

بعض المؤلفات الموسيقية المبتكرة باستخدام هارمونيات موسيقى الجاز

م. أيمن يوسف الشامي 1

مقدمة

إن الموسيقي الأوروبية مثلها مثل الآداب والفنون التشكيلية، مرآة صادقة تعكس في مراحل نموها المختلفة حالة العصر الذي يعيش فيه المؤلف الموسيقي من الناحية الإجتماعية والسياسية، ومع بداية القرن العشرين ظهرت موجة من التجارب الموسيقية معظمها تجارب متشعبة متضاربة ، كل همها مناهضة أسلوب الموسيقى الرومانتيكية المفرط في العاطفة والإنفعال، والبحث عن مفاهيم جديدة لموسيقى واقعية لا خيال فيها ولا أحلام موسيقى تسابير روح العصر الجديد وتطورات الحياة فيه.

وقد ظهرت بوادر هذا الإتجاه في أعمال بعض الموسيقيين الرومانتيكيين المتأخرين، وبالرغم من أن فاجنر هو من يعبر عن قمة الرومانتيكية إذ أنه أول من حطم قيودها من الناحية الهارمونية التقليدية ، وجاء ديبوسي وهو من أهم الشخصيات التي خطت الخطوات الأولى نحو موسيقى القرن العشرين وبدأ الجيل الجديد من المؤلفين البحث عن أسس ومفاهيم جديدة لموسيقى هذا العصر لأن قواعد الموسيقى وعناصرها التقليدية قد أستهلكت وأستنفذ الموسيقيون المبدعون كل إمكانيات تطويرها وتتميتها، ولم يعد في الإمكان مواصلة التأليف بنفس الأسلوب، ولذلك قام الجيل الجديد من الموسيقيين بمحاولات كثيرة تهدف إلى إعادة تنظيم المادة الموسيقية تنظيمًا جديدًا. (1)

مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ظهر أسلوب موسيقى جديد نبت في قارة أمريكا الشمالية، ترجع جذوره إلى الإيقاعات الإفريقية والألحان الشعبية للزنج الأفارقة وأطلق هذا اللون بعد إمتزاجه بالموسيقى الأمريكية والتي يرجع جذورها للموسيقى الأوروبية اسم موسيقى الجاز، وهو أسلوب متعدد الجوانب ظهر في الأوساط المتواضعة للزنج بمدينة نيويورك وأورليانز وعماده إيقاعات الزنج وسلمهم الخماسي (لحد ما) ثم دخلت عليه عناصر أوروبية أهمها الهارمونية وبعض التأثيرات الإنجليزية والفرنسية الشعبية وإختلطت هذه العناصر بأغاني العمل (Work Song) الزنجية سواء في المزارع أو المناسبات الخاصة للزنج منها الأغاني المأساوية (الدرامية) المسماة بالبلوز (Blues) وهي تراث زنجي أصيل. (2)

1 مدرس تأليف و نظريات بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة بنها

1 - عواطف عبد الكريم وآخرون، محيط الفنون (2)، الموسيقى ، دار المعارف بمصر، 1971م، ص 321

2 - جون ويلسون: سيكولوجية فنون الأداء - عالم المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون - الكويت - 2001

مشكلة البحث:

بالرغم من أن موسيقى الجاز تعتبر هي اللغة الموسيقية لهذا العصر وإستخدام قواعدها في أغلب الموسيقى والأغاني إلا أنه لم تلقى إهتمام من قبل الباحثين ولم تتناوله المناهج الدراسية بقسم النظريات والتأليف بالكليات المتخصصة لجمهورية مصر العربية الأمر الذي جعل الباحث يفكر في موضوع هذا البحث مسابرة للتطورات العلمية.

أهداف من البحث:-

١. التعرف على هارمونيات موسيقى الجاز.

أهمية البحث:-

ترجع أهمية البحث إلى أنه بالتعرف على كيفية إستخدام هارمونيات موسيقى الجاز في التأليف الموسيقي يمكن الاستفادة منه بشكل كبير في الإبداع الموسيقي إذا أنه يمثل نوع من أنواع الموسيقى الحديثة الذي بدراسته يتيح لنا الربط بين الدراسة الأكاديمية والحياة العملية.

سؤال البحث:-

ما هو الأسلوب المتبع في التأليف الموسيقي بإستخدام هارمونيات موسيقى الجاز؟

عينة البحث:-

اختيار عينة من مؤلفات الباحث_ هما

• Memories

• Nostalgia

منهج البحث: لقد اتبع الباحث المنهج الوصفي

أدوات البحث:-

١- يتبع هذا البحث المنهج الوصفي (تحليل المحتوى)

٢- مدونات موسيقية لعينة البحث

٣- وسائل سماعية وبصرية لعينة البحث

مصطلحات البحث:

١ - البلوز Blues:

وهي أغاني الزنوج الحزينة وتحتوي على نغمات البلوز "Bluse Notes" وهي عبارة عن نغمات إضافية في الغالب تقع على الدرجات الثالثة والسابعة المنخفضين من السلم الموسيقي ويرمز لها بعلامة لخفض البيمول "b" وتصاغ ألحانها حول خمس نغمات أساسية فقط تضاف عليها نغمات البلوز على أشكال عدة لتعطي ألحانا كاملة وأصبحت البلوز الآن جزء من الجاز^(١).

٢ - الراج تايم RAG TIME:

أسلوب لتأليف الموسيقى الفلكلورية الأمريكية للزنوج ويعتمد على ثبات القالب ويقوم على الرقص في صورة لحن متميز لتأخير النبر مع مصاحبة مضبوطة النبر، وغلب استخدامة في موسيقى البيانو وانطلق هذا الأسلوب من الجنوب الغربي الأمريكي وازدهر منذ سنة ١٨٩٠ وبدا في الانتهاء سنة ١٩١٠ وانتقل هذا الاسلوب باكاملة إلى موسيقى الجاز في ولاية سيداليا بميسوري^(١).

٣ - الجاز jazz:

هي الموسيقى التي أبتدعها الزنوج الأمريكيين في بداية القرن العشرين وهي مليئة بالعناصر المستمدة من الأوروبيين الأمريكيين ومن الموسيقى الفلكلورية والشعبية والإيقاعات الشاذة الأمريكية مثل السلالم الخماسية^(٢).

1- Hughes, langston, first book of jazz, newyork, franklrn, waits 1995, p.28

(١) دينا رأفت محمد السيد الهيلي: "الإستفادة من تكنيك عزف موسيقى الجاز في مؤلفات البيانو للويس جوتشالك لرفع مستوى التكنيك لدارسي آلة البيانو"، رسالة ماجستير، كلية التربية النوعية، جامعة بنها، بنها ٢٠٠٩م، ص٦.

2- Kern-feld, barry: newgroone, dictionary of jazz volume one, (a-k) N.R, Macmillan, 1988, p.580

٤ - هارموني "Harmony"

أصل كلمة هارموني تأتي من كلمة "هارموس" الفرنسية القديمة، وتعني تلاؤم أو تآلف أما تعريفها من منطلق علم الموسيقى فهو صوت نغمتين متزامنتين أو أكثر تسمع معا في آن واحد^(١).

وينقسم البحث إلى جزئين:

الجزء الأول نظري ويشمل:

١ - الدراسات السابقة

٢ - موسيقى الجاز Jazz

الجزء الثاني تطبيقي ويشمل:

١ - بإجراء دراسة تحليلية وصفية عينة البحث وتناولها بالتحليل النظري والهارموني.

٢ - نتائج البحث

أولا: الإطار النظري

أولا: الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث:

تعتبر الدراسات والبحوث السابقة مصدر للمعرفة تمكن الباحثين من متابعة مسار العلم الذي أنتجه الآخرون وتعرفهم إلى أي مدى ترتبط الأبحاث بمواضيع دراساتهم لتعميق الرؤية البحثية لديهم وإمدادهم بالأفكار والمعلومات اللازمة لبحوثهم.

الدراسات العربية

الدراسة الأولى بعنوان "الإستفادة من هارمونيات الجاز وأثرها على الإرتجال التعليمي"^(٢)

1- Stangy Said , Grove's Dictionary of Music, Vol, 9, 1980, P. 561

(٢) خالد أمين محمد توفيق: رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة ١٩٩٠.

تهدف الدراسة إلى التعرف على هارمونييات الجاز وأثرها على الإرتجال التعليمي بالكليات المتخصصة نظرا لان موسيقى الجاز ونظرياتها تدرس في كثير من المعاهد الأوروبية والأمريكية جنبا إلى جنب مع تراث الموسيقى الكلاسيكي، وترجع أهمية هذه الدراسة إلى محاولة مواكبة الحركة العلمية لدراسة هذا المجال ومعرفة كل ما هو جديد لإعداد الطالب الموسيقى المبتكر حتى يمكن توجيه ابتكاراته المستقبلية في قنوات تحدد اتجاهه الفني بعد تخرجه سواء كان معلما أو فنانا.

تعليق الباحث:

تتفق الدراسة الحالية مع موضوع البحث الراهن في التعرض للمفاهيم الموسيقية المرتبطة بهارمونييات موسيقى الجاز وتختلف الدراسة الحالية مع البحث الراهن في موضوع الدراسة حيث تتعرض الدراسة الحالية إلى الإستفادة من هارمونييات الجاز في مجال الإرتجال التعليمي بينما موضوع البحث الراهن يتعلق بمؤلفات مبتكرة للتدريب على موسيقى الجاز. وترجع الإستفادة الحقيقية من استعراض الدراسة الحالية التعرف على النتائج التي توصل إليها الباحث وطريقتة التي اتبعها لتحقيق فروض البحث وتوضيح التأثير الفعلي من استخدام هارمونييات موسيقى الجاز في مجال الإرتجال التعليمي واث ذلك في رفع المستوى الإرتجالي لطلاب العينة التجريبية حتى يكون ذلك دراسة يهتدي بها الباحث في ابتكار المؤلفات المبتكرة للتدريب على موسيقى الجاز.

الدراسة الثانية بعنوان "أثر دراسة بعض إيقاعات الجاز لإثراء الأداء في التعبير الحركي"^(١):

يهدف البحث إلى استخدام إيقاعات الجاز ذات الأساليب المختلفة في تحسين الأداء في مادة التعبير الحركي لاحتواء إيقاعات الجاز على نبرات إيقاعية ذات سمة إيقاعية

تعليق الباحث:

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية مع البحث الراهن في تناول الجاز وتاريخه وتعريفاته ومفهومه وأنواعه المختلفة وتختلف في موضوع البحث حيث تناوله الباحث لإثراء الأداء

(١) احمد محمد أنور حمدي: رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة

الحركي بينما البحث الراهن يتناوله من خلال المؤلفات الموسيقية المبتكرة للتدريب علي موسيقى الجاز.

وترجع الإستفادة من العرض وهو الإطلاع على المفاهيم النظرية المرتبطة بالجاز وإسلوب الدراسة الميدانية التجريبية الذي اتبعه الباحث والتعرف على النتائج التي توصل إليها لإثراء الأداء في التعبير الحركي حتى يمكن الاهتداء به في إعداد التمرينات والتدريبات اللازمة لتذليل الصعوبات العزفية التي تشتمل عليها مقطوعات جوتشالك لأله البيانو

الدراسة الثالثة "الإستفادة من تكنيك عزف موسيقى الجاز في مؤلفات البيانو للويس جوتشالك لرفع مستوى التكنيك لدارسي آلة البيانو" (١)

يهدف البحث إلى استخدام التعرف علي الخصائص الفنية والتقنيات العزفية لموسيقى الجاز عند جوتشالك و تحديد الصعوبات الأدائية لهذه المقطوعات لتقديم الحلول المناسبة لتذليل هذه الصعوبات من خلال التدريبات و الإرشادات العزفية المقترحة من قبل الباحث.

تعليق الباحث:

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية مع البحث الراهن في تناول الجاز وتاريخه وتعريفاته ومفهومه وأنواعه المختلفة وتختلف في موضوع البحث حيث تناوله الباحث الإستفادة من تكنيك عزف موسيقى الجاز في مؤلفات البيانو للويس جوتشالك لرفع مستوى التكنيك لدارسي آلة البيانو بينما البحث الراهن يتناوله من خلال المؤلفات الموسيقية المبتكرة للتدريب علي موسيقى الجاز.

الدراسة الرابعة بعنوان "هارمونيات موسيقى الجاز في النصف الأول من القرن العشرين" (٢):

يهدف البحث إلى التعرف على مراحل تطور موسيقى الجاز وخصائصه بصفة عامة وهارمونيته بصفة خاصة والتعرف أيضا على الخصائص الرئيسية لهارمونيات الجاز في النصف الأول من القرن العشرين

(١) دينا رأفت محمد السيد الهيلي: رسالة ماجستير، كلية التربية النوعية، جامعة بنها، بنها ٢٠٠٩م.

(٢) عيسوي محمود عبد الحكيم: رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة

تعليق الباحث:

تتفق هذه الدراسة مع البحث الراهن في تناول الجاز وتاريخه وتعريفاته ومفهومه وأنواعه المختلفة وتختلف في موضوع البحث حيث تناول الباحث هارمونييات موسيقى الجاز في النصف الأول من القرن العشرين بينما البحث الراهن يتناوله من خلال المؤلفات الموسيقية المبتكرة للتدريب علي موسيقى الجاز.

الدراسات الأجنبية

الدراسة الخامسة بعنوان " مراحل تطور موسيقى الجاز" (1).

أهداف هذا المقال إلى التعرف الكتب المدرسية الحديثة التي تحتوي على نظريات موسيقى الجاز والتعرف على نظرية الجاز (وبالتحديد علم أصول التدريس نظرية الجاز)

تعليق الباحث:

تتفق هذه الدراسة مع البحث الراهن في تناول الجاز وتاريخه وتعريفاته ومفهومه وأنواعه المختلفة وتختلف في موضوع البحث حيث تناول الباحث هارمونييات موسيقى الجاز في النصف الأول من القرن العشرين بينما البحث الراهن يتناوله من خلال المؤلفات الموسيقية المبتكرة للتدريب علي موسيقى الجاز.

أولاً: موسيقى الجاز "Jazz":

موسيقى الجاز "Jazz":

أصل تسمية كلمة جاز "Jazz":

المصدر الاساسي لكلمة جاز مجهولاً لذا تعددت التفسيرات في تحديد اصل الكلمة وجميعها جاءت مشتقة من أسماء بعض الموسيقيين الأوائل اللذين مارسوا مهنة عزف الجاز في بداية ظهوره.

فيذكر البعض أن الكلمة مشتقة من نطق زنوج نيو اورليانز لاسم عازف يعد احد الموسيقيين المشهورين الذين مارسوا موسيقى الجاز في المراحل الأولى في نيو اورليانز في فرقة spasm وكان يدعى Jazz bar ثم اختصر الاسم إلى جاز ثم تحول إلى jazz ويوجد تفسير آخر لهذا الاسم حيث يقول البعض أنه مستوحى من اسم فرقة موسيقية ظهرت في نيو اورليانز عام ١٩٠٠ تدعى فرقة Razz ثم تحولت التسمية إلى jazz.

1- Chris Stover, Jazz Harmony: A Progress Report, Arizona State University, Journal of Jazz Studies vol. 10, no. 2, pp. 157-197 (Winter 2014-2015)

وفى حقيقة الأمر فقد جاءت موسيقى الجاز نتيجة للروح الديمقراطية التي سادت البلاد بعد استقلالها عام ١٨٦٥ وعبرت عن اتجاه فكري جديد الذي نادى بضرورة قيام حركة موسيقية جديدة نابعة عن الكيان الوجداني للشعب الأمريكي فالتفت حول هذا الاتجاه كافة أذواق الطبقات الاجتماعية.

وكان الجاز هو الاتجاه الفكري الجديد الذي استطاع أن يصهر أفراد المجتمع الأمريكي في بوتقة واحدة وكيان واحد ترك اثاره على طابع الموسيقى الأمريكية في القرن العشرين. الخصائص العامة لموسيقى الجاز^(١).

- ١- موسيقى الـ"Jazz" هي موسيقى متأرجحة "Swinging".
- ٢- تعتمد موسيقى الـ"Jazz" بشكل كبير على الارتجال، رغم أن بعض أعمال الـ"Jazz" تخلو من الارتجال، ورغم أن الارتجال ليس مقصوراً على موسيقى الـ"Jazz" وحدها.
- ٣- يتميز الخط اللحني في موسيقى الـ"Jazz" بتأخير النبر (كثرة استخدام الرباط الزمني).
- ٤- تحظى موسيقى الـ"Jazz" بمذاقها الفريد حيث تؤدي بآلات معينة مثل الـ"Saxophone" بأنواعه، الـ"Trumpet"، الـ"Trombone"، الـ"Bass" والـ"Piano"، وعلى الرغم من ذلك يمكن أداء موسيقى الـ"Jazz" بآلات أخرى.

هارمونيات موسيقى الجاز

- أنواع التآلفات المستخدمة في موسيقى الجاز :-
- تقوم هارمونيات موسيقى الجاز على تآلفات ثلاثية و تآلفات بالسابعة وتآلفات بالتاسعة وتآلفات بالحادية عشر وتآلفات بالثالثة عشر
- وأحيانا يجمع التآلف بينهم كلهم أو بعض منهم التآلفات الثلاثية:-
- ١- التآلف الثلاثي الكبير "M" ويتكون من مسافة ثالثة كبير و خامسة تامة من الأساس
 - ٢- التآلف الثلاثي الصغير "m" ويتكون من مسافة ثلثة صغيرة وخامسة تامة من الأساس
 - ٣- التآلف الثلاثي الناقص "Dim" ويتكون من مسافة ثالثة صغيرة وخامسة ناقصة من الأساس
 - ٤- التآلف الثلاثي الزائد "Aug" ويتكون من مسافة ثالثة كبيرة وخامسة زائدة من الأساس

(١) أحمد محمود أنور حمدي: "أثر دراسة بعض إيقاعات الجاز لإثراء الأداء في التعبير الحركي"، رسالة دكتوراه، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة، ص ١٢٢.

و ينسب التألف دائما من الدرجة المبني عليها مثل "CM" أي تألف دو الكبير
تألف بالسابعة:-

- ١- تألف السابعة الكبيرة وهو تألف ثلاثي كبير وسابعة كبيرة ويرمز له "M7"
- ٢- تألف السابعة الصغيرة وله شكلان إما تألف ثلاثي كبير وسابعة صغيرة ويرمز له "7" أو
تألف ثلاثي صغير وسابعة صغيرة ويرمز له "m7"
- ٣- تألف سابعة نص ناقصة وهو تألف ثلاثي ناقص وسابعة صغيرة ويرمز له "Ø7"
- ٤- تألف سابعة ناقص وهو تألف ثلاثي ناقص وسابعة ناقصة ويرمز له "O7" أو "dim7"
و غالبا ما تستخدم التألفات الرباعية في الجاز مضافا عليها النغمة التاسعة بالرفع أو
بالخفض و ينطبق علي الحادية عشر والثالثة عشر
ربما تظهر هذه التألفات في وضعها الأساسي أو على شكل إنقلابات ولكن تأتي على
شكل تتابع هارموني يتسببه تتابع مسافة الرابعة مثل "ii-V-I"
ويوضح الباحث مثلا في السلم الصغير

II-V-I Minor Scale

The image displays three systems of musical notation for the II-V-I Minor Scale. Each system consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The first system is labeled 'Piano' and the second and third are labeled 'Pno.'. Above each treble staff, a series of chord symbols are written: D⁹, G⁹(add13), C^{m9}, E⁹, A⁹(add13), D^{m9}, F^{#9}, B⁹(add13), and E^{m9}. Below each bass staff, a series of chord symbols are written: C^m, D^m, F^m, G^m, D⁹(add13), and G^{m9}. The first system starts with a treble staff chord of D⁹ and a bass staff chord of C^m. The second system starts with a treble staff chord of G⁹ and a bass staff chord of F^m. The third system starts with a treble staff chord of E⁹ and a bass staff chord of Am.

شكل رقم (١)

ويمكن يأتي التتابع أيضا في السلم الكبير

II-V-I Minor Scale

The musical score for the II-V-I Minor Scale in C minor is presented in three systems. Each system consists of a grand staff (treble and bass clefs) with piano accompaniment. The chords and bass notes are as follows:

- System 1: Treble clef chords: D⁹, G⁹(add13), C^{m9}, E⁹, A⁹(add13), D^{m9}, F^{#9}, B⁹(add13), E^{m9}. Bass clef notes: C^m, D^m, E^m.
- System 2: Treble clef chords: G⁹, C⁹(add13), F^{m9}, A⁹, D⁹(add13), G^{m9}. Bass clef notes: F^m, G^m.
- System 3: Treble clef chords: B⁹, E⁹(add13), A^{m9}, C^{#9}, F^{#9}(add13), B^{m9}. Bass clef notes: A^m, B^m.

شكل رقم (٢)

و يأتي أيضا مضافا بالحادي عشر

Circle of 11 cords A-

The musical score for the Circle of 11 cords in A minor is presented in a single system. It consists of a grand staff (treble and bass clefs) with piano accompaniment. The chords and bass notes are as follows:

- Treble clef chords: A^m, F^m, D^m, C^m, B^m, G^m, E^m, D^m, C^m, B^m, A^m.
- Bass clef notes: A, F, D, C, B, G, E, D, C, B, A.

شكل رقم (٣)

استبدال التريوتون Tritone Substitution

استبدال التريوتون هو استبدال تآلف V7 مع آخر يتكون من الخامسة المخفضة من التآلف الأصلي. وبعبارة أخرى، فإن استبدال التريوتون ينطوي على استبدال V7 بـ (II 7) والتي يمكن أن تسمى أيضاً (V7 / V أو subV7 أو V7 / □ V) على سبيل المثال، D□7 هو بديل Triton لـ G7

في سلم دو/الكبير تآلف V7 هو (صول - سي - ري - فا)

مسافة التريوتون بين (سي - فا)

سوف نجد أن هذه المسافة تتكون أيضاً في تآلف V7 في سلم (صول بيمول) ولكن تقرأ نغمة (سي) إنها رمونيا (دو بيمول)

ليكون التآلف (ري/بيمول - فا - لا/بيمول - دو/بيمول)

تأتي مسافة التريوتون بين (فا - دو/بيمول) كما هو موضح بالشكل

شكل رقم (٤)

ويأتي التتابع السائد في الجاز علي هذا النحو

Fourth Circle Substitution Key (A-)

شكل رقم (٥)

الإطار التطبيقي

Memories

التحليل العام:

الاسم: Memories

السلم: دو الصغير

الميزان: 4

السرعة: q = 80

الطول البنائي: 29

القالب: مقطوعة حرة

من م(١): م(٤) عبارة غير منتظمة تنتهي بقفلة تامة في سلم دو الصغير و الترفيم الهارموني هو

Memories

Ayman_ElShamy

♩ = 80

subV7 subV7 3 subV7

Piano

Dm7(9)/A7 A7(9) Abmaj(add9) D7(9) Cm B7 E7(9) Ebmaj(add9) C7(b9)

شكل رقم (٦)

من م (٥): م (٨) عبارة منتظمة تنتهي بقفلة تامة في سلم دو الصغير و الترفيم الهارموني هو

subV7 subV7

Piano

Fm7 B7(b9) Gr6+ Bbmaj7 Eb(besus4) Ebmaj(add9) Abmaj(add9) Bb7(add9) Cm7(add9)

شكل رقم (٧)

من م (٩): م (١٤) عبارة غير منتظمة تنتهي بقفلة نصفية في سلم دو الصغير و الترقيم الهارموني هو

Piano

Pno.

9 12 14

subV7

3 3 5

fine

Dm7(b9) D7(b9) Gm7(b9) G7(b9) C7(b9) Gb7/E

Fm7 Cm7(b5) D7(b9) G7(b9) G7(add2)

شكل رقم (٨)

من م (١٤): م (٢٩) إرتجال "Improvisation" و الترقيم الهارموني هو

Piano

Pno.

14 22

G7(add2) A7(maj7)/G G7(add2) A7(maj7)/G

G7(add2) A7(maj7)/G G7(add2) A7(maj7)/G D.C.La.fine

شكل رقم (٩)

Nostalgia

التحليل العام:

الاسم: Nostalgia

السلم: لا الصغير 4

الميزان:

السرعة q = 70

الطول البنائي: 27

ال قالب: مقطوعة حرة

من م (١): م (٧) عبارة غير منتظمة تنتهي بقفلة نصفية في سلم دو الصغير و الترقيم الهارموني هو

Nostalgia

Ayman ElShamy

♩ = 70

Piano

Pno.

Dm⁷(add11) Cm⁷(add11) Fm⁷(add11) B⁷(sus4)

D⁷(#11add9) G⁷(b9) B⁷(sus4)/F#2 F⁷(#add11) E⁷(sus4)

شكل رقم (١٠)

من م (٨): م (١١) عبارة منتظمة تنتهي بقفلة نصفية في سلم لا الصغير و الترقيم الهارموني هو

Piano

Pno.

Am⁷(add9) Bm⁷(b9) E⁷(b9)

Am⁷(add9) Bm⁷(b9) E⁷(b9)

شكل رقم (١١)

من م (١٢): م (١٥) عبارة منتظمة تنتهي بقفلة نصفية في سلم لا الصغير و الترقيم الهارموني هو

12
Piano
A7(b9) Dm7(add9)

14
Pno.
G Gb7(b9) F F7(b9) E7(b9)

شكل رقم (١٢)

من م (١٦): م (١٩) عبارة منتظمة تنتهي بقفلة نصفية في سلم لا الصغير و الترتيم الهارموني هو

16
Piano
Am Dm7/A G Cmaj7(add9)/G Bm7(b5)/F E7(b9)

18
Pno.
Am Ab7(b9) G Cmaj7(add9) Fmaj7 Bm7(b5)/D E7(b9)sus4

شكل رقم (١٣)

من م (٢٠): م (٢٣) عبارة منتظمة تنتهي بقفلة نصفية في سلم لا الصغير و الترتيم الهارموني هو

20
Piano
E7(sus4) Bm7(9)

22
Pno.
E7(sus4) Bm7(9)

شكل رقم (١٤)

من م (٢٤): م (٢٧) عبارة منتظمة تنتهي بقفلة نصفية في سلم لا الصغير والترقيم الهارموني هو

24
Piano
E7(b9add11) B7(b9)/F Bb7
26
Pno. Bb7 Bb7 C#7/Bb E7(b9)
Gr.6+

شكل رقم (١٥)

نتائج البحث

يقوم الباحث بعرض نتائج البحث من خلال الإجابة على تساؤلات البحث.

Memories

أولاً: العنصر الزمني:

السرعة: استخدم سرعة ثابتة في المقطوعة ككل $q = 80$

الميزان: استخدم ميزان واحد

الايقاع: استخدم الكثير من السينكوب الايقاعي و الذي يتميز به موسيقى الجاز

ثانياً: العنصر اللحني:

اعتمد الباحث اللحن علي تونالية دو الصغير

ثالثاً: عنصر الهارموني:

اعتمد الباحث في وضع المصاحبة الهارمونية علي استخدام تألفات لنغمات و ليس لدرجات السلم

و هو اسلوب متبع في وضع الهارمونييات في موسيقى الجاز وبالتالي لم يلتزم الباحث بالقواعد

الهارمونية من حيث التصريف والتكوين

أيضا إعتد الباحث في التأليف على استخدام التالفات البديلة و خاصة بديل التريتون Tritone Substitution كما ظهر في م (١ : ٦)

Memories

Ayman El-Shamy

♩ = 80

subV7 subV7 subV7 3 subV7

Piano

Dm7(b9)/Ab A7(b9) Dm7(b9)/Ab A7(b9) Abmaj7(add9) D7(b9) Cm B+ E7(b9)

5 3 subV7 subV7

Pno.

Ebmaj7(add9) C7(b9) Fm7 B7(b5) Bbmaj7 E7(b9sus4)

Gr6+

شكل رقم (١٦)

كما ظهر أيضا في م (١١)

subV7 3

Piano

C7(b9) Gb7/E

شكل رقم (١٧)

تألف (add2) كما ظهر في م (١٤ : ٢٩)

14

Piano

fine

G7(add2) Abmaj7/G G7(add2) Abmaj7/G

22

Pno.

G7(add2) Abmaj7/G G7(add2) Abmaj7/G D.C. La fine

شكل رقم (١٨)

استخدام التالقات الهارمونية بالرابعات

تألف (sus4) في م (٦)

Piano

6

subV7

Bb major

E7(9sus4)

شكل رقم (١٩)

اعتمد الباحث علي اسلوب الجازفي التأليف والمصاحبة الهارمونية و هي عدم الالتزام بقواعد الهارموني التقليدية و هي:

عدم حذف الدرجة الخامسة في التالف بالتاسعة و استخدام جميع الأصوات كما ظهر في م (١٢)

Piano

4

subV7

subV7

Eb major(9add9) C7(b9)

Fm7 B7(b5) Gr6+

Bb major7 E7(9sus4)

Pno.

7

Eb major(9add9) Ab major(9add9) Bb7(9add9) Cm7(9add9)

Dm7(9) D7(b9) Gm7(b9) G7(9)

Pno.

11

subV7

C7(b9) Eb7/E

Fm7

Cm7(b5) D7(b9) G7(b9)

شكل رقم (٢٠)

استخدام التالفات ذات الدرجة التاسعة المطعمة بالرفع كما ظهر من م(١&٢&٣)

شكل رقم (٢١)

كما ظهر أيضا في م(١٠)

شكل رقم (٢٢)

استخدام تآلف السادسة الزائدة الألمانية في م(٥)

شكل رقم (٢٣)

استخدام تآلف زائد في م(١&٢&٣)

شكل رقم (٢٤)

Nostalgia

أولاً: العنصر الزمني:

السرعة: استخدم سرعة ثابتة في المقطوعة ككل $q = 70$

الميزان: استخدم ميزان واحد

الإيقاع: استخدم الكثير من السينكوب الإيقاعي و الذي يتميز به موسيقى الجاز

استخدم الكثير من المقابلات الإيقاعية

شكل رقم (٢٥)

ثانياً: العنصر اللحني:

لم يعتمد الباحث على تونالية معينة في المقدمة من م(١): م(٧)

Nostalgia

Ayman ElShamy

شكل رقم (٢٦)

اعتمد الباحث اللحن علي تونالية لا الصغير من م(٨): م(٢٧)

ثالثاً: عنصر الهارموني:

اعتمد الباحث في وضع المصاحبة الهارمونية علي استخدام تآلفات لنغمات و ليس لدرجات السلم و هو اسلوب متبع في وضع الهارمونييات في موسيقى الجاز وبالتالي لم يلتزم الباحث بالقواعد الهارمونية من حيث التصريف والتكوين.

اعتمد الباحث المقدمة الهارمونية على تتابع تآلفات رباعية مع إضافة الإحدي عشر وذلك للشعور بالكروماتية في اللحن وذلك من م(١): م(٧)

The musical score consists of two systems. The first system, labeled 'Piano', shows measures 1-4 with chords: Dm7(add11), C#m7(add11), Fm7(add11), and B7(sus4). The second system, labeled 'Pno.', shows measures 5-8 with chords: D7#11(add9), G7(b9), B7(sus4)/F#, F7#(add11), and E7(sus4).

شكل رقم (٢٧)

عدم حذف الدرجة الخامسة في التالف بالتاسعة و استخدام جميع الأصوات كما ظهر في م(٨): م(١٥)

The musical score consists of two systems. The first system, labeled 'Piano', shows measures 8-11 with chords: Am7(add9), Bm7(b9), E7(b9), and Am7(add9). The second system, labeled 'Pno.', shows measures 13-16 with chords: Dm7(add9), G, Gb7(b9), F, F7, and E7(b9). There are also 'SUBV7' markings above the G and F chords.

شكل رقم (٢٨)

أيضا إعتد الباحث في التأليف على استخدام التالفات البديلة و خاصة بديل التريتون Tritone Substitution كما ظهر في م (١٤)

شكل رقم (٢٩)

كما ظهر أيضا في م (١٨)

شكل رقم (٣٠)

استخدام التالفات الهارمونية بالرابعات تالف (sus4) في م (٧&٦&٤)

شكل رقم (٣١)

وأيضا من م (٢٠): م (٢٣)

شكل رقم (٣٢)

تفسير النتائج:

- استخدام الهارمونيّات الغير التقليدية.
- عدم الالتزام بقواعد الهارموني في التكوين و التصريف
- استخدام التالفات بالثنائيات add2 والمبنية علي الارباعات sus4 مما يعطي الاحساس بالسلم الخماسي.

المراجع

أولاً: المراجع العربية

- ١- احمد محمد أنور حمدي: رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة ١٩٩٩م.
- ٢- ثيودورم فييني: تاريخ الموسيقى العالمية - ترجمة سمحة الخولى - محمد جمال عبد الرحيم - القاهرة - مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر - ١٩٧٢م.
- ٣- خالد أمين محمد توفيق: رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة ١٩٩٠م.
- ٤- دينا رأفت محمد السيد الهيلي: رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة بنها، بنها ٢٠٠٩م.
- ٥- هدى إبراهيم سالم: تاريخ تذوق الموسيقى العالمية، مذكرات غير منشورة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة.

ثانياً: المراجع الأجنبية

1. **Barry olanove:** ahistory of jazz in american vicking press , new york 1952.
2. Hughes,langston,first book of jazz,newyork,franklrn,watts1995.
3. Kern-feld,barry: newgroone,dictionary of jazz volume one,(a-k) N.R, Macmillan,1988.
4. **Langston, hughes:** the first book of jazz Franklin watts, inc alen rich, New York 1995.

ثالثاً: المواقع الإلكترونية

5. <https://2u.pw/C31U5>

الملاحق

Memories

Ayman_El-Shamy

♩ = 80

Piano

subV7 subV7 3 subV7

Dm7⁽⁹⁾/A^b A7^(b13) A^bmaj7(add9) D^b7^(#9) Cm B⁺ E7^(b13)

Piano

4 3 subV7

E^bmaj7(add9) C7(b9) Fm7 B7(b5)

Gr6+

Piano

6 subV7

B^bmaj7 E7(b9sus4) E^bmaj7(add9) A^bmaj7(add9) B^b7(add9) Cm7(add9)

Piano

9 subV7

Dm7⁽⁹⁾ D7(b9) Gm7(b9) G7^(#9) C7(b9) G^b7/E

Ayman_ElShamy ©

2

Piano

12

1. 3 5

Fm⁷ Cm⁷(b5) D⁷(b9) G⁷(b9)

Piano

15 18

fine

G⁷(add2) A[♭]ma⁷/G G⁷(add2) A[♭]ma⁷/G

Piano

21

G⁷(add2) A[♭]ma⁷/G

Piano

26

G⁷(add2) A[♭]ma⁷/G D.C. La, *fine*

Nostalgia

Ayman ElShamy

♩ = 70

Piano

7

Pno.

10

Pno.

12

Pno.

15

Pno.

18

Pno.

Dm^{7add11} Cm^{7add11} Fm^{7add11} B^{7sus4} $D^{7\sharp 11add9}$ $G^{7(b9)}$ $B^{7sus4}/F\sharp$ $F^{7\sharp add13}$
 $E^{7(b9)}$ Am^{7add9} $Bm^{7(b5)}$ $E^{7(b9)}$
 Am^{7add9} $Bm^{7(b5)}$ $E^{7(b9)}$
 $A^{7(b9)}$ Dm^{7add9} G $G^{7(b9)}$ F F^7
 $E^{7(b9)}$ Am Dm^7/A G $C^{maj7add9}/G$ $Bm^{7(b5)}/F$ $E^{7(b9)}$
 Am $A^{7(b9)}$ G $C^{maj7add9}$ F^{maj7} $Bm^{7(b5)}/D$ $E^{7(b9sus4)}$ E^{7sus4}

SUBV7 SUBV7
 SUBV7

Ayman ElShamy ©

Piano score for measures 21-26. The score is written for Piano (Pno.) and includes chord symbols and performance markings.

Measure 21: Treble clef, bass clef. Treble staff contains eighth notes and quarter notes. Bass staff contains eighth notes and quarter notes. A triplet of eighth notes is marked with a '3' in the bass staff.

Measure 24: Treble clef, bass clef. Treble staff contains eighth notes and quarter notes. Bass staff contains eighth notes and quarter notes. Chord symbols above the treble staff: $Bm^7(\frac{9}{11})$, $E^7(sus4)$, $Bm^7(\frac{9}{11})$. Chord symbols below the bass staff: $E^7(badd11)$, $B^7(b9)/F$, Bb^7 . Triplet markings are present in both staves.

Measure 26: Treble clef, bass clef. Treble staff contains eighth notes and quarter notes. Bass staff contains eighth notes and quarter notes. Chord symbols below the bass staff: Bb^7 , B^7 , $C^{\#7}/Bb$, $E^7(b9)$. A red marking **Gr. 6+** is present below the final chord.

ملخص البحث

بعض المؤلفات الموسيقية المبتكرة باستخدام هارمونيات موسيقى الجاز

م. أيمن يوسف الشامي 1

إن الموسيقى الأوروبية مثلها مثل الآداب والفنون التشكيلية، مرآة صادقة تعكس في مراحل نموها المختلفة حالة العصر الذي يعيش فيه المؤلف الموسيقي من الناحية الإجتماعية والسياسية، و مع بداية القرن العشرين ظهرت موجة من التجارب الموسيقية معظمها تجارب متشعبة متضاربة ، كل همها مناهضة أسلوب الموسيقى الرومانتيكية المفرط في العاطفة والإنفعال، والبحث عن مفاهيم جديدة لموسيقى واقعية لا خيال فيها ولا أحلام موسيقى تسابير روح العصر الجديد وتطورات الحياة فيه.

وقد ظهرت بوادر هذا الإتجاه في أعمال بعض الموسيقيين الرومانتيكيين المتأخرين، وبالرغم من أن فاجنر هو من يعبر عن قمة الرومانتيكية إذ أنه أول من حطم قيودها من الناحية الهارمونية التقليدية ، وجاء ديبوسي وهو من أهم الشخصيات التي خطت الخطوات الأولى نحو موسيقى القرن العشرين وبدأ الجيل الجديد من المؤلفين البحث عن أسس ومفاهيم جديدة لموسيقى هذا العصر لأن قواعد الموسيقى وعناصرها التقليدية قد أستهلكت وأستنفذ الموسيقيون المبدعون كل إمكانيات تطويرها وتنميتها، ولم يعد في الإمكان مواصلة التأليف بنفس الأسلوب، ولذلك قام الجيل الجديد من الموسيقيين بمحاولات كثيرة تهدف إلى إعادة تنظيم المادة الموسيقية تنظيمًا جديدًا.

و قد تضمن البحث

مقدمة، مشكلة البحث، أهداف البحث، أهمية البحث، أسئلة البحث، عينة البحث، منهج البحث، أدوات البحث، مصطلحات البحث

1 مدرس تأليف و نظريات بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة بنها

وينقسم البحث إلى جزئين:

الجزء الأول نظري ويشمل:

- الدراسات السابقة
- موسيقى الجاز Jazz
- هارمونيات موسيقى الجاز

الجزء الثاني تطبيقي ويشمل:

- إجراء دراسة تحليلية وصفية لعينة البحث وتناولها بالتحليل النظري والهارموني.
- نتائج البحث وتفسيرها.

Summary

"Some innovative musical compositions using Jazz Harmonies"

Introduction: European music, just like literature and plastic arts, is an honest mirror that reflects in its various stages of development the state of the age in which the musician lives socially and politically. With the beginning of the twentieth century, a wave of musical experiences emerged, most of which are mixed and conflicting experiences, all of which are concerned against excessive romantic music. In passion and emotion, and to search for new concepts of realistic music with no imagination and dreams of music that go along with the spirit of the new age and the developments of life in it.

Signs of this trend appeared in the works of some late Romanesque musicians, although Wagner is the one who expresses the top of Romanticism, as he was the first to break its restrictions from the traditional Harmonian side. It is from the authors to search for new foundations and concepts of the music of this era because the rules of music and their traditional elements have consumed and exhausted the creative musicians all the possibilities of developing and developing them, and it is no longer possible to continue composing the same style, and therefore the new generation of musicians made many attempts It aims to reorganize the musical system in a new way.

The research includes

Introduction - research problem - Research objectives - the importance of research - research questions - Sample Search - Research Methodology - search tools - search terms.

The research is divided into two parts:

The first part, theoretical, includes:

- 1- Previous studies
- 2- Jazz.

3- Jazz Harmony.

The practical framework includes:

1 - Conducting an analytical and descriptive study of the research sample and dealing with it in theoretical and hormonal analysis.

2 - Research results and their interpretation.