

طريقة مقترحة لإثراء الأداء العزفي علي آلة العود من خلال كتابة علامات وإشارات ومصطلحات الأداء والتعبير علي المدونات الموسيقية للآلة

د/ منتصر القلي أحمد علي*

مقدمة البحث:

تعتبر آلة العود من أقدم وأهم آلات الموسيقى العربية، ولا تأتي أهميتها كونها آلة أساسية في تكوين التخت العربي التقليدي فحسب، بل تعتبر الآلة الأولى المستخدمة في تأليف الموسيقى العربية وفي عزف قوالبها نظراً لإمكاناتها الكبيرة التي تتيح عزف جميع المقامات العربية الأصلية منها والمصورة، لذلك اهتمت المؤسسات الأكاديمية الموسيقية بتدريس تلك الآلة ووضعت لها المناهج الدراسية المتدرجة من السهولة إلي الصعوبة (١٢-١١٨١).

وكما تكتب الكلمات لتُقرأ تكتب الموسيقى ليُعاد عزفها وذلك من خلال المدونات الموسيقية التي هي وسيلة حفظ الألحان وتناقلها من جيل لآخر، وهي تتكون من عدة عناصر أساسية منها (المدرج الموسيقي- المفاتيح الموسيقية- النغمات- الخطوط الإضافية- العلامات الزمنية- السكتات- علامات التحويل- الرباط الزمني- الميزان الموسيقي-)، وما إلي ذلك من مكونات، يضاف إليها أساليب الأداء العزفي وأساليب التعبير الموسيقي والتي تتحدد بها طريقة التعامل مع النغمات داخل العمل الموسيقي ويستدل عليها من خلال كتابة علامات وإشارات ومصطلحات خاصة علي المدونة الموسيقية، ونظراً لأهمية هذه الأساليب في إثراء الأداء العزفي للطلاب علي آلة العود، فكر الباحث في وضع تصور مقترح لشكل المدونات الموسيقية الخاصة بآلة العود في المناهج الدراسية لطلاب مرحلة البكالوريوس يعتمد علي الاستفادة من المحاولات السابقة في كتابة علامات وإشارات ومصطلحات الأداء العزفي والتعبير الموسيقي.

مشكلة البحث:

علي الرغم من أهمية أساليب الأداء العزفي وأساليب التعبير الموسيقي في إثراء الأداء علي آلة العود إلا أن الكثير ممن ألفوا ودونوا لهذه الآلة قد تجاهلوا كتابة هذه الأساليب علي مدوناتها الموسيقية ولا سيما التي تدرس في الكليات والمعاهد الموسيقية، والبعض الآخر كتب القليل منها، الأمر الذي دعي الباحث للتفكير في وضع تصور مقترح لشكل المدونات الموسيقية

* مدرس بقسم التربية الموسيقية _ كلية التربية النوعية _ جامعة أسيوط.

الخاصة بآلة العود يعبر عن اللحن المدون بكامل خصائصه ويشمل جميع العناصر الفنية اللازمة لإخراجه وأدائه بشكل مميز وسليم معتمداً في ذلك على الاستفادة من المحاولات السابقة أملاً في إثراء الأداء العزفي للطلاب علي آلة العود.

أهداف البحث:

1. التعرف علي العناصر الأساسية التي تتكون منها المدونة الموسيقية الخاصة بآلة العود والعلامات والإشارات والمصطلحات الدالة عليها.
2. التعرف علي أساليب الأداء العزفي علي آلة العود والعلامات والإشارات والمصطلحات الدالة عليها.
3. التعرف علي الأشكال المختلفة للمدونات الموسيقية الخاصة بآلة العود.
4. الاستفادة من الطرق المختلفة للتدوين الموسيقي لآلة العود في عمل مدونة خاصة بالآلة تثري الأداء تكنولوجياً وتعبيرياً.

أهمية البحث:

يسعي البحث إلي التعرف علي العناصر الأساسية التي تتكون منها المدونة الموسيقية الخاصة بآلة العود وحصر المحاولات الجادة في تدوين أساليب الأداء العزفي والتعبير الموسيقي عليها، أملاً في ايجاد مدونة موسيقية للآلة في المناهج الدراسية لطلاب مرحلة البكالوريوس مكتوب عليها علامات وإشارات ومصطلحات الأداء والتعبير الموسيقي تسهم في إثراء الأداء علي آلة العود تكنولوجياً وتعبيرياً.

أسئلة البحث:

- س1 ما هي العناصر الأساسية التي تتكون منها المدونة الموسيقية الخاصة بآلة العود والعلامات والإشارات والمصطلحات الدالة عليها؟
- س2 ما هي أساليب الأداء العزفي علي آلة العود والعلامات والإشارات والمصطلحات الدالة عليها؟
- س3 ما هي الأشكال المختلفة للمدونات الموسيقية الخاصة بآلة العود؟
- س4 كيف يمكن الاستفادة من الأشكال المختلفة للمدونات الموسيقية الخاصة بآلة العود في عمل مدونة خاصة بالآلة تثري الأداء تكنولوجياً وتعبيرياً.

حدود البحث:

المدونات الموسيقية الخاصة بآلة العود والمقررة بالمناهج الدراسية بمرحلة البكالوريوس بكلية التربية النوعية- جامعة أسيوط.

إجراءات البحث:

منهج البحث: يتبع هذا البحث المنهج الوصفي (تحليل محتوى).

أدوات البحث:

١. المدونة الموسيقية لمقطوعة "ذكرياتي" للمؤلف محمد القصبجي ضمن المناهج الدراسية المقررة على الطلاب في مقرر آلة ثنائية "عود" للفرقة الرابعة.
٢. تطبيق الشكل المقترح على طلاب الفرقة الرابعة في مقرر آلة ثنائية "عود".

مصطلحات البحث:

التدوين الموسيقي Music Notation: "هو وسيلة نقل الألحان والإيقاعات من مكان لآخر ومن جيل لآخر فضلاً عن تخزينها بما يحقق تراكم المعرفة الموسيقية ويؤدي لإحداث تطور كمي وكيفي في مجالاتها المتعددة وبذلك يكون له نفس الدور الذي يؤديه التدوين في العلوم الأخرى" (٨-١٠).

الأداء Performance: "هو ما يصدر عن الفرد من سلوك لفظي أو مهاري، وهو يستند إلى خلفية معرفية ووجدانية معينة، وهذا الأداء يكون عادة علي مستوي معين يظهر فيه قدرته أو عدم قدرته علي أداء عمل ما" (٢-١٠٦)، وإثراء الأداء جعله غنياً بالتنوع في استخدام اساليب العزف والتعبير.

هذا وينقسم البحث إلى جزئين:

الجزء الأول نظري ويشمل:

- ١) الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالبحث.
- ٢) المدونة الموسيقية الخاصة بآلة العود (تعريفها- أهميتها- الطرق المستخدمة في كتابتها- العناصر الأساسية المكونة لها والعلامات والإشارات والمصطلحات الدالة عليها).
- ٣) أساليب الأداء العزفي علي آلة العود والعلامات والإشارات والمصطلحات الدالة عليها.
- ٤) الأشكال المختلفة للمدونات الموسيقية الخاصة بآلة العود.

الجزء الثاني تطبيقي ويشمل :

- (١) الاستفادة من الأشكال المختلفة للمدونات الموسيقية الخاصة بآلة العود في عمل مدونة موسيقية تثري الأداء عليها تكتيكياً وتعبيرياً.
- (٢) نتائج البحث وتحليلها والتوصيات.
- (٣) قائمة المراجع وملخص البحث.

أولاً: الجزء النظري

(١) الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالبحث

الدراسة الأولى بعنوان "أسس مقترحة لاسلوب استخدام الريشة في العزف على آلة العود"^(١٢٩) تهدف الدراسة إلى التوصل إلى أسس ثابتة لاستخدام الريشة في العزف على آلة العود وكذلك وضع نماذج لتوضيح الأسس المقترحة لاستخدام الريشة منذ بداية التعلم إلى جانب ذلك توضيح قواعد استخدام الريشة على العينة المختارة، وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي (دراسات مسحية)، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة أن وضع أسس لاستخدام الريشة في العزف على آلة العود يؤدي إلى رفع مستوى عزف الدارسين.

الدراسة الثانية بعنوان "رؤية جديدة لأداء التآلفات الهارمونية على آلة العود وإمكانية الاستفادة منها في المصاحبة"^(١٣٠) تهدف الدراسة إلى رفع مستوى أداء عازفي آلة العود من خلال إلقاء الضوء على طريقة جديدة ومبتكرة لأداء التآلفات الهارمونية على آلة العود وإمكانية الاستفادة منها في المصاحبة، وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي (تحليل محتوي)، ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أنه يمكن أداء التآلفات الهارمونية على آلة العود بشكل عام للعازف المنفرد تدعيماً للنواحي الإيقاعية باللحن أو لإظهار الضرب المصاحب إلا أنه يصعب تنفيذ تلك التآلفات الهارمونية عند مصاحبة كامل اللحن لصعوبة التنقل السريع والدقيق بين تلك العفقات لما تحويه

(١) تغريد محمد طه: "أسس مقترحة لاسلوب استخدام الريشة في العزف على آلة العود" _ رسالة ماجستير غير منشورة _ كلية التربية النوعية _ جامعة القاهرة _ ٢٠٠٠م.

(٢) صلاح محمد عبد الله السيد: "رؤية جديدة لأداء التآلفات الهارمونية على آلة العود وإمكانية الاستفادة منها في المصاحبة" _ بحث منشور _ مجلة علوم وفنون الموسيقي _ المجلد الثالث والعشرون _ ج ٢ _ كلية التربية الموسيقية _ جامعة حلوان _ يونيو ٢٠١١م.

من أوتار لا تعزف لعدم توافقها هارمونياً مع نغمات التآلف المعني هذا إلي جانب صعوبة أداء التآلفات الهارمونية للمقامات التي تحتوي علي البعد المتوسط وذلك لاختلاف طابع تلك النغمات من مقام لآخر ومن بلد لآخر وإن تشابه المقام وعليه يصعب مصاحبة آلة العود لآلة أخرى لنفس الأسباب.

الدراسة الثالثة بعنوان " اقتراح إشارات تعبر عن مصطلحات وأسلوب أداء نغمات آلة الناي في ظل متطلبات جودة التعليم "^(١٣١) تهدف الدراسة إلى اقتراح إشارات تعبر عن المصطلحات اللازمة لأداء النغمات علي آلة الناي، كذلك التعرف علي أسلوب أداء النغمات المختلفة مع وضع تدريبات باستخدام هذه الإشارات الإرشادية لتيسير تدريب الطلاب، وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي (تحليل محتوى)، ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أنه باستخدام الإشارات المقترحة يتيسر للطالب الأداء علي آلة الناي مع تفهم كامل لكيفية إصدار النغمة بالنفخة الصحيحة هذا إلي جانب التمييز والسرعة في الأداء.

الدراسة الرابعة بعنوان " الأساليب والمصطلحات التعبيرية وارتباطها بتطور الآلة والفكر الموسيقي في عصرى الباروك والكلاسيكى "^(١٣٢) تهدف الدراسة إلى توضيح وتفسير الأساليب التعبيرية والمصطلحات الموسيقية المستخدمة فى عصرى الباروك والكلاسيك، وارتباط ذلك بتطور آلة البيانو، وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي (دراسات مسحية)، ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث عدم إحتواء أى مدونة فى المخطوط الأصلي بخط اليد على أى توضيح للسرعة المناسبة واستخدام الأصابع والجمل والعبارات واللمس المطلوب، كما لم تشتمل على أى مدلولات للتعبير ومصطلحاته ليس لأن عازفى الباروك كانوا عاجزين عن تحقيقها بل لم يكونوا شاعرين بها أصلاً- ظهرت الأساليب التعبيرية والمصطلحات الموسيقية عبر أوركسترا مانهايم، واستجابت آلة البيانو لكل هذه الإستحداثات التعبيرية، حتى إن صانعى البيانو وصلوا إضافة

(أ) أحمد بديع محمد إبراهيم: "اقتراح إشارات تعبر عن مصطلحات وأسلوب أداء نغمات آلة الناي في ظل متطلبات جودة التعليم" _ بحث منشور _ مجلة علوم وفنون الموسيقي _ المجلد الثاني والعشرون _ ج ٢ _ كلية التربية الموسيقية _ جامعة حلوان _ يناير ٢٠١١م.

(ب) يونس بدر: "الأساليب والمصطلحات التعبيرية وارتباطها بتطور الآلة والفكر الموسيقي فى عصرى الباروك والكلاسيكى" _ بحث منشور _ مجلة علوم وفنون الموسيقي _ كلية التربية الموسيقية _ جامعة حلوان _ ٢٠٠٠م.

التحسينات اللازمة كي يجعلوا من آلة البيانو الآلة المثالية في العزف، واعتبرت بمثابة أوركسترا كاملة- تطورت الكتابة الموسيقية في العصر الكلاسيكي وأصبحت أكثر وضوحاً ودونت على المدونة كافة المصطلحات التعبيرية وأساليب الأداء المختلفة.

الدراسة الخامسة بعنوان "التدوين وإيجاد حلول مقترحة لمشاكله في الموسيقى العربية"^(١٣) تهدف الدراسة إلى التعرف على المشكلات التي تعوق إيجاد مدونات موسيقية عربية يتوفر بها جميع الصفات الفنية اللازمة لتسجيل وتدوين اللحن ونقله من جيل إلى جيل بكل مواصفاته الفنية، وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج التاريخي الوصفي (تحليل محتوى)، ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن المدونات الموسيقية العربية بصفة عامة تخلو من التدوين الخاص بالضروب ويكتفي بالموازين، وتخلو أيضاً من المصطلحات الدالة على السرعة اللازمة للمقطوعة، كما تخلو من المصطلحات الدالة على التعبير الموسيقي أو التظليل، وأن هذه المدونات الموسيقية لا تعبر عن الحركة الصوتية في الأداء بالشكل الأمثل، وأخيراً عدم معرفة أسلوب تدوين بعض مقامات الموسيقى العربية التي تحتوى على درجات موسيقية غريبة تعتبر عائقاً عند كثير من العازفين في أدائها بالشكل الأمثل، ومن ثم وضع الباحث نموذج مقترح للتدوين للحن غنائي (لحن الشيطان) دون عليه مصطلح السرعة واسم الضرب والأصوات المتصلة والمتقطعة ومصطلح التعبير.

٢) المدونة الموسيقية الخاصة بآلة العود (تعريفها- أهمية التدوين الموسيقي- الطرق المستخدمة في كتابتها- العناصر الأساسية المكونة لها والعلامات والإشارات الدالة عليها).

- **تعريف المدونة الموسيقية:** هي لغة الأصوات اللحنية ووسيلة حفظ الألحان، فكما تكتب الكلمات لتقرأ فإن الموسيقى تكتب ليعاد عزفها كما هي، فإذا ما تمت كتابة حديث معين على ورقة مثلاً فإن كل من يعثر على هذه الورقة يستطيع أن يقرأها ولن يكون هناك أي فرق يذكر بين قراءة القراء المختلفين لهذه الورقة، والشئ نفسه يحدث بالنسبة للموسيقى المكتوبة فإذا سجلت الموسيقى بالنوتة فإن أي دارس للموسيقى يستطيع أن يعزفها ولن تكون هناك أي فروق تذكر بين العازفين.

(١) خيرى محمد عامر: "التدوين وإيجاد حلول مقترحة لمشاكله في الموسيقى العربية" - بحث منشور - مجلة علوم وفنون الموسيقي - كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان - ٢٠٠٠م.

- أهمية التدوين الموسيقي^(١١-٢٠) :
 - حفظ التراث من الأعمال الفنية التي يؤلفها الملحنون.
 - وسيلة تساعد العازفين والمبتدئين علي أداء المؤلفات المختلفة من جميع أنحاء العالم.
 - تساعد مؤلف الموسيقى علي ترابط أفكاره الموسيقية أثناء تأليف مقطوعة.
- الطرق المستخدمة في كتابة المدونة الموسيقية :
 - النسخ بخط اليد.
 - الكتابة عن طريق آلة كاتبة بها لوحة مفاتيح.
 - الكتابة عن طريق برامج الكمبيوتر المعدة لذلك مثل (سيبليوس - أنكور ٤ - إلخ).
- العناصر الأساسية التي تتكون منها المدونة الموسيقية :
 - أساليب التعبير عن الأداء المترابط والمنفصل (Articulation):

المعني - أنواعه - العلامة أو المصطلح الدال عليه - طريقة التدوين - طريقة الأداء						أساليب التعبير
<p>يسمي "ليجاتو" ويعني أداء النوت بترابط تام ونعومة، سواء كان الصوت قوياً أو خافتاً ويدون بإحدى طريقتين:</p> <p>• كتابة المصطلح "Legato"</p> <p>• وضع رباط لحني أو قوس "Slur" " " فوق أو تحت النوت المراد أدائها مترابطة.</p>						الأداء المترابط
<p>يسمي استكاتو "Staccato" يعني أداء النوت بخفة وإيضاح وتحديد ومنفصلة عن بعضها ويتم ذلك بتقصير قيمتها الزمنية وله عدة مستويات هي:</p>						الأداء المنفصل
Fermata	Sforzando	Tenuto	Marcato	Accent	Staccato	
	<i>sfz</i>					

أساليب التعبير عن تدرجات الشدة في الأداء (Dynamics) (١١-٢٥):

الاختصار الدال عليه بالمدونة	المعني	أساليب التعبير (المصطلحات)
<i>ff</i>	شديد القوة	Fortissimo
<i>f</i>	قوي	Forte
<i>mf</i>	متوسط القوة	Mezzo Forte
<i>mp</i>	متوسط الخفوت	Mezzo Piano
<i>p</i>	خافت	Piano

<i>pp</i>	خافت جداً	Pianissimo
" " و" Cres " ويرمز له بالشكل	التدرج من الخفوت إلي الشدة	Crescendo
" " ويرمز له بالشكل	التدرج من الشدة إلي الخفوت	Diminuendo

أساليب التعبير الموسيقي عن تدرجات السرعة في الأداء (١-١٦٢):

المعنى	أساليب التعبير "المصطلح أو الاختصار الدال عليه"	المعنى	أساليب التعبير "المصطلح أو الاختصار الدال عليه"
سريع بحيوية	Vivace	بطئ جداً	Grave
سريع جداً	Presto	بطئ	Lento
في منتهي السرعة	Prestissimo	عريض	Largo
التدرج نحو السرعة	Accelerando يختصر إلي " Accel "	بطئ نوعاً ما	Adagio
التدرج نحو البطئ	Rallentando يختصر إلي " Rall "	بتمهل	Andante
الإبطاء الفوري دون تدرج	Ritenuato يختصر إلي " Rit "	متوسط	Moderato
العودة للزمن الأصلي حال تغييره	a tempo	سريع إلي حد ما	Allegretto
الأداء الحر	Adlib	سريع	Allegro

الاختصارات والتكرار والمرجعات (Repeats):

الرموز والإشارات الدالة علي الإعادة	الرموز والإشارات الدالة علي الاختصار والتكرار
<p>أ- إشارات تدل علي إعادة كاملة لأكثر من مازورة:</p> <p>▪ إذا كانت الإعادة من أول القطعة فتوضع العلامة في نهاية الجزء المراد إعادته.</p> <p>▪ إذا كانت الإعادة من جزء داخل القطعة الموسيقية يجب أن يوضع الجزء المراد إعادته بين هاتين علامتين .</p>	<p>أ- إشارات اختصار للتقسيمات الزمنية للنوت:</p> <p>ب- إشارات تدل علي تكرار جزء من مازورة:</p>

ب- اشارات تدل علي اعادة غير كاملة لأكثر من مازورة:
وهذا يعني أنه سيتم استبدال جزء ما في ختام الفقرة
المعادة بجزء آخر جديد وهو ما يسمى بريما فولتا -
سكوندا فولتا

ج- اشارات تدل علي إعادة جزء منفصل من قطعة
موسيقية: يتم ذلك باستخدام اللفظ "Da Capo" أ
اختصاره (D.C.) وتكون الاعداء من البداية حتي كلمة
"Fine"

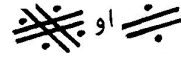
ما إذا كانت الإعادة من جزء داخلي فإننا نستخدم لذلك اللفظ
"Dal Segno" أو اختصاره (D.S.) ومعناها الاعداء تكون
من علامة السينيو وشكلها S وتوضع فوق بداية الجزء
المراد اعدته حتي كلمة "Fine".

ج- اشارات تدل علي تكرار مازورة:

د- اشارات تدل علي تكرار مازورتين متشابهتين
لمازورتين تسبقهما

او الشكل S لتخطي اللحن بين العلامتين عند الإعادة

٣- أساليب الأداء العزفي علي آلة العود والعلامات والإشارات الدالة عليها :

• أساليب العزف الخاصة باليد اليميني :

العلامات الدالة	طريقة الأداء	أساليب العزف
(٨)	وتؤدي بضربة قوية من الريشة على الوتر، وذلك بتحريك معصم اليد اليميني من أعلى إلى أسفل (وتستخدم لأداء الضغوط القوية)	ريشة صد Down stroke
(٧)	وتؤدي بضربة ضعيفة من الريشة على الوتر، وذلك بتحريك معصم اليد اليميني من أسفل إلى أعلى، (وتستخدم لأداء الضغوط الضعيفة في حالة العزف على وتر واحد)	ريشة رد Up stroke
	فيها يتم استمرار عزف النغمة عن طريق ريشة مزدوجة (صد - رد) بحركة سريعة حتى ينتهي الزمن مما يعطي الإحساس بالإستمرارية	الريشة المستمرة Legato (الفرداش)
(٨)	وفيها يؤدي زمن كل درجة صوتية بحركة واحدة من الريشة وتكون لأسفل	الريشة البسيطة Simple stroke
(٨٧)	وفيها تؤدي كل درجة صوتية بحركتين من الريشة أولهما حركة صد والأخرى حركة رد	الريشة المزدوجة Double stroke
(٨ ٧٨ ٧)	وفيها تؤدي أربع حركات من الريشة لثلاث درجات صوتية	الريشة المربعة Square Stroke
(٨٧٨٧٨٧)	هي الريشة المستمرة في الصعود والهبوط بصرف النظر عن تغيير الوتر المستخدم.	الريشة المقلوبة Turn stroke
	الاستمرار في عزف نغمة واحدة متصلة (Legato) يتخللها عدة نغمات متقطعة (Stacato) ويكون غالباً الصوت المستمر في الجواب والأصوات المتقطعة في القرار.	تعليق الوتر

• أساليب العزف الخاصة باليد اليسري :

العلامات الدالة عليها	طريقة الأداء	أساليب العزف
(١)	ريشة ضعيفة تأتي في حالة الإنتقال من وتر إلى آخر هبوطاً دون رفع اليد مرتين أي بحركة واحدة (تحريك معصم اليد مرة واحدة) عند العزف على الوتر الأول فقط الذي يتم العزف عليه بريشة قوية، أما على الوتر الثاني فتكون ضعيفة دون تحريك معصم اليد.	ريشة منزلقة Slip stroke
(٠)	وتؤدي باستخدام أصابع اليد اليسرى وهي ضربة من الإصبع على الوتر	البصمة Finger print

	مكان عقق النغمة المراد سماعها، وتأتي البصمة في البداية ضعيفة، وغير واضحة، ولكن مع كثرة التدريب عليها تكون واضحة ومسموعة، وتستخدم في حالة الانتقال من وتر إلى آخر صعوداً.	
(gliss)	هو الانتقال التدريجي من وضع إلى آخر أو من درجة صوتية إلى أخرى عن طريق التزحلق هبوطاً أو صعوداً، وقد تكون الزحلقة بين نغمتين (بينهما أكثر من الثانية).	الانزلاق Glissando
أساليب مستحدثة في العزف علي آلة العود^(٥-٤)		
(=)	تعني وضع الإصبع المكتوب بجانبها علي وترين في آن واحد	أسلوب عزف وترين في آن واحد بريشة مختلفة
(=)	تدون أسفل المدرج وتعني أن يميل الإصبع لأسفل ليوضع علي ثلاثة أوتار في آن واحد	أسلوب عزف ثلاثة أوتار في آن واحد
(■)	تعني عزف الوترين في نفس الوقت بريشة واحدة (POLIPHONIE) وهو مدخل لمهارة العزف علي وترين (DOUBLE CORDS).	أسلوب عزف وترين في آن واحد بريشة واحدة
(.....)	من المهارات اللازمة لعازف العود حيث تثبيت الإصبع علي نغمة بينما تعزف باقي الأصابع علي نغمات أخرى وذلك لضمان ثبات الصوت وسرعة أداء النغمات في سهولة ويسر.	أسلوب تثبيت الأصابع
0 1 2 3 4	كتابة أرقام الأصابع المستخدمة في الأوضاع العزفية المختلفة	الترقيم والأوضاع العزفية (POSITIONS)

٤- الأشكال المختلفة للمدونات الموسيقية الخاصة بآلة العود:

هناك بعض ممن ألفوا ودونوا لآلة العود تجاهلوا وضع وكتابة أساليب الأداء العزفي والتعبير الموسيقي علي المدونات الموسيقية لهذه الآلة ولا سيما التي تدرس في الكليات والمعاهد الموسيقية والبعض الآخر قد وضع عليها بعض من أساليب الأداء العزفي وبعض من مدلولات التعبير الموسيقي وكانت حجتهم في ذلك أن يتركوا المجال للعازف كي يستخدم ما يراه من أساليب عزف مناسبة وأسلوب للتعبير عما بداخله، ومن ذلك سوف يعرض الباحث نماذج لهذه المدونات من كتب دراسية خاصة بآلة العود موجودة بمكتبة الكلية تم تصنيفها علي النحو التالي:

أولاً: مدونات موسيقية لآلة العود لا تحتوي على العلامات والإشارات والمصطلحات الخاصة

بأساليب الأداء العزفي والتعبير الموسيقي

وصف الكتاب وتحليل طريقة التدوين	اسم الكتاب
<p>وصف الكتاب: يعتبر هذا الكتاب من أوائل المناهج الخاصة بآلة العود- لا يوجد به أهداف- يحتوي على مقدمة نظرية مختصرة- مجموعة من التمارين الأولية المترتبة في الصعوبة متبوعة بمجموعة الدواليب يليها مجموعة من السماعيات والبشارف.</p> <p>تحليل طريقة التدوين: التدوين بالأسلوب القديم وهو الآلة الكاتبة ذات لوحات المفاتيح- لا يوجد أي من أساليب العزف- لا يوجد أي من أساليب التعبير الموسيقي- استخدام علامة المرجع فقط البريما والسكوندا فولتا.</p>	
<p>نموذج لدولاب الراس</p> 	دراسة العود (٢٧-٩)
<p>تحليل طريقة التدوين: التدوين بخط اليد- لا يوجد أي من العلامات أو الإشارات أو المصطلحات الخاصة بأساليب الأداء العزفي والتعبير الموسيقي- استخدام علامة النهاية Fin.</p>	
<p>نموذج لدولاب الحجاز</p> <p>اه يا زين</p> 	تعلم العود دون معلم (١٥١-٦)

وصف الكتاب: يعتبر من أفضل الكتب للطالب المبتدئ في قراءة النوتة والعزف علي العود (بعد تعلم المبادئ الأولية لقراءة النوتة)- يبدأ الكتاب بمقدمة نظرية ودليل للمقامات الشرقية- يحاول الكتاب تقديم شيء من الارشاد والتمارين التكنيكية الخاصة بالريشة والعفق مع التمهيد لقراءة وعزف بعض النغمات علي المدرج هذا بالاضافة إلى ترقيم الأصابع في التمارين الأولية فقط.

تحليل طريقة التدوين: التدوين بخط اليد- لا يوجد أي من العلامات أو الإشارات أو المصطلحات الخاصة بأساليب الأداء العزفي والتعبير الموسيقي- استخدام علامة المرجع البريما فولتا و السكوندا فولتا.

المنهج الحديث في دراسة العود (٩٦-١٠)

نموذج لدولاب النهاوند

وصف الكتاب: لا يوجد به أهداف- يحتوى علي مقدمة نظرية مختصرة عن آلة العود- مجموعة من التمارين الأولية البسيطة- أشكال توضيحية لأماكن عفق المقامات على رقبة العود- مجموعة من الدوليب- مجموعة من المقطوعات الموسيقية في قوالب مختلفة تزداد المقطوعات صعوبة في الجزء الثاني الذي ينتهي بأشكال توضيحية لأوضاع العفق.

تحليل طريقة التدوين: التدوين استخدام برامج الكمبيوتر- لا يوجد أي من العلامات أو الإشارات أو المصطلحات الخاصة بأساليب الأداء العزفي والتعبير الموسيقي- استخدام علامة المرجع السينيو- اعطاء أرقام للخانات.

أنغام العود الجزء الأول والثاني (٧-٢٨)

سما عى حجاز كار كرد

ثانياً: مدونات موسيقية لآلة العود تحتوي على العلامات والإشارات والمصطلحات الخاصة

بأساليب الأداء العزفي والتعبير الموسيقي

تحليل طريقة التدوين	وصف الكتاب	اسم الكتاب
<p>وصف الكتاب: يمثل ميثوداً دراسياً متدرجاً من السهل إلى الصعب.</p> <p>تحليل طريقة التدوين: التدوين بخط اليد- تدوين المقام والترقيم أسفل النغمات- استخدم في مقدمة العمل المصطلح الخاص بالسرعة إلى جانبه سرعة النوار- كتابة بعض أساليب الأداء العزفي الخاص باليد اليمنى (الريشة) مثل (٨، ٧، ٨) وذلك في بعض الأماكن- كتابة بعض أساليب الأداء العزفي المستحدثة الخاصة باليد اليسرى مثل (==)، (.....) وذلك في بعض الأماكن مع كتابة الترقيم بجانبها- استخدام المصطلح الخاص بنهاية العمل (Fin) وذلك أسفل خطي النهاية.</p> <p style="text-align: center;">دولاب راست</p> 		<p>التدريبات الأساسية لآلة العود الجزء الأول (٢٨-٤)</p>
 <p style="text-align: center;">نماذج وأشكال للمضراب (الريشة)</p> <p style="text-align: center;">() للدلالة على أسلوب الريشة الصد - (v) للدلالة على أسلوب الريشة الرد</p>		<p>اسلوب قديم لتدوين أساليب العزف على المدونات الموسيقية الخاصة بآلة العود</p>

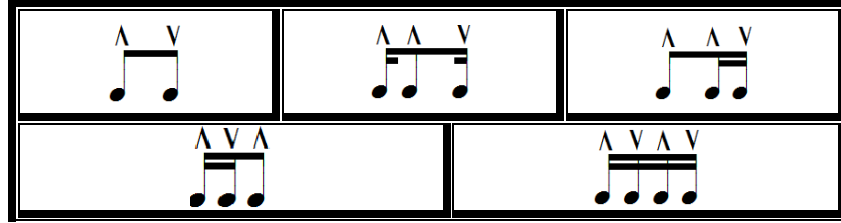
ثانياً: الجزء التطبيقي

(١) الاستفادة من الأشكال المختلفة للمدونات الموسيقية الخاصة بآلة العود في عمل مدونة موسيقية ثري الأداء عليها تكنولوجياً وتعبيراً.

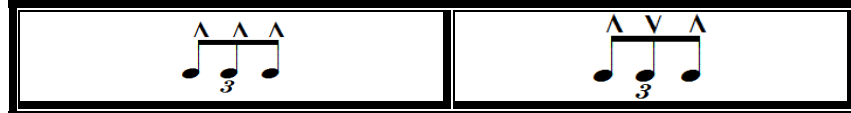
- الخصائص الفنية لمؤلفات آلة العود: تتنوع المؤلفات الخاصة بآلة العود فلكل مؤلفة طابع خاص بها سواء في أساليب الأداء العزفي أو في أساليب التعبير الموسيقى مما يتطلب إرشادات في صورة علامات أو إشارات أو مصطلحات لا بد وأن تكون موضحة علي المدونة وذلك كي يتم عزفها بأسلوب واحد يشمل جميع العناصر الفنية اللازمة لإخراجه وأدائه بشكل متميز وسليم مراعين بذلك الجانبين التقني والتعبيري.
- قواعد وأسس استخدام أساليب العزف علي آلة العود في المدارس العزفية المختلفة: تختلف طرق تدوين أساليب الأداء في المدونات الخاصة بآلة العود في المدارس العزفية المختلفة، حيث أن لكل منهم رؤية وأسلوب خاص في التدوين لآلة العود ومن ذلك سوف يعرض الباحث الطرق المستخدمة في الكليات والمعاهد المتخصصة وهي كالتالي:
الطريقة الأولى^(٤-٦):

١. الريشة الصاعدة فقط في حالة ما إذا كانت النغمتان المتتاليتان المطلوب عزفهما بريشة هابطة ثم صاعدة علي نفس الوتر أما إذا كانت كل نغمة منهما علي وتر مختلف فيجب أن يعزفا بريشة هابطة لكل منهما كي لا يضطر الدارس لعمل مهارة صعبة وهي ما تسمى بالريشة المقلوبة والتي يصعب علي الطالب عزفها خاصة في بدايات تعلمه.
٢. يراعي عند عزف الفرداش أن السرعة الكبيرة المطلوبة في صعود وهبوط الريشة تكون من المعصم والعضلة السفلي للذراع (Rest) مع تثبيت تام للجزء الأعلى من الذراع والكتف، كما يجب أن تعزف النغمة التالية للفرداش بريشة هابطة في أغلب الأحيان.
٣. تعتبر القاعدة الأساسية لاستخدام الريشة في هذه الطريقة مبنية على مراعاة النبر القوى والضعيف أثناء العزف أي استخدام ضربة ريشة قوية والعكس، ويكون ذلك سلساً في

حالة العزف على وتر واحد من أوتار العود فيقوم العازف باستخدام الريشة صد (٨) للنبر القوي، رد (٧) للنبر الضعيف، وذلك كما في الايقاعات التالية:

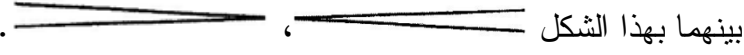
٤. يتم عزف الشكل الإيقاعي تريولييه بريشة (هابطة، صاعدة، هابطة) عندما تكون النغمات علي وتر واحد، أما إذا كانت النغمات علي أكثر من وتر فيجب أن تكون النوتات الثلاثة هابطة.

٥. عند العفق يراعي أن يكون الإصبع مقوس علي شكل نصف دائرة.

الطريقة الثانية (٥-٨١): تعتبر القاعدة الأساسية لاستخدام الريشة مبنية على مراعاة النبر القوي والضعيف أثناء العزف أي استخدام ضربة ريشة قوية والعكس، ويكون ذلك سلساً في حالة العزف على وتر واحد من أوتار العود فيقوم العازف باستخدام الريشة صد (٨) للنبر القوي والريشة رد (٧) للنبر الضعيف، أما في حالة الانتقال من وتر إلى آخر فهنا لا يعرف العازف كيفية التصرف فيضطر أن يعزف النغمة بريشة صاعدة حتى وإن كانت النغمة في نبر قوي، والعكس مما يضعف الأداء، وهناك رأى يقول أنه من الممكن عزف النبر الضعيف بريشة هابطة (٨) مع مراعاة عدم عزفها بقوة والعكس أي عزف النبر القوي بريشة صاعدة لإثراء الأداء من وجهة نظرهم.

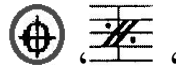
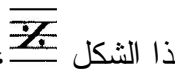
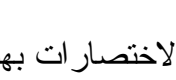

- المصطلحات الخاصة بقوة وخفوت اللحن بهذا الشكل **f** ، **mf** ، **mp** والتدرج

بينهما بهذا الشكل

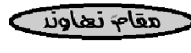

- المصطلحات الخاصة بالأداء المتقطع بهذا الشكل والمتصل للحن بهذا

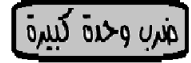

الشكل

٣. كتابة العلامات والإشارات والمصطلحات الخاصة بالإعادة بهذا الشكل

والاختصارات بهذا الشكل ، ، ، ، ، ،

٤. كتابة عناصر التحليل المقامي والإيقاعي للعمل وذلك حتى يتعاش الطالب مع طابع كل مقام إلى جانب الإحساس بفن الانتقال من مقام إلى آخر مما يضيف جمالاً على العزف ويساعد على رفع مستوى الأداء وذلك على النحو التالي:

- كتابة اسم المقام الأساسي للعمل في البداية بهذا الشكل **مقام نعاوند** والتحويلات المقامية عند كل تحويل (إن وجد) بهذا الشكل **جنس بياتي النوا**.

- كتابة اسم الضرب الأساسي في بداية العمل بهذا الشكل **نهر وحدة كبيرة** والتغيير عند بدايته (إن وجد) بهذا الشكل **ضرب فوكس** أو هذا الشكل **ضرب منقوف**.

- شرح مبسط للعلامات والإشارات والمصطلحات الموجودة بالمدونة الموسيقية تساعد الطالب في فهمها في نهاية المدونة.

- لم يتطرق الباحث للزخارف اللحنية لأنها تعتمد في المقام الأول على ذوق الطالب

ومهاراته عدا استخدام الباص في بعض المواضع بهذا الشكل .

هذا وقد اختار الباحث المدونة الموسيقية لمقطوعة "ذكرياتي" للمؤلف محمد القصبجي ضمن المناهج الدراسية المقررة على الطلاب في مقرر آلة ثانية "عود" للفرقة الرابعة وضح عليها المواصفات المطلوبة بناءً على الطريقة المقترحة وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

ذكرياتي

نغز وحدة كبيرة

Moderato ♩ = 80

مقام نعاون

محمد القصبي

The musical score is written in staff notation with various annotations and dynamics. It includes:

- Tempo and Meter:** Moderato ♩ = 80, changing to Allegretto ♩ = 112.
- Dynamics:** mp, mf, f, and Ad lib.
- Performance Instructions:** "ضرب نوكس" (Strike the nose), "ضرب ملفوف" (Strike the scarf), "ريشة مستمرة" (Continuous feather), "ريشة منزلقة" (Sliding feather), "ريشة البصمة" (Fingerprint feather), "استخدام الياف كحلية في العزف" (Use threads as ornaments in playing).
- Repeat Signs:** First and second endings are marked with circled numbers 1 and 2.
- Other Markings:** "D. c. al Coda" and "Fine" are at the end of the piece.
- Bottom Annotations:** "وتر دو" (D string) and "وتر صول" (G string) are indicated at the bottom of the score.

ريشة مستمرة (≡) ريشة منزلقة (∞) البصمة (•) استخدام الياف كحلية في العزف (⦿)

نتائج البحث:

قام الباحث بالإجابة على أسئلة البحث وذلك على النحو التالي:

السؤال الأول:

ما هي العناصر الأساسية التي تتكون منها المدونة الموسيقية الخاصة بألة العود والعلامات والإشارات والمصطلحات الدالة عليها؟

تمت الإجابة على هذا السؤال في الإطار النظري

السؤال الثاني:

ما هي أساليب الأداء العزفي على آلة العود والعلامات والإشارات والمصطلحات الدالة عليها؟

تمت الإجابة على هذا السؤال في الإطار النظري

السؤال الثالث:

ما هي الأشكال المختلفة للمدونات الموسيقية الخاصة بألة العود؟

تمت الإجابة على هذا السؤال في الإطار النظري

السؤال الرابع:

كيف يمكن الاستفادة من الأشكال المختلفة للمدونات الموسيقية الخاصة بألة العود في عمل مدونة خاصة بالآلة تثري الأداء تكتيكياً وتعبيرياً؟

تمت الإجابة على هذا السؤال في الإطار التطبيقي

هذا وقد قام الباحث باستطلاع رأى طلاب الفرقة الرابعة في مقرر آلة ثانية "عود"، في الشكل المقترح للمدونة الموسيقية الخاصة بألة العود وهي مقطوعة "ذكرياتي" وكانت النتيجة أن حوالي ٩٠% من الطلاب أحبوا الشكل المقترح للمدونة الموسيقية ضمن المنهج المقرر عليهم وتفاعلوا معه لما يقدمه من إرشادات تثري الأداء ومن ذلك خلص الباحث إلى أن استخدام الشكل المقترح للمدونة الموسيقية الخاصة بألة العود وما تضمنته من كتابة علامات وإشارات ومصطلحات الأداء والتعبير وتنسيقها داخل أشكال مختلفة بألوان مختلفة ساهمت في جذب انتباه الطالب ومن ثم قد تسهم في إثراء الأداء على آلة العود من الناحيتين التكتيكية والتعبيرية.

ارتباط نتائج البحث بالدراسات السابقة :

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (تغريد محمد طه) في تناول كلاً منهما لآلة العود وما يعود بالنفع علي الطالب ومستوي أداءه والمنهج المتبع، وتختلف عنه في أن الدراسة تقترح قاعدة لاستخدام الريشة والتطبيقات عليها أما البحث الراهن فيقترح شكل للمدونة الموسيقية لآلة العود تحتوي علي علامات وإشارات ومصطلحات خاصة بالأداء العزفي والتعبير الموسيقي وقد اهتم الباحث في هذه الدراسة بقاعدة استخدام الريشة والعلامات الدالة عليها وهذا ما أفاد البحث الحالي في الإطار العملي، ومع دراسة (صلاح محمد عبد الله) في الاهتمام برفع مستوي الأداء علي آلة العود مع الاهتمام بوضع العلامات والإشارات والمصطلحات علي المدونة الموسيقية، وتختلف عنه في أن الدراسة اهتمت فقط بكتابة العلامات التي تشير إلي أماكن وضع التآلفات الهارمونية، أما البحث الراهن فقد اهتم بكتابة كافة العلامات والإشارات والمصطلحات التي تدل وتشير إلي أساليب الأداء العزفي والتعبير الموسيقي علي المدونة الموسيقية الخاصة بآلة العود، وقد اهتم الباحث في هذه الدراسة بالعلامات الدالة على التآلفات الهارمونية وهذا ما أفاد البحث الحالي في الإطارين النظري والعملي، ومع دراسة (أحمد بديع محمد) في أهمية كتابة علامات إرشادية علي المدونة الموسيقية للآلة وما يعود بالنفع علي الطالب ومستوي أداءه، وتختلف عنه في أن الدراسة تقترح إشارات تعبر عن مصطلحات وأسلوب أداء آلة الناي وهي غير موجودة ومن اقتراح الباحث، أما البحث الراهن فيقترح شكل للمدونة الموسيقية لآلة العود في المناهج الدراسية لطلاب مرحلة البكالوريوس تحتوي علي علامات وإشارات ومصطلحات (موجودة بالفعل) خاصة بالأداء العزفي والتعبير الموسيقي أملاً في إثراء الأداء العزفي للطلاب علي آلة العود تكتيكياً وتعبيرياً، ومع دراسة (يونس بدر) في أهمية أساليب التعبير الموسيقي وما يعود بالنفع علي الطالب وأسلوب تعبيره عن النغمات والجمل الموسيقية، وتختلف عنه في عرض الدراسة لبعض المدونات الموسيقية لآلة البيانو للوقوف على مدى اهتمام المؤلفين بتدوين المصطلحات التعبيرية على مؤلفاتهم، أما البحث الراهن فيسعي إلي حصر المحاولات الجادة في تدوين أساليب الأداء العزفي والتعبير الموسيقي في المدونات الموسيقية الخاصة بآلة العود أملاً في إيجاد مدونة موسيقية لآلة العود تسهم في إثراء الأداء العزفي عليها تكتيكياً وتعبيرياً، وأخيراً مع دراسة (خيرى عامر) في الهدف وهو إيجاد شكل أمثل للمدونة الموسيقية العربية وتختلف

عنه في أن الدراسة تسعى إلي إيجاد طريقة مُثلي يمكن اتباعها في تدوين الألحان العربية بصفة عامة، أما البحث الراهن فهو محاولة لوضع شكل للمدونات الموسيقية الخاصة بآلة العود في المناهج الدراسية لطلاب مرحلة البكالوريوس في الكليات المتخصصة يعتمد علي الاستفادة من المحاولات السابقة في كتابة علامات وإشارات ومصطلحات الأداء العزفي والتعبير الموسيقي.

توصيات البحث:

عمل ميتودات دراسية لآلة العود لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا مدون عليها أساليب العزف (اليدي اليميني واليسري) وأساليب التعبير، وترقيم الأصابع (البوزسيونات) والحليات والزخارف (إن أمكن).

قائمة المراجع:

١. أحمد بيومي: القاموس الموسيقى _ المركز الثقافى القومى _ دار الأوبرا المصرية _ القاهرة _ ١٩٩٢م.
٢. أحمد حسين اللقانى، على الجمل: "معجم المصطلحات التربوية المعرفة فى المناهج وطرق التدريس" _ ط١ _ عالم الكتاب _ القاهرة _ ١٩٩٦م.
٣. أميمة أمين وآخرون: الكراسة الموسيقية للمعلومات والتدريبات العملية _ الصف الثالث الثانوي _ ١٩٩٠ / ١٩٩١م.
٤. إنعام لبيب والفريد جميل: التدريبات الأساسية لآلة العود _ أجيال لخدمات التسويق والنشر _ الجزء الأول.
٥. تغريد محمد طه: "أسس مقترحة لأسلوب استخدام الريشة فى العزف على آلة العود" _ رسالة ماجستير _ كلية التربية النوعية _ جامعة القاهرة _ ٢٠٠٠م.
٦. جوزف فاخوري: تعلم العود دون معلم _ المكتبة الحديثة للطباعة والنشر _ ط٢ _ بيروت.
٧. خيرى محمد عامر: أنغام العود _ أجيال لخدمات التسويق والنشر _ الجزء الثانى
٨. سعاد علي حسنين: تربية السمع وقواعد الموسيقى الغربية _ الجزء الثانى _ مكتبة النهضة _ القاهرة _ ١٩٧٧م.
٩. عبد المنعم عرفة وصفر علي: دراسة العود.
١٠. لندا فتح الله ومحمود كامل: المنهج الحديث فى دراسة العود _ مكتبة الأنجلو المصرية _ الجزء الأول _ ط٣ _ ١٩٨٧م.
١١. محمد حيدر اليمانى: لغة الموسيقى _ وزارة التربية والتعليم _ قطاع الكتب _ ٢٠٠٦م.
١٢. محمد عبد القادر عبد المقصود: "ابتكار تمارين تقنية لآلة العود من بعض أعمال محمد عبد الوهاب الغنائية" _ مجلة علوم وفنون الموسيقى _ المجلد الرابع عشر _ يونيه ٢٠٠٦م.

ملخص البحث:

طريقة مقترحة لإثراء الأداء العزفي علي آلة العود من خلال كتابة علامات وإشارات ومصطلحات الأداء والتعبير علي المدونات الموسيقية للآلة

د/ منتصر القلي أحمد علي

مقدمة البحث:

تعتبر آلة العود من أقدم وأهم آلات الموسيقى العربية، ولا تأتي أهميتها كونها آلة أساسية في تكوين التخت العربي التقليدي فحسب، بل تعتبر الآلة الأولى المستخدمة في تأليف الموسيقى العربية وفي عزف قوالبها، وكما تكتب الكلمات لتُقرأ تكتب الموسيقى ليُعاد عزفها من خلال المدونات الموسيقية (النوتة) التي هي وسيلة حفظ الألحان وتناقلها من جيل لآخر، إلا أن الكثير ممن ألفوا ودونوا آلة العود قد تجاهلوا وضع وكتابة أساليب الأداء العزفي والتعبير الموسيقي علي مدونات الآلة ولا سيما التي تدرس في الكليات والمعاهد الموسيقية والبعض الآخر وضع عليها القليل منها وكانت حجتهم في ذلك أن يتركوا المجال للعازف كي يستخدم ما يراه من ريشة مناسبة وأسلوب للتعبير عما بداخله والذي سيختلف - بالطبع - من دارس لآخر والذي قد يؤدي بدوره إلي إخراج العمل بصورة هزيلة غير جيدة تكتيكياً وتعبيرياً، الأمر الذي دعى الباحث للتفكير في وضع تصور مقترح لشكل المدونات الموسيقية الخاصة بآلة العود في المناهج الدراسية لطلاب مرحلة البكالوريوس يعتمد علي الاستفادة من المحاولات السابقة في كتابة علامات وإشارات ومصطلحات الأداء العزفي والتعبير الموسيقي.

هذا وينقسم البحث إلى جزئين:

الجزء الأول نظري ويشمل: الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالبحث - المدونة الموسيقية الخاصة بآلة العود (تعريفها - أهميتها - طرق كتابتها - العناصر الأساسية المكونة لها والعلامات والإشارات والمصطلحات الدالة عليها) - أساليب الأداء العزفي علي آلة العود والعلامات والإشارات والمصطلحات الدالة عليها - الأشكال المختلفة للمدونات الموسيقية الخاصة بآلة العود.

الجزء الثاني تطبيقي ويشمل:

الاستفادة من الأشكال المختلفة للمدونات الموسيقية الخاصة بآلة العود في عمل مدونة موسيقية تنثري الأداء عليها تكتيكياً وتعبيرياً - نتائج البحث وتحليلها والتوصيات - قائمة المراجع وملخص البحث.