافة الوتر الرابع ويتم الآداء بأجزاء متنوعة من القوس ، مع التدريب بأسلوب الإستكانتو المتصل ، إلا أن المؤلف لم يشر إلى أسلوب آدائه:

1.

الانتقال بين الأوضاع Shifting the Positions

- صاغ المؤلف لكل وضع نموذج للتدريب والشرح ثم تدريب لحنى، ويبدأ هذه التقنية بنموذج توضيحي لشرح ال ٦ أوضاع الأولى على الأوتار الأربع مع شرح لكيفية تسمية الوضع الذي يحدده الأصبع الأول كالتالي :

	1 st position.	2 nd position.	3 rd position.	4 th position.	5 th position.	6 th position.
1 st string.						
2 nd string.						
3 rd string.						
4 th string.						
						•
						•

• وضع النصف

- بدالية التدريب على الإنقال بين الأوضاع ويدأها المؤلف بنموذج للتدريب على وضع النصف مصورةً على الأوتار الأربع في التمرين التالي :

• الوضع الثاني

- يبدأ المؤلف التدريب على هذه التقنية بنموذج للتدريب على الوضع الثاني مصورةً على الأوتار الأربع في التمرين التالي :

• الوضع الثالث

- يبدأ المؤلف التدريب على هذه التقنية بنموذج للتدريب على الوضع الثالث مصورةً على الأوتار الأربع في التمرين التالي :

- تمرين للتدريب على الأداء في الوضع الثالث ويتخللها الوضع الثالث الممتد بين الأصابع الأول والثانية ونصف الوضع الرابع دون الإشارة إليه ، ويؤدي التدريب بأسلوب الديتاشيه:

• الوضع الرابع

- يبدأ المؤلف التدريب على هذه التقنية بنموذج للتدريب على الوضع الرابع مصوراً على الأوتار الأربع مع الوضع الرابع الممتد في التمرين التالي :

- تمرين للتدريب على آداء فنون حركة القوس والصوت الصادر بأسلوب الديتاشيه العريض :

19. EXERCISE.

وأشار المؤلف إلى مراعاة الأداء وفقاً للأشكال التالية :

- الأداء بضغط متسلٍ على خشب القوس بحيث يخرج صوت متساوٍ القوة في كل أجزاءه
- الأداء بضغط متزايد حتى منتصف القوس ثم بضغط متراقص حتى طرفه.
- الأداء بضغط متزايد حتى طرف القوس ، ثم بضغط متراقص حتى طرف ماكينة القوس Point.
- نموذج للتدريب على الإنقال من الوضع الأول إلى الوضع الرابع على الأوتار الأربع بترقيم أصابع موحد ، وأخر مضافاً إليه صوت الصفير (فلاجيوليت) مصوراً على الأوتار الأربع:

• التدريب على آداء السلام المختلفة مع مفتاح (دو) تينور

- نموذج إيضاحى لسلم (دو) الكبير لمدى أوكتافين فى مفتاح (دو) تينور ، مع إشارة المؤلف إلى أهمية القراءة فى هذا المفتاح وتدوين المؤلف لكل نغمة بالحروف الاتينية لأسماء النغمات :

TABLE.

- التدريب على آداء سلم (فا) الكبير لمدى أوكتافين مع استخدام مفتاح (دو) تينور فى تدوين السلم والإشارة إلى نغماته بالحروف الاتينية كالتالى :

SCALE OF F MAJOR.

- تمرين فى سلم (فا) الكبير فى أوضاع عزفية متعددة مع استخدام مفتاح (دو) تينور ، وقد اختار المؤلف تمرين من مدرسة Lee يؤدى بأقواس متعددة بنموذج غير ثابت كالتالى :

Andante.

- التدريب على آداء السلام لمدى أوكتافين كما فى سلم (مى b) الكبير لمدى أوكتافين كالتالى :

SCALE OF E♭ MAJOR.

• التدريب على الأداء فى المنطقة الصوتية الحادة

- بعد إستعراض المؤلف للكثير من السلام والتدريبات ينتقل إلى الأوضاع الحادة ، وقد بدأ المؤلف بالأوضاع التى سماها (الأوضاع التى تؤدى بدون مساعدة أصبع الإبهام) أى الأوضاع التى يكون فيها أصبع الإبهام ثابتاً فى مكانه ولا يتحرك مع حركة اليد ، وقد بدأ

المؤلف التدريب بنماذج لسلام متعددة تؤدي في المنطقة الصوتية العليا ، ثم تتبع أربيج

سلم (دو) الكبير بايقاع (♩) كالتالي :

C MAJOR.
D MAJOR.
C MINOR.
D MINOR.
B MAJOR.

• التدريب على القراءة من خلال مفتاح السوبرانو (صول)

- عرض توضيحي لسلم (دو) الكبير في مفتاح السوبرانو (صول) مع عرض أسماء النغمات

بالأحرف اللاتينية ، وقد أشار المؤلف إلى أهمية القراءة في هذا المفتاح
Notes in the Treble clef.

• الحليات Ornament

صاغ المؤلف طريقة في التدريب على كل حلية من خلال نموذج للشرح ثم تدريبات لحنية:

حلية الأبوجياتورا : Appoggiatura

- يبدأ المؤلف تدريس هذه الحلية من خلال نموذج لشرح طريقة تدوينها وأسلوب أدائها من

خلال المثالين التاليين :

Written thus:
Played thus:

Written thus:
Played thus:

حلية الباسنج شاك : Passing Shake

- يبدأ المؤلف تدريس هذه الحلية بشرح لطريقة تدوينها وأسلوب أدائها من خلال المثال التالي:

حلية الجروبتو أو التيرن : Grupetto – Turn :

- يبدأ المؤلف تدريس هذه الحلية بشرح لطريقة تدوينها وأسلوب أدائها من خلال المثال التالي:

With sharps and flats.

حلية الشاك Shake

- يبدأ المؤلف تدريس هذه الحلية بشرح لطريقة تدوينها وأسلوب أدائها من خلال المثال التالي:

وقد أشار المؤلف إلى أهمية التمهيد لآدائها وذلك بتدريب الأصابع على العنق المتكرر بأن ترتفع لأعلى ثم تنقر الوتر بتكتوبات إيقاعية متعددة واقتراح المؤلف التدريب التمهيدي بالتمرين التالي :

- تمرين من مدرسة Lee للتدريب التمهيدي لآداء حلية الشاك في اوضاع عزفية متعددة مع القوس المتصل :

63. Allegro moderato.

S. Lee.

• السلام الكروماتيكية Chromatic Scale

- تبدأ فيشر التدريب على آداء هذه التقنية من خلال السلم الكروماتيكي في الأوضاع العزفية الأولى كالتالي :

- نموذج تمرين من مدرسة كومر Kummer للتدريب على السلم الكروماتيكي في الأوضاع العزفية الأولى Chromatic Scale :

65. Allegro.

Kummer.

- التدريب على السلم الكروماتيكي Chromatic Scale في الأوضاع العزفية العليا في الشكل التالي :

A musical score for bassoon, showing a single melodic line across three staves. The first staff begins with a bass clef and a key signature of one sharp. The second staff begins with a bass clef and a key signature of two sharps. The third staff begins with a bass clef and a key signature of one sharp. The music consists of a series of eighth and sixteenth note patterns, each marked with a specific fingering number above the note head. The first few notes have fingerings 0, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. This pattern repeats with slight variations in the key signature changes.

• الأداء بأسلوب النبر Pizzicato

التدريب على الأداء بأسلوب النبر Pizzicato ، وقد قدم فيشر شرحاً لأسلوب آدائه حيث قال (يؤدي الإستكاثو المنفرد بنبر الأصبع الأول للوتر مع استمرار إمساك داخل راحة اليد ، أما التلفات سواء الثلاثية أو الرباعية فآدائها يكون أكثر سهولة حيث تؤدي بأصبع الإبهام مع استمرار إمساك داخل راحة اليد أيضاً ، وعلى الدار مراعاة سرعة الحركة عن الإنقال من حالة الأداء بالنبر إلى حالة الأداء بالقوس Arco) ، وبدأ التدريب بتمرينين يؤدى بالطريقتين "النبر المنفرد بالأصبع الأول ، والتلفات بأصبع الإبهام" (٤) كالتالي :

• وضع الإبهام Thump Position

- قد قدم المؤلف شرحاً للأداء بهذا الوضع حيث كتب (بدون الأداء بوضع الإبهام يكون العازف محدود تكنيكياً ، ويؤدي بعفه أصبع الإبهام على الوترين بشكل مستقيم لتحفيظ الضغط عن العفه بباقي الأصابع) ، وبدأ المؤلف التدريب على هذه التقنية الهامة والمتقدمة بتمرين مكون من نموذج لمجموعة من السلام الكبيرة تؤدي بترقيم موحد لأصابع اليد على الأوتار الأربع بوضع الإبهام فقط ، مع البداية بالتدريب على عفه أصبع الإبهام على الوترين (رى- لا) بأسلوب العازف المزدوج كال التالي :

* يظهر في التمرين السابق حلية الأربيج وهي التي يؤدي فيها التالف بنقر الأوتار بأصبع الإبهام بطريقة متسلسة تشبه التالفات على آلة الهارب

Positions C MAJOR 2nd string. 1st string. 2nd string. 3rd string. 4th string.

Positions D MAJOR

❖ الإنقال بين الأوضاع بإستخدام وضع الإبهام

- بدأ المؤلف هذه التقنية بعرض نموذج لسلم (دو) الكبير الذي يأتي بوضع أصبع الإبهام على نغمة (صوول - دو) على وترى (لا - رى) ثم سلم (لا) الكبير الذي يأتي بوضع أصبع الإبهام على نغمة (لا - رى) على وترى (لا - رى) بأسلوب الديتاشهي العريض كالتالى :

1. Study.

• Spiccato الإسبيكتو

- قدم المؤلف شرحًا للأداء بهذا الوضع حيث كتب (يأتي الإسبيكتو من منتصف القوس ويكون من قفز القوس وارتداده على الوتر بشكل سريع لينتاج نغمة قصيرة الذبذبة قدر المستطاع ، ولابد للقوس أن يلمس الوتر بمرونة تامة للرسغ) ، ثم مجموعة تمارين كالتالى :

- نموذج تمررين نشط من مدرسة Lee كالالتى :

81. Allegro. S. Lee.

النغمات الهازمنية Harmonic Sounds

تقسم النغمات الهازمنية عند فيشر إلى قسمين :

• أولاً : الهازمنيات الطبيعية Naturel Harmonics

- قدم فيشر تعريفاً للنغمات الهازمنية الطبيعية حيث كتب (يطلق عليها الفلاجيوليت Flageolat ، وهى تأتى من لمس الوتر فى أماكن التقسيم(نصفه - ربعه - خمسه.....) وحدد فيشر أماكن تقسيم الوتر فى المنطقة الصوتية الحادة فى النموذج التالى :

- حدد فيشر أماكن تقسيم الوتر في المنطقة الصوتية المنخفضة مع بالناتج الصوتي الحقيقي:

First string.

Played thus

Real sound

Second string.

- **ثانياً** : الـهـارـمـونـيـات الصـنـاعـيـة Artificial Harmonics

First string.

العزف المزدوج في المنطقة الصوتية الحادة

• الأوكتافات

- تمرن للتدريب على مسافة الأوكتاف للحنى والهارمونى بأسلوب العزف المزدوج فى المنطقه الصوتية الحادة فى سلم (لا) الكبير :

STUDIES ON OCTAVES.

- نموذج تمرین من مدرسة كومر للتدريب على مسافة الأوكناف الهاارمونى :

83. *Tempo ad libitum.* Kummer.

• الثالثات الهاارمونية

- تمرین فى سلم (رى) الكبير للتدريب على مسافة الثالثة الهاارمونية والثالثة اللحنية ، ينتهي

بتسلسل سلمى صاعد وهابط بمسافة العاشرة اللحنية كالتالى :

STUDIES ON THIRDS.

1.

❖ السادسات والثالثات الهاارمونية

- نموذج تمرین من مدرسة كومر للتدريب على مسافة الثالثة ومسافة السادسة الهاارمونية

فى سلم (دو) الكبير كالتالى :

84. *Tempo ad libitum.* Kummer.

❖ التريمولو Teremolo

• تناول فيشر فى هذه التقنية النوع الأكثر شهرة من التريمولو وهو يريمولو القوس وأطلق عليه فيشر اسم تريمولاندو Termolando Bow وكتب عن أسلوب آدائه (أنه يؤدى برعشة القوس مع استخدام جزء قصير منه طوال القيمة الزمنية) كما قدم شرحًا لأسلوب آدائه فى النموذج التالى :

Written thus

Played

شكل رقم (١٦٤) نموذج لأسلوب آداء التريمولو

وقد إختتم فيشر مدرسته بمجموعة تطبيقات متنوعة مستعيناً بأعمال الكثير من المؤلفين والمدرسين العالميين المعاصرين والسابقين له بغرض ترتيب الدارس على على المصاحبة تمهدأ لإعداده كعازف ضمن أعضاء موسيقى الحجرة بأنواعها أو الأوركسترا السيمفوني مثل :

- إفتتاحية وليم تل Overture of William Tel للوترات .
- مصاحبة عمل غنائي بعنوان And the Angel مستمد من موسيقى المسيح Messiah لهاندل Handel .
- مقطوعة موسيقية بعنوان Le Reve للتشيلو والبيانو لجولترمان G. Goltermann للتشيلو والبيانو .
- فالس بعنوان Petite و مقطوعة موسيقية بعنوان Liebeslied للمولف الموسيقى A.Henselt هانست .
- أندانتينو Andantino بعنوان Gavatina مصنف رقم (٨٥) لراف J. Raff .
- مقطوعة بعنوان Barcarolle لسبور Spor . L للتشيلو والبيانو .
- مقطوعة بعنوان Schlummerlied للتشيلو والبيانو لشومان R. Schumann .

نتائج البحث

من واقع الدراسة التحليلية لمدرسة كارل فيشر لتعليم العزف على آلة التشيلو أمكن للباحث الإجابة على سؤال البحث كالتالى:

ما هي تقنيات عزف آلة التشيلو في المدرسة الأمريكية في القرن التاسع عشر التي أقرتها مدرسة فيشر لتعليم عزف آلة التشيلو والتي وتقها عام ١٨٩١ في مجلد بعنوان : “Method for Violoncello” New and Revised Editionof Celebrated-Tutors?

وجاءت الإجابة من خلال الإطار التحليلي وكانت كالتالى :

قسم فيشر مدرسته إلى أربعة أجزاء بدون فواصل وكل جزء يحمل مجموعة أهداف تعليمية كالتالى :

❖الجزء الأول : (الوضع الأول) - وتناول فيه المؤلف :

تمهيد : ويشمل بعض بنود صوفافية تدرس في مادة الصواليج والدراسات الموسيقية ، ثم التدريب على الأوتنار المطلقة بأسلوب الديتاشهه العربيض .

○ اليد اليسرى : وشملت :

- العق بالأصابع : والذى تناوله بطريقة مستوفية ومنطقية ومترددة (الأصبع الأول -

الأصبع الأول والثانى أو الثالث - ثم أضاف الأصبع الرابع) - الوضع الممتد

Extended Position

◦ اليد اليمنى : وشملت :

- القوس المتصل Legato : حيث بدأ هذه التقنية بشكل متدرج حيث بدأ بربط نغمتين

أو ثلاثة نغمات ثم إلخ

- الديتاشيه القصير Detache : وتناوله من خلال تدريبات بطيئة في الوضع الأول .

❖ **الجزء الثاني :** (الانتقال بين الأوضاع الأولى Shifting)

◦ اليد اليسرى : (وضع النصف - الوضع الثاني - الوضع الثالث - الوضع الرابع) - التدريب على آداء السلام المختلفة مع مفتاح (دو) تينور .

◦ اليد اليمنى :

- التدريب على القوس المقطعي الإستكانو Staccato - التدريب على آداء القوس المتتوال

بنموذج ثابت .

ثم اختتم الجزء الثاني لآلتي تشيللو في سلم (صول) الكبير يشمل : جميع الأوضاع العزفية الأولى

- الديتاشيه العريض والقصير - القوس المتصل - السلام المختلفة - الأربيجات - الفلاجيوليت .

❖ **الجزء الثالث :** الأوضاع الصوتية التي تشمل الوضع (الخامس - السادس - السابع) :

◦ اليد اليسرى : التدريب على القراءة من خلال مفتاح السوبرانو (صول) - التدريب على آداء الحليات Ornament

- السلام الكروماتيكية Chromatic Scale - العزف المزدوج (مسافة السادسة الهازمونية

ومسافة الثالثة الهازمونية مع السادسة الهازمونية والتآلفات الهازمونية والميلودية) .

◦ اليد اليمنى : الآداء بأسلوب النبر Pizzicato .

❖ **الجزء الرابع :** الأوضاع العليا : (المنطقة الصوتية الحادة)

◦ اليد اليمنى : وضع الإبهام Thump Position .

النغمات الهازمونية Harmonic Sounds : تناول فيها الهازمونيات الطبيعية Naturel

والهازمونيات الصناعية Artificial Harmonics بالشرح والتفسير والتدريب .

العزف المزدوج فى المنطقة الصوتية الحادة : (السادسة الهاரمونية ومسافة الثالثة الهاரمونية والأوكتافات الهاரمونية والميلودية) .

○ اليد اليسرى : وقد تناول فيها تقنية التريمولو Teremolo - والإسيكانتو Spiccato بالشرح والتفسير والتدريب من خلال مجموعة من التدريبات .

توصيات البحث : يوصى الباحث بما يلى :

- (١) الإهتمام بمدرسة كارل فيشر لتدريس التشيللو ومحاولة تطبيقها فى تدريس عزف الموسيقى الغربية على آلة التشيللو بكلية التربية الموسيقية وكليات النوعية بمصر والمعاهد والكليات المناظرة فى العالم العربى .
- (٢) الإهتمام بأساليب الأداء والتقنيات العزفية التى وضعها المدرسة الأمريكية وغيرها من المدارس ، وإتخاذها كقاعدة إنطلاق للارتفاع إلى مستوى الأداء على آلة التشيللو .
- (٣) الأهتمام بوسائل الإيضاح بإعتبارها وسيلة هامة من الوسائل التعليمية ، ولا يشترط أن تكون بالطريقة التقليدية فيمكن للمدرس الاستعانة بالเทคโนโลยيا الحديثة فى تناولها .
- (٤) الاستفادة من الكتب التكنيكية فى التحضير للمقطوعات والكونشيرات الدراسية بغرض تذليل صعوبة آداء بعض تقنياتها العزفية .
- (٥) زيادة إهتمام المدرسين خاصة حديثى التخرج بالدارس المبتدئ وبمادة طرق تدريس الآلة وإدخالها ضمن مناهج الآلة فى مرحلة البكالوريوس.

مراجع البحث :

1) Carl Fischer : “ **Method for Violoncello**” New and Revised Editionof Celebrated– Tutors , U . S . A 1891

مراجع الانترنت (وفقاً لترتيب الظهور)

2) [http://imslp.org/wiki/Method_for_the_Violoncello_\(Fischer_Carl\)](http://imslp.org/wiki/Method_for_the_Violoncello_(Fischer_Carl))

3) <http://www.egyres.com/articles>

4) <https://www.facebook.com/soufianetheatre/posts>

5) <https://ar.wikipedia.org/wiki>

6) https://en.wikipedia.org/ Carl _Ficher_Music

ملخص البحث

المدرسة الأمريكية لتدريس العزف على آلة التشيللو في القرن التاسع عشر

يعتبر كارل فيشر Carl Fischer أحد أهم الرواد الذين حملوا على عاتقهم تقديم أفضل الطريق لتعليم عزف آلة التشيللو والتي وثقها في مجلد بعنوان *Method for Violoncello* عام ١٨٩١ وهي مدرسة متكاملة تبدأ بشرح وافي لقواعد الصولفيج المتمثلة في المدرج الموسيقي والعلامات الإيقاعية وال العلاقات السلمية والإيقاعية بين الإيقاعات والسلام المختلفة قبل بداية تدريبات تدريس الآلة بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من التدريبات مع شرح مفصل لطريقة آداء كل تقنية من التقنيات الخاصة باليد اليمنى واليد اليسرى وصولاً بالدارس المبتدأ إلى مرحلة الإحتراف من خلال مجموعة من التدريبات العزفية لمدارس سابقة - ومن المعروف أن كارل فيشر Carl Fischer هو صاحب أحد أكبر دور للنشر على مستوى العالم إلا أن هناك جانب آخر من حياته الفنيه لا يعلمه الكثير وهو أنه كان مولعاً بالتدربيس والإعداد الموسيقي وتوظيفه لخدمة طرق تدريس الآلات المختلفة سواء عن طريق التأليف منفرداً أو بمشاركة غيره من معاصريه .

ويهدف هذا البحث إلى لاستفادة من مدرسة فيشر في تعلم التقنيات العزفية لطريقة آداء اليد اليمنى الخاصة بفنون القوس المتعددة ، واليد اليسرى الخاصة بفنون التغيم وفقاً للمنهجية العلمية التي أقرتها مدرسة كارل فيشر Carl Fischer لتعليم العزف على آلة التشيللو .

ويتبع هذا البحث المنهج الوصفي (تحليل المحتوى) ، وإنقسم البحث إلى فصلين كالتالي :

الفصل الأول: وينقسم إلى مبحثين :

المبحث الأول : الموسيقى الأمريكية .

المبحث الثاني : كارل فيشر

الفصل الثاني : ويتناول هذا الفصل تحليل اسلوب آداء آلة التشيللو في مدرسة كارل فيشر لتعليم العزف على آلة التشيللو وأهم التقنيات العزفية وأساليب الآداء بها والوقوف على المهارات والتقنيات العزفية الخاصة باليد اليمنى واليد اليسرى وتناولها بالشرح والتفسير، وكيفية الاستفادة منها في تدريس آلة التشيللو لطالب كلية التربية الموسيقية واختتم البحث بعرض أهم النتائج التي توصل إليها من خلال الدراسة التحليلية لهذه الأعمال والتي تجيب بدورها عن أسئلة البحث وتضم النتائج التي أسفر عنها البحث ، كما تضم أهم التوصيات المقترحة ، وكذلك قائمة المراجع العربية والأجنبية وملخص البحث .

Summary

American School for Teaching the Play of the Cello in the nineteenth Century

Carl Fischer is one of the most important pioneers who have undertaken the best way to teach the music of the cello Which was documented in a volume entitled Method for Violoncello in 1891, which is an integrated school that begins with a thorough explanation of the rules of Solvege in the music scale , rhythmic signs, peaceful and rhythmic relations between the different rhythms and scales before the beginning of the machine teaching exercises. Techniques for the right hand and the left hand to reach the beginner to the stage of professionalism through a set of training exercises for previous schools - Carl Fischer is one of the world's largest publishing houses, but there is another aspect of his artistic career that he does not know much about. He was fond of teaching and preparing music and employing it to serve the teaching methods of different instruments, either by solo authorship or with the participation of other contemporaries. The aim of this research is to benefit from the Fisher School in learning the techniques of the technique of performing the right hand of the various bow arts and the left hand of the toning arts in accordance with the scientific methodology adopted by the Carl Fischer school to teach playing the cello.

This research follows the descriptive approach (content analysis). The research is divided into two chapters, as follows:

Chapter One: It is divided into two sections:

The first topic: American music. **The second subject:** Carl Fischer

Chapter tow : This chapter deals with the analysis of the method of the performance of cello in the Carl Fischer School to teach the playing of the cello and the most important techniques and methods of performance and to identify the skills and techniques of the hand and left hand and left hand and explain and explain, and how to use them in the teaching of the cello student College of Music Education.

The study concluded by presenting the most important results achieved through the analytical study of these works, which in turn answers the research questions and includes the results of the research. It also includes the most important recommendations, the list of Arab and foreign references and the abstract.

