

الاستفادة من أغاني فيلم " علاء الدين " في اثراء مقرر البيانو ببعض التقنيات العزفية الحديثة

د. يسرى عيسوي عبد اللطيف *

مقدمة

إتسمت موسيقى البيانو خلال القرن العشرين بإحتوائها على تقنيات عزفية حديثة وإتجاهات متطورة للعناصر الموسيقية التي تحتاج من الدارس فهماً ونضجاً فنياً كي يصل الى التعبير المطلوب , وأداء تلك المؤلفات بالصورة المطلوبة , ورغم ثراء هذه الأعمال نجد أنها لم تلقى الاهتمام الكافي من قبل كثيراً من الدارسين لآلة البيانو في المعاهد والكلليات الموسيقية المتخصصة في مصر وذلك لبعدها عن ثقافة الدارس المصري , ولصعوبة تذوق ألحانها الغير مألوفة وإيقاعاتها الغير منتظمة والمليئة بتأخير النبر " السنكوب " وخاصة موسيقى الجاز , والتي تمتاز بإحتوائها على تقنيات أداء حديثة يمكن لدارس آلة البيانو أن يستفيد منها في تطوير أدائه على الآلة , هذا ما دعى الباحث الى التفكير في تناول تلك التقنيات من خلال أعمال مسموعة جاذبة للدارس .

وقد وجد الباحث أن الأفلام الكاتونية العالمية من أكثر الأعمال جاذبية وانتشار لا سيما أن الموسيقى في تلك الأفلام من أهم العناصر المؤثرة في العمل الدرامي والتي تأخذ معها مشاعر المشاهد , والأغاني التي تحتويها تلك الأفلام تعمل مع الموسيقى التصويرية على ربط مواقف وأحداث الفيلم بعضها ببعض حيث يظهر ترابط بين الإيقاعات والنغمات معطية علاقة سمعية محسوسة وغير مرئية , تشمل كل ما يتعلق بالموسيقى مما يكون له الأثر على المشاهد والمستمع فتثير حماسه وإيجابيته لمتابعة أحداث الفيلم والتفاعل معه (جوزيف وهاري فيلدمان ١٩٩٧-٥٢ بتصرف) .

لذا رأى الباحث أنه يمكن الإستفادة من ألحان أغاني بعض الأفلام الكارتونية لتدريس التقنيات الحديثة على آلة البيانو في موسيقى القرن العشرين من خلال ألحان شيقة ومسموعة, وقد اختار الباحث لذلك ألحان أغاني فيلم علاء الدين بالدراسة والبحث لتكون عنصراً جاذباً لتدريس بعض تقنيات الأداء في القرن العشرين على آلة البيانو.

* مدرس آلة البيانو بقسم التربية الموسيقية - كلية التربية النوعية - جامعة عين شمس.

مشكلة البحث

عزوف دارسي آلة البيانو عن أداء مقطوعات القرن العشرين لتعارضها مع ثقافة الدارسين رغم وجود ألحان مسموعة وقريبة الى أذن الدارسين مما يسهل عليهم أداء تلك المقطوعات وما تحتويه من تقنيات حديثة خاصة بالقرن العشرين .

أهداف البحث

- دراسة وتحليل أغاني فيلم علاء الدين الكارتوني .
- التعرف على التقنيات الحديثة التي ظهرت في تلك الأغاني .
- وضع الارشادات اللازمة لأداء تلك الألحان على آلة البيانو.

أهمية البحث

- تفهم موسيقى القرن العشرين من خلال ألحان مسموعة
- تيسير أداء ألحان أغاني فيلم علاء الدين وما تحتوية من تقنيات حديثة على آلة البيانو .

حدود البحث :

حدود زمنية تتمثل فى الفترة التى تم فيها انتاج وعرض الفيلم وهى عام ١٩٩٢ م

تساؤلات البحث

- ما التقنيات الحديثة التي تشتمل عليها ألحان أغاني علاء الدين الكارتوني .
- ما الارشادات الازمة لأداء التقنيات الحديثة في ألحان أغاني فيلم علاء الدين .

إجراءات البحث :

منهج البحث :

يتبع هذا البحث المنهج الوصفى تحليل المحتوى ، والذي يصف ظواهر أو أحداث أو اشياء مع تجميع الحقائق والمعلومات والملاحظات عنها ووصف الظروف الخاصة بها. (آمال مختار صادق ١٩٩٠، - ١٠٢)

عينة البحث

- أغاني فيلم الرسوم المتحركة علاء الدين **Friend Like Me- A whole New world**

One Jump Ahead

أدوات البحث :

- ١- المدونات الموسيقي الخاصة بأغاني فيلم الرسوم المتحركة علاء الدين .
- ٢- تسجيلات صوتية لأغاني فيلم الرسوم المتحركة علاء الدين
- ٣- استمارة استطلاع رأي الخبراء في المقطوعات المختارة
- ٤- برنامج MuseScore 3 للتدوين الموسيقي

مصطلحات البحث

التقنيات Technique

هي المهارات العزفية الناتجة من إكساب مرونة وحرية وتحكم في العضلات المستخدمة في العزف (أصابع، رسغ، ساعد، ذراع، مفاصل). (Miller, Hugh، 1972- ١١٨)

التقنيات الحديثة Modern Performance Style

وهي أسلوب المؤلف وطريقة التعبير عن أفكاره ومشاعره وفلسفته كما يطلق أيضاً هذا المصطلح على أسلوب العصر وهي الصنعة المميزة لكل مؤلف موسيقي كما أنها يرمز بها الى النظام المتبع في المعالجة الفنية للحن والايقاع والهارموني في التلوين الصوتي (عواكف عبد الكريم ١٩٧٩ - ٧) .

تاخير النبر Syncope

وهو عبارة عن تأخير الضغط على أجزاء من المازورة كانت موضع القوة (النبر القوي) منها الى الجزء الضعيف من الزمن (النبر الضعيف) (Brooks, Tilford-١٩٩٦ - ٢٧) .

وينقسم البحث الى جزئين

الجزء الأول : (١) الدراسات السابقة ، (٢) الاطار النظري

الجزء الثاني : الاطار التطبيقي

أولاً : الدراسات السابقة :

١. دراسة بعنوان " التقنيات العزفية لبعض مؤلفات القرن العشرين لألة البيانو"

(فاطمة محمد البهنساوي، ١٩٩٩)

هدفت هذه الدراسة إلى إظهار وتحديد التقنيات العزفية المستنبطة من بعض مؤلفات موسيقى القرن العشرين والتعرف ببعض مشاهير مؤلفي آلة البيانو واتجاهاتهم التعبيرية في القرن العشرين وأساليب التدوين والتأليف الحديث ومصطلحات تخص الأداء. وتكونت عينة البحث من عينة منتقاه لبعض النماذج الموسيقية المتنوعة لأهم المؤلفين البارزين في القرن العشرين، واتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي .

وتتفق هذه الدراسة مع البحث الحالي في المنهج الوصفي المستخدم وفي تناولها لتقنيات الأداء لموسيقى القرن العشرين ولكنها تختلف عنها في العينة.

٢. دراسة بعنوان التقنيات الحديثة في مقطوعات " كاراكارييف " للمبتدئين والإستفاداة منها لداسي آلة البيانو " (نجلاء محمود أحمد ، ٢٠١٤م)

وهدفت هذا الدراسة إلى التعرف على المهارات التي تحتوي عليها عينة البحث من مقطوعات موسيقية والتعرف على التقنيات العزفية الموجودة بتلك المقطوعات ووضع ارشادات عزفية لها وكانت العينة ستة مقطوعات متوسطة الصعوبة لكاراكارييف واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وتتفق هذه الدراسة مع البحث الحالي في تناولها لمؤلفات من القرن العشرين وتناولها للتقنيات الموجودة في تلك المؤلفات ووضع ارشادات لها وفي المنهج ولكنها تختلف في العينة والمؤلف .

ثانياً : الاطار النظري :

٣. موسيقى القرن العشرين

اثر التقدم العلمى في القرن العشرين في كافة مجالاته على تطور الاداب والفنون الشتى فروعها وخاصة الموسيقى حيث اتجه المؤلفون الموسيقيون وراء اتجاهات غريبة وجديدة وقد ادى ذلك الى عدم وجود تصحيحا باى صورة من الصور لتجديد اسلوب وطريقة عزف مؤلفات القرن العشرين (Sadie Stanely ، ١٩٥٢ - ٣٧٨) .

ومن الحقائق التي واجهت مؤلفي القرن العشرين النقص الغريب في تناسق العزف الكلاسيكي للبيانو فتتولى اليد اليمنى النغم ، بينما تتولى اليد اليسرى الايقاع او تتولى اليد اليمنى عزف السلم الموسيقى بدء من الابهام حتى الاصبع الخامس بينما تتولى اليد اليسرى عزف نفس السلم بدءاً بالاصبع الخامس متدرجاً حتى الابهام وهذه تعتبر سمة أساسية أخرى مميزة لموسيقى البيانو في أوائل القرن العشرين مما حرر الأنظمة اللحنية والايقاعية من المفاهيم التقليدية لاستخدام المفاتيح والسلم

الموسيقى الكبير والصغير فكان لهذه التقنيات تأثير كبير على البيانو ساعدت على تسهيل استخدام آلة البيانو بشكل جيد.

ومن الممكن القول أن القرن العشرين هو عصر الاتجاهات التجديدية فى الموسيقى حيث ظهرت به عدة تيارات ومذاهب أثرت على الموسيقى بصورة كبيرة.

٤. التيارات والمذاهب فى موسيقى القرن العشرين

وتقسم تلك التيارات الى ثلاث مراحل كل مرحلة تشتمل على عدة مذاهب نذكرها فيما يلي :

المرحلة الأولى : وهي المرحلة الانتقالية وتشتمل على مذاهب " التعبيرية - الواقعية - الرومانتكية الحديثة - الموضوعية - التأثرية "

المرحلة الثانية : وهي النصف الأول من القرن العشرين وتشتمل على المذاهب " القومية - الكلاسيكية الحديثة - الحوشية - الدوديكافونية - المستقبلية - التراكمية - الموسيقى الشعبية "

المرحلة الثالثة : وهي النصف الثاني من القرن العشرين وتشتمل على المذاهب "الموسيقى المصنوعة - موسيقى الجاز - الصدفة - العفوية الامحدودية - مذاهب الاستشراق - الميكروتون "

٥. تقنيات الأداء الحديثة على آلة البيانو فى القرن العشرين

أولاً العنصر اللحني:

- من أهم المتغيرات التي استحدثت فى القرن العشرين بالنسبة للعنصر اللحني ما يلي :-
- ١- استخدام سلم أو أكثر فى أن واحد كأن تلعب اليد اليمنى فى سلم واليد اليسرى فى سلم آخر .
 - ٢- اللاتونالية وهي تعني عدم وجود سلم معين للمقطوعة والاستغناء عن كتابة الدليل بعد المفتاح .
 - ٣- استخدام المقامات الكنسية بدلاً من السلالم الكبيرة والصغيرة
- (فاطمة محمد البهنساوي ١٩٩٩ - ١٧، ١٨).

ثانياً العنصر اللهارموني:

- من أهم المتغيرات التي استحدثت فى القرن العشرين بالنسبة للعنصر اللهارموني ما يلي:
- ١- الغاء الفورك بين التآلفات المتنافرة والمتوافقة .

٢- ظهور العديد من التآلفات المتعددة أو المركبة تسمع في أن واحد إمعاناً في حدة التنافر التي تسود هذه الموسيقى (عواكف عبد الكريم ٢٠٠٢ - ١٠٢)

ثالثاً العنصر الايقاعي:

يعد العنصر الايقاعي من أهم الملامح الواضحة لموسيقى القرن العشرين حيث استخدم نم قبل المؤلفين بتحرر كبير من القيود الكلاسيكية وأدخل عليه ايقاعات الموسيقى الفلكلورية وخاصة الايقاعات الافريقية والتي تظهر بوضوح في موسيقى الجاز . وهناك عدة تغيرات طرأت على عنصر الايقاع تتمثل في :

- ١- الاستغناء عن الموازين ويظهر ذلك جلياً في مجال الموسيقى التي تعتمد على الإرتجال .
- ٢- استخدام موازين مختلفة في العمل الواحد .
- ٣- استخدام موازين شائعة تتخللها ايقاعات غير منتظمة
- ٤- تغيير مواضع الضغوط "السكوب"
- ٥- تعدد الايقاعات "poly Rhythm" وهو يعني أداء أكثر من ايقاع في أن واحد .
- ٦- استخدام الايقاع المستمر وهو عبارة عن تكرار لنموذج ايقاعي أو عبارة لحنية بايقاع ثابت .
- ٧- تغيير السرعات مع تغيير الموازين
- ٨- تنوع الموازين وذلك عن طريق استخدام ميزنين في أن واحد مع تنوع الموازين داخل المقطوعة
(فاطمة محمد البهنساوي، ١٩٩٩- ١٦:١٣)

نبذة تاريخية عن آلان مينكين

هو ملحن أغاني أمريكي ومدير موسيقى ومخرج ومنتج ، من مواليد ٢٢ يوليو ١٩٤٩ في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، والده طبيب أسنان يعزف على البيانو ، وكانت والدته ممثلة وراقصة وكاتبة مسرحية وهو من أصول يهودية ، أخذ دروساً في العزف على البيانو والكمان . New Rochelle High School في New Rochelle بدأ في التأليف مبكراً في سن التاسعة والتحق بمدرسة التأليف في سن مبكرة. في سن التاسعة اشترك في مسابقة الملحنين المبتدئين لاتحاد نوادي الموسيقى في نيويورك ، تم تصنيف تأليفه الأصلي "Bouree" متفوقاً وممتازاً من قبل الحكام والتحق بمدرسة نيو روشيل الثانوية في نيو روشيل ، بنيويورك ، وتخرج في عام ١٩٦٧ ، ثم التحق بجامعة نيويورك وتخرج بشهادة في علم الموسيقى عام ١٩٧١ من مدرسة Steinhardt ، بدأ مسيرته الفنية عام

١٩٧٢ وقد حصل على أفضل أغنية لأربعة أفلام رسوم متحركة من ديزني وهي حورية البحر الصغيرة (١٩٨٩) ، الجمال والوحش (١٩٩١) ، علاء الدين (١٩٩٢) و بوكاهونتاس (١٩٩٥). يعتبر نتاجه الموسيقي في أحذب نوتردام (١٩٩٦) أفضل أعماله. و حصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود في ٦٨٣٤ شارع هوليوود في هوليوود ، كاليفورنيا عام ٢٠١٠ ، تم ترشيح فيلم " Leap of Faith" في برودواي في مدينة نيويورك لجائزة (Antoinette Perry Tony) لعام ٢٠١٢ لأفضل موسيقي. تم ترشيح فيلم "Leap of Faith" في برودواي في مدينة نيويورك لجائزة ٢٠١٢ Drama Desk Award لأفضل موسيقي. كما حصل على ثمان جوائز أوسكار في التلحين (https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Menken)

الجزء الثاني: الاطار التطبيقي

وفي هذا المحور يتناول الباحث ثلاث أغاني من فيلم علاء الدين بالدراسة والتحليل لتسهيل عزف تلك المقطوعات .

المقطوعة الأولى A whole New world فيلم علاء الدين Aladdin

ألحان Alan Menken

التحليل البنائي:

السلم : ري الكبير

الميزان : $\frac{4}{4}$

السرعة المقترحة : $\text{♩} = (120-110)$

الطول البنائي : (٣٤) مازوره

التحليل العزفي:

المتطلبات الأدائية للمؤلفه A whole New world

١- يتطلب أداء الخط اللحني الأهتمام بالنقاط التاليه:

أ- اداء الأقواس اللحنيه المعبره عن التقسيم اللحني العباري:

راى الباحث ان المقطوعه (المؤلفه) دون تقسيم للعبارات, لذا قام الباحث بتقسيم اللحن الى عبارات لحنيه محددة عن طريق الأقواس اللحنيه وترقيم الأصابع المقترحه من قبل الباحث ملحق رقم (١)

ب- قام الباحث بوضع أداء تعبيرى للمقطوعة من خلال وضع علامات تظليل مقترحة من قبل الباحث مدونة على المقطوعة.

أداء النغمات المزدوجة و التالقات الهارمونية:

أولاً : النغمات المزدوجة: و ظهرت فى اليد اليمنى فى شكلين كالآتى:

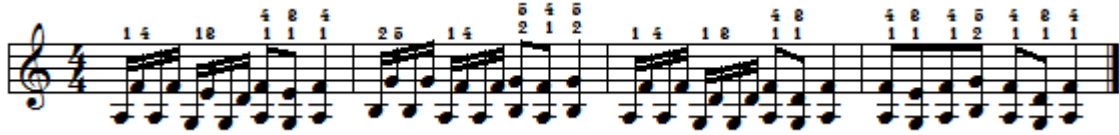
الشكل الأول : نغمات مزدوجة متتاليه : كما فى الموازير أرقام (١ , ٣ , ٦ , ٩ , ١١ , ١٦ , ١٨ , ٢١ , ٢٢ , ٢٤ , ٢٦ , ٢٩ , ٣١ , ٣٢)

شكل رقم (١)

يوضح نموذج للنغمات المزدوجة المتتابة فى مازورة رقم (١)

ويتضح من الشكل أن الباحث وضع ترقيم للأصابع استرشادي للدارس, كما يمكت للدارس أن يبدأ بالتدريب على أداء هذه النغمات المزدوجة من خلال التدريب التالي:

شكل رقم (٢)

يوضح التدريب على أداء النغمات المزدوجة المتتابة فى مازورة رقم (١)

الشكل الثاني: نغمات مزدوجة تتطلب تثبيت احدى النغمتين لفترة زمنية معينة مع أداء صوت السبرانو بنغمات ذات أزمنة أقل , وظهر ذلك فى الموازير (٥ , ٧ , ٨ , ١٣ , ١٤ , ١٥ , ١٧ , ٢٣ , ٢٥ , ٢٨ , ٣٢)

شكل رقم (٣)

يوضح نموذج للنغمات المزدوجة التي تتطلب تثبيت احدى النغمتين مع أداء صوت السبرانو بنغمات ذات أزمنة أقل فى المازورتين

رقم (١٣, ١٤)

ثانياً: التالقات الهارمونية: و ظهرت فى فى اليد اليمنى فى شكلين كالآتى:

أ- تالقات هارمونية نغماتها متساوية فى الزمن وظهرت فى الموازير (٤ , ٨ , ٩ , ١٢ , ١٩)

شكل رقم (٤)

يوضح نموذج لتالقات هارمونية نغماتها متساوية فى الزمن فى المازورتين رقم (٨ , ٩)

ب- تالقات هارمونية ممتدة مع تحريك نغمات صوت السبرانو وظهرت فى الموازير (١٩ ' ٢٣)

و الشكل التالي يوضح المازورة رقم ١٩

شكل رقم (٥)

يوضح نموذج لتالقات هارمونية مع تحريك نغمات السبرانو بالمازورة رقم (١٩)

حيث يتطلب أداء النغمات المزدوجة و التالقات الهارمونية التدريب أولاً على النغمات المراد اظهارها فى اللحن " نغمة السبرانو" ثم ادخال الأصوات الأخرى بقوة أقل مثل أداء السوبرانو بصوت قوى بينما الأصوات الأخرى الداخليه تكون بصوت خافت (أو أقل قوة من صوت السوبرانو) ثم أدائها مع اليد اليسرى بزمناً بطيء ثم التدرج فى السرعة للوصول الى الزمن المطلوب .

السلام:

المقطوعة فى سلم رى الكبير, وفى سياق المقطوعة لمس المؤلف سلم (سى الصغير) فى الموازير ارقام (٢٧,١٣,٥) مع استخدام نغمة رى# كعلامة عارضة فى المازورة (٥) , كما لمس المؤلف سلم لا الكبير فى الموازير (٢٣ , ٣١) .

وعلى الدارس الانتباه لهذه التغييرات فى سياق المقطوعة للسلم الأصلي والسلام العارضة لربط الأفكار بالشكل الصحيح عند أداء المدونة.

الترقيم :

قام الباحث بوضع ترقيم للأصابع على المدونة ليسهل من أداء المقطوعة على الدارسين ، والشكل التالي يوضح ترقيم الأصابع للجملة الأولى كنموذج لترقيم الأصابع

The image shows a musical score for the first sentence of 'A Whole New World'. It is written in 4/4 time with a tempo of 130. The score is in G major (one sharp). The first system consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The treble staff starts with a half note G4, followed by a quarter note A4, and then a quarter note B4. The bass staff starts with a half note G2, followed by a quarter note A2, and then a quarter note B2. The second system continues the melody in the treble staff and provides a bass line in the bass staff. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes. Dynamics include mp (mezzo-piano) and p (piano).

شكل رقم (٦)

يوضح ترقيم الأصابع المقترح للجملة الأولى من مقطوعة **A whole New world**

متطلبات أداء المصاحبة:

بملاحظة المصاحبة نجد أنها تتصف بالبساطة والوضوح ويجب أن يؤدي العازف الصوت المصاحب بقوة تسمح بظهور اللحن الأساسي بحي ولا تضغى عليه , كما أن على الدارس ألا يبالغ في اضعاف صوت المصاحبة لدرجة تخفي معالمها .

متطلبات أداء النماذج الإيقاعية:

وقد جاءت النماذج الإيقاعية لليد اليمنى كالتالي :

The image shows five rhythmic patterns for the right hand, numbered 1 to 5. Pattern 1 is a quarter note followed by two eighth notes. Pattern 2 is a quarter note followed by a quarter note and an eighth note. Pattern 3 is a quarter note followed by two eighth notes. Pattern 4 is a quarter note followed by a quarter note and an eighth note. Pattern 5 is a quarter note followed by two eighth notes.

أ- من الملاحظ أن النموذج الإيقاعي الأول رقم (١) والثاني رقم (٢) يغلبا على المؤلفه , كما يلاحظ وجود صعوبة في أداء النماذج الإيقاعية التي يتم فيها ربط نهاية النوار الثاني ببداية النوار الثالثة مما يحدث تأخير النبر (السنكوب) ويتطلب أدائها التالي:

١- أداء النموذج الإيقاعي بدون رباط في زمن بطيء فعلى سبيل المثال يؤدي النموذج الإيقاعي الأول كما يلي

٢- أداء النموذج الإيقاعي بالبطيء ثم التدرج في السرعة للوصول الى سرعة أداء مناسبة

٣- أداء النموذج اللحني بالرباط الزمني للاحساس بالنتائج السمعي وذلك بزمن بطيء ثم التدرج في السرعة للوصول الى الأداء المطلوب .

ب- توجد صعوبة في أداء النموذج الإيقاعي رقم (٥) وذلك لاحتوائه على تقسيم شاذ للبلاش ويقترح الباحث أداء النموذج الإيقاعي على أنه في ميزان ثنائي كما يلي

من بطيء للاحساس بالنسبة الزمنية بين الإيقاعين حتى ثم أداء النموذج بالنغمات مع الحساس على الأداء بزمين بطيء ثم التدرج في التدريب حتى يصل الى الأداء المطلوب .

التقنيات الحديثة الموجودة بالمقطوعة

- ١- استخدام السنكوب
- ٢- لمس عدة سلالم ذات قرابة بالسلم الاساسي
- ٣- استخدام التالفات المتنافرة
- ٤- التكرار لنماذج ايقاعية بعضها بنفس النغمات
- ٥- استخدام موازين شائعة تتخللها ايقاعات غير منتظمة
- ٦- استخدام التعدد الإيقاعي (البولي رتم)

المقطوعة الثانية Friend Like Me

من فيلم علاء الدين Aladdin

الألحان Alan Menken

السلم : رى الصغير

الميزان :

السرعة المقترحة : (٨٠-٩٠) = \downarrow

الطول البنائى : (٤٨) مازوره

التحليل العزفى:

المتطلبات الأدائية للمؤلفه **Friend Like Me**

١- يتطلب أداء الخط اللحنى الأهتمام بالنقاط التاليه:

١- أداء الأقواس اللحنيه المعبره عن التقسيم اللحنى العبارى

راى الباحث ان المقطوعه (المؤلفه) دون تقسيم للعبارات, لذا قام الباحث بتقسيم اللحن الى عبارات لحنيه محده عن طريق الأقواس اللحنيه وترقيم الأصابع المقترحه من قبل الباحث ملحق رقم (٢)
ب- قام الباحث بوضع أداء تعبيرى للمقطوعه من خلال وضع علامات تظليل مقترحه من قبل الباحث مدونة على المقطوعه.

أداء النغمات المزوجه و التالفات الهارمونييه:

أولاً : النغمات المزوجه: و ظهرت فى اليد اليمنى فى شكلين كالتى:

الشكل الأول: نغمات مزوجه تتطلب تثبيت احدى النغمتين لفترة زمنية معينة مع أداء صوت السبرانو بنغمات ذات أزمنة أقل , وظهر ذلك فى الموزير (١ , ٣ , ٥ , ٩ , ١١ , ١٣) والشكل التالي يوضح يوضح المازورة رقم ١ بداية من الأنكروز كنموذج للنغمات ذلك

شكل رقم (٧)

يوضح المازورة رقم (١) من مقطوعه الثانية **Friend Like Me** كنموذج للنغمات المزوجه مع تثبيت احدى النغمتين

الشكل الثاني : نغمات مزدوجة متتالية : كما فى الموازير أرقام (٤ , ١٢ , ٣٤ , ٣٦) والشكل التالي يوضح المازورة رقم ٤ كنموذج للنغمات مزدوجة

شكل رقم (٨)

يوضح المازورة رقم (٤) من مقطوعة الثانية كنموذج للنغمات المزدوجة المتتالية

ثانياً: التالقات الهارمونية: و ظهرت فى ثلاثة أشكال كالتى :

أ- تالقات هارمونية نغماتها متساوية فى الزمن وظهرت فى الموازير (٢ , ٦ , ١٠ , ١٤ , ١٨ , ١٦ , ١٩ , ٢١ , ٢٢ , ٢٣ , ٢٤ , ٢٧ , ٣٠ , ٢٩ , ٢٨ , ٤٢ , ٣٥ , ٣٣ , ٣١ , ٤٤ , ٤٥ , ٤٦ , ٤٧ ,

شكل رقم (٩)

يوضح الموازير من (٢١): (٢٤) من مقطوعة الثانية كنموذج للتالقات الهارمونية بنغماتها متساوية فى الزمن

ب- تالقات هارمونية ممتدة مع تحريك نغمات صوت السبرانو وظهرت فى الموازير (٧ , ١٥ , ٢٦ , ٣٧ , ٣٨ , ٣٩)

شكل رقم (١٠)

يوضح الموازير من (٣٧): (٣٩) من المقطوعة الثانية كنموذج لتالقات هارمونية ممتدة مع تحريك نغمات السبرانو

ج- تالقات هارمونية ممتدة مع تثبيت صوت السبرانو وتحريك الأصوات الأخرى وظهرت فى الموازير

(٢٠ , ٢٨ , ٤٤)

شكل رقم (١١)

يوضح المازورة رقم (٢٠) من المقطوعة الثانية كنموذج لتالقات هارمونية ممتدة مع تثبيت نغمات السبرانو

حيث يتطلب أداء النغمات المزدوجة و التالقات الهارمونية التدريب أولاً على النغمات المراد اظهارها فى اللحن " نغمات صوت السبرانو" ثم ادخال الأصوات الأخرى بقوة أقل منها، مثل أداء السوبرانو بصوت قوى بينما الأصوات الأخرى الداخليه تكون بصوت خافت (أو أقل قوة من صوت السوبرانو) ثم أدائها مع اليد اليسرى بزمن بطيء ثم التدرج فى السرعة للوصول الى الزمن المطلوب .

السلام:

المقطوعة فى سلم رى الصغير, وفى سياق المقطوعة لمس المؤلف سلم (فا الكبير) فى المازورة رقم (٢٣) وسلم مي بيمول فى المازورة رقم (٢٦) مع استخدام نغمة صول# كعلامة عارضة فى أنكروز مازورة (١) و مازورة (٢ , ٤ , ٧ , ٨ , ١٠ , ١٢ , ١٥ , ٤٠) .
وعلى الدارس الانتباه لهذه التغييرات فى سياق المقطوعة للسلم الأصلي والسلام العارضة لربط الأفكار بالشكل الصحيح عند أداء المدونة.

الترقيم :

قام الباحث بوضع ترقيم للأصابع على المدونة ليسهل من أداء المقطوعة على الدارسين .

شكل رقم (١٢)

يوضح ترقيم الأصابع المقترح للجملة الأولى من مقطوعة الثانية

متطلبات أداء المصاحبة:

بملاحظة المصاحبة نجد أنها تتصف بالبساطة والوضوح ويجب أن يؤدي العازف الصوت المصاحب بقوة تسمح بظهور اللحن الأساسي بحيث لا تضغى عليه , كما أن على الدارس ألا يبالغ في اضعاف صوت المصاحبة لدرجة تخفي معالمها .

متطلبات أداء النماذج الايقاعية:

وقد جاءت النماذج الايقاعية التي بها تأخير نبر(سكوب) لليد اليمنى كالتالي :

أ- من الملاحظ أن هذه النماذج الايقاعية الثلاث تغلب على المؤلفة , ويجب أداء هذه النماذج الايقاعية بدون رباط في زمن بطيء ثم أدائها بالرباط الزمني بدون نغمات يلي ذلك أدائها بالنغمات ببطيء والتدرج في السرعة للوصول للأداء المطلوب .

التقنيات الحديثة الموجودة بالمقطوعة

- ١- استخدم الانكروز
- ٢- استخدام السنكوب بكثرة وخاصة يربط نهاية النوار الثاني مع بداية النوار الثالث
- ٣- لمس عدة سلالم ذات قرابة بالسلم الاساسي
- ٤- استخدام التالفات المتنافرة
- ٥- استخدم النغمات المزدوجة
- ٦- التكرار لنماذج ايقاعية بعضها بنفس النغمات
- ٧- استخدم تكرار الأداء على نغمة واحدة .
- ٨- استخدام التعدد الايقاعي (البولي رتم)

المقطوعة الثالثة **One Jump Ahead**

فيلم علاء الدين **Aladdin**

ألحان **Alan Menken**

السلم : مي الصغير

الميزان :

السرعة المقترحة : (٨٠-٩٠) =

الطول البنائي : (٤٨) مازوره

التحليل العزفي:

المتطلبات الأدائية للمؤلفه **One Jump Ahead**

- ١- يتطلب أداء الخط اللحني الأهتمام بالنقاط التاليه:
 - ١- أداء الأقواس اللحنيه المعبرة عن التقسيم اللحني العبارى .
- رأى الباحث ان المقطوعه (المؤلفه) دون تقسيم للعبارات, لذا قام الباحث بتقسيم اللحن الى عبارات لحنيه محده عن طريق الأقواس اللحنيه وترقيم الأصابع المقترحه من قبل الباحث. ملحق رقم (٣) .
- ب- قام الباحث بوضع أداء تعبيرى للمقطوعة من خلال وضع علامات تظليل مقترحة من قبل الباحث مدونة على المقطوعة.

ب- قام الباحث بوضع أداء تعبيرى للمقطوعة من خلال وضع علامات تظليل مقترحة من قبل الباحث مدونة على المقطوعة.

أداء النغمات المزدوجة و التالفات الهارمونية:

أولاً : النغمات المزدوجة: و ظهرت فى اليد اليمنى فى شكل نغمات مزدوجة متتاليه : كما فى الموازير أرقام (٨ , ١٥ , ١٦ , ٢٥ , ٣٣ , ٣٤ , ٣٥ , ٣٧ , ٣٨)

شكل رقم (١٣)

يوضح المازورتين رقمي (١٥ ، ١٦) من المقطوعة الثالثة كنموذج للنغمات المزدوجة

ثانياً: التالفات الهارمونية: و ظهرت فى ثلاثة أشكال كالآتى :

أ- تالفات هارمونية نغماتها متسوية فى الزمن وهو الشكل الغالب على معظم المقطوعة وقد اختار الباحث الموازير من ١٩ الى ٢٤ كنموذج لها.

شكل رقم (١٤)

يوضح الموازير من (١٩ ، ٢٤) من المقطوعة الثالثة كنموذج هارمونية نغماتها متسوية فى الزمن

ب- تالفات هارمونية ممتدة مع تحريك نغمات صوت السبرانو وظهرت فى الموازير (١٠ , ١٤)

شكل رقم (١٥)

يوضح المازورة رقم (١٠) من المقطوعة الثالثة كنموذج لتالقات هارمونية ممتدة مع تحريك نغمات السبرانو

ج- تالقات هارمونية ممتدة مع تثبيت صوت السبرانو وتحريك الأصوات الأخرى وظهرت في الموازير

(٣٦)

شكل رقم (١٦)

يوضح المازورة رقم (٣٦) من المقطوعة الثالث كنموذج لتالقات هارمونية ممتدة مع تثبيت نغمات السبرانو

د- تالقات هارمونية ممتدة بحيث تعزف نغمتين معاً ويثبتا ثم تعزف نغمتين أخرتين معاً مع تثبيت

النغمتين الأولتين كما في مازورة (٣٩)

شكل رقم (١٧)

يوضح المازورة رقم (٣٩) من المقطوعة الثالث كنموذج لتالقات هارمونية تعزف نغمتين معاً

مع تثبيت نغمتين أخرتين

حيث يتطلب أداء النغمات المزدوجة و التالقات الهارمونية التدريب أولاً على النغمات المراد اظهارها في اللحن " نغمة السبرانو" ثم ادخال الأصوات الأخرى بقوة أقل مثل أداء السوبرانو بصوت قوى بينما الأصوات الأخرى الداخليه تكون بصوت خافت (أو أقل قوة من صوت السوبرانو) ثم أدائها مع اليد اليسرى بزمان بطيء ثم التدرج في السرعة للوصول الى الزمن المطلوب .

السلام:

المقطوعة في سلم مي الصغير, وفي سياق المقطوعة لمس المؤلف سلم (رى الصغير) في المازورة رقم (٤ , ١٢ , ٤٠) وسلم مي بيمول في المازورة رقم (٦ , ١٤) وسلم صول في المازورة رقم (٧ , ١٥ , ١٧ , ١٨ , ١٩ , ٢٠ , ٢١ , ٢٢ , ٢٣ , ٢٤) وسلم فا في المازورة رقم (١٠ , ٢٩ , ٣٠ , ٣٦) وسلم سي الصغير في المازورة رقم (٤٥ , ٤٦).

وعلى الدارس الانتباه لهذه التغييرات في سياق المقطوعة للسلم الأصلي والسلام العارضة لربط الأفكار بالشكل الصحيح عند أداء المدونة.

الترقيم :

قام الباحث بوضع ترقيم للأصابع على المدونة ليسهل من أداء المقطوعة على الدارسين .

يوضح ترقيم الاصابع المعرج للجمه الاولى من معصوه السلامه

متطلبات أداء المصاحبة:

بملاحظة المصاحبة نجد أنها تتصف بالبساطة والوضوح ويراعى في أدائها ما سبق ذكره بالنسبة للمصاحبة للمقطوعتين الأولى والثانية .

متطلبات أداء النماذج الإيقاعية:

وقد جاءت النماذج الإيقاعية التي بها تأخير نبر (سكوب) لليد اليمنى كالتالي :

من الملاحظ أن أغلب النماذج الايقاعية التي تغلب على المؤلفات بسيطة, والايقاعات التي بها تأخير نبر ناتجة عن ربط نهاية النوار الثاني ببداية النوار الثالث وقد سبق تناولها في المقطوعتين الأولى والثانية ويمكن التدريب عليها بدون الرباط الزمني أولاً ثم التدريب بالرباط الزمني.

التقنيات الحديثة الموجودة بالمقطوعة

- ١- استخدم الانكروز
- ٢- استخدام السنكوب بقلة
- ٣- لمس عدة سلالم ذات قرابة بالسلم الاساسي
- ٤- استخدام التالفات المتنافرة
- ٥- استخدم النغمات المزدوجة
- ٦- التكرار لنماذج ايقاعية بعضها بنفس النغمات
- ٧- استخدم تكرار الأداء على نغمة واحدة .
- ٨- استخدام التعدد الايقاعي (البولي رتم)

ومن التحليل السابق لوصل الباحث للنتائج التالية :

نتائج البحث :

- من خلال تحليل الباحث لأغاني فيلم علاء الدين توصل إلى وجود تقنيات أداء متنوعة وهي :
١. السنكوب بوجه عامة وخاصة تأخير النبر في النوار الثالث في الميزان الرباعي البسيط
 ٢. لمس عدة سلالم ذات قرابه للسلم الأساسي .
 ٣. استخدام التآلفات المتنافرة بكثرة
 ٤. استخدام التعدد الإيقاعي (البولي رتم)
 ٥. التكرار لنماذج إيقاعية وأحياناً تكون بنفس النغمات وخاصة في المصاحبة .
 - ٦ . تكرار الأداء على نغمة واحدة .
 ٧. قام الباحث بوضع إرشادات لكل مقطوعة وترقيم للأصابع لتسهيل من امكانية أداء كلاً من :
 - أ - النغمات المزدوجة
 - ب - التآلفات الهارمونية
 - ج - النماذج الإيقاعية المربوطة . كي تسهيل الأداء داخل المقطوعة .
 ٨. المتطلبات التعبيرية التي وضعها الباحث زادت من ثراء العمل .

• التوصيات :

- ١- الاستفادة من موسيقى وألحان الأفلام الكتونية المشهورة واعدادها كمقطوعات عزفية لآلة البيانو كما أحد أنواع موسيقى القرن العشرين لما لها من جاذبية للدارس .
- ٢- الاهتمام بموسيقى القرن العشرين لما تحتوي عليه من تقنيات حديثة .

• المراجع :

- ١- آمال مختار صادق , فؤاد أبو حطب : مناهج البحث والاحصاء في البحوث التربوية والنفسية , مكتبة الأنجلو المصرية , القاهرة , ١٩٩٠ م .
- ٢- جوزيف وهاري فيلدمان : دينامية الفيلم , ترجمة محمد عبد الفتاح قناوي , الألف كتاب , الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة , ١٩٩٧ م .
- ٣- عواطف عبد الكريم : موسيقى القرن العشرين , محيط الفنون ٢, دار المعارف , القاهرة , ١٩٧١ م
- ٤- عواطف عبد الكريم : تاريخ وتذوق الموسيقى في العصر الرومانتيكي, الطبعة الثانية, القاهرة , ١٩٧٩ م
- ٥- عواطف عبد الكريم : معجم الموسيقى , الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية , القاهرة , ٢٠٠٢ م .
- ٦- فاطمة محمد البهنساوي: التقنيات العزفية لبعض مؤلفات القرن العشرين لألة البيانو , بحث مرجعي, كلية التربية الموسيقية ,جامعة حلوان , القاهرة, ١٩٩٩ م
- ٧- دراسة نجلاء محمود أحمد: التقنيات الحديثة في مقطوعات " كاراكاراييف " للمبتدئين والإستفاداة منها لداسي آلة البيانو " كلية التربية النوعية, جامعة عين شمس, القاهرة , ٢٠١٤ م
- 8-Brooks, Tilford: "American's Black Musical" Heritage Prentic. Hall, Inc Englewood Cliffs New Jersey.1996
- 9-Miller, Hugh: "History of Music" New York, Harper of row.1972
- 10-Sadie Stanely:The New Groves Dictionary of Music and Musicians -Hutchinson of London, 1958.

ملحق رقم (١)

A Whole New World

The musical score for "A Whole New World" is presented in five systems. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The tempo is marked as 130. The score includes various dynamics such as *mp*, *p*, *mf*, and *f*, along with a *cresc.* (crescendo) marking. Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes. The piece features a mix of eighth and sixteenth notes, often beamed together, and some chords. The bass line is generally simpler, often consisting of single notes or simple chords.

The image displays a musical score for piano, consisting of three systems of music. The key signature is G major (one sharp) and the time signature is 4/4. The first system, starting at measure 23, features a treble clef with a melodic line and a bass clef with a supporting bass line. The second system, starting at measure 27, includes a triplet of eighth notes in the treble clef. The third system, starting at measure 32, concludes the piece with a double bar line. The score is presented in a clean, black-and-white format.

ملحق رقم (٢)

FRIEND LIKE ME

FROM WALT DISNEY'S ALADDIN

♩ = 150

Musical notation for measures 1-3. The piece is in 4/4 time with a key signature of one flat (B-flat). The tempo is marked as quarter note = 150. The first system shows the right hand starting with a melody in measure 1, marked *mp*. The bass line provides a steady accompaniment. The melody continues through measures 2 and 3, with dynamics increasing to *mf* by the end of the system.

Musical notation for measures 4-5. The right hand continues the melody, marked *f* in measure 4 and *p* in measure 5. The bass line remains consistent with the previous measures.

Musical notation for measures 6-7. The right hand melody is marked *mf* in measure 6 and *f* in measure 7. The bass line continues with its accompaniment.

Musical notation for measures 8-11. The right hand melody is marked *f* in measure 8 and *mp cresc.* in measure 9. The bass line continues with its accompaniment.

Musical notation for measures 12-15. The right hand melody is marked *f* in measure 12, *p* in measure 13, and *f* in measure 14. The bass line continues with its accompaniment.

تابع ملحق رقم (٢)

The image displays a musical score for piano, consisting of six systems of music. Each system is numbered at the beginning: 21, 26, 31, 37, 42, and 46. The score is written in a key signature of two flats (B-flat and E-flat) and a common time signature (C). The notation includes treble and bass clefs, with various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. The dynamics are marked as *ff* (fortissimo), *mf* (mezzo-forte), and *p* (piano). The score concludes with a double bar line at the end of the sixth system.

ملحق رقم (٣)

One Jump Ahead

The musical score for 'One Jump Ahead' is presented in a grand staff format, consisting of five systems of two staves each (treble and bass clef). The tempo is marked as quarter note = 150. The score includes various musical notations such as notes, rests, slurs, and dynamic markings (mf, p, f). Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes. The piece begins with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The first system starts with a treble clef and a key signature of one flat, with a tempo marking of quarter note = 150 and a dynamic marking of *mf*. The second system continues with a treble clef and a key signature of one flat, with a dynamic marking of *p*. The third system continues with a treble clef and a key signature of one flat, with a dynamic marking of *mf*. The fourth system continues with a treble clef and a key signature of one flat, with dynamic markings of *p*, *mf*, and *p*. The fifth system continues with a treble clef and a key signature of one flat, with dynamic markings of *mf*, *p*, and *mf*.

تابع ملحق رقم (٣)

35

mf

f

Musical score for measures 35-40. The piece is in 3/4 time. Measure 35 starts with a mezzo-forte (mf) dynamic. The melody in the right hand features a sequence of chords and eighth notes. The bass line consists of quarter notes. Measure 40 ends with a forte (f) dynamic.

41

Musical score for measures 41-45. Measure 41 includes fingering numbers 5, 4, 2, and 3 above the notes. The melody continues with eighth notes and chords. The bass line remains simple quarter notes.

46

Musical score for measures 46-50. Measure 46 features a melodic line with eighth notes and a chord. The bass line has quarter notes. The piece concludes with a final chord in measure 50.

ملخص البحث

دراسة تحليلية عزفية لألحان فيلم "علاء الدين" والاستفادة منها في إثراء مقرر البيانو بمقطوعات القرن العشرين

مقدمة

إتسمت موسيقى البيانو خلال القرن العشرين بإحتوائها على تقنيات عزفية حديثة وألحان شيقة ، ورغم ثراء هذه الأعمال نجد أنها لم تلقى الاهتمام الكافي من قبل كثيراً من الدارسين لآلة البيانو في المعاهد والكلديات الموسيقية المتخصصة، وقد وجد الباحث أن الأفلام الكاتونية العالمية من أكثر الأعمال جاذبية وانتشار في أغلب ثقافات العالم ، والأغاني التي تحتويها تلك الأفلام تعمل مع الموسيقى التصويرية على ربط مواقف وأحداث الفيلم بعضها ببعض حيث يظهر ترابط بين الايقاعات والنغمات معطية علاقة سمعية محسوسة وغير مرئية ، لذا رأى الباحث أنه يمكن الإستفادة من ألحان بعض تلك الأغاني لتدريس التقنيات الحديثة على آلة البيانو في موسيقى القرن العشرين وقد اختار الباحث لذلك فيلم علاء الدين لتكون عنصراً جاذباً للتدريس .

ويهدف هذا البحث الى دراسة وتحليل أغاني فيلم علاء الدين الكارتوني، والتعرف على التقنيات الحديثة التي ظهرت في تلك الأغاني، ووضع الارشادات اللازمة لأداء تلك الألحان على آلة البيانو للوصول الى الأداء الجيد لتك المقطوعات ، وقد تناول البحث مشكلة البحث وأهميته وحدوده وأدواته واتبع البحث المنهج الوصفي (تحليل محتوى) لعينة البحث ، وقد اشتمل البحث على الاطار النظري موسيقى القرن العشرين وأهم التيارات والمذاهب و التقنيات العزفية لموسيقى القرن العشرين ، ثم عرض الإطار التطبيقي متمثلاً في الدراسة التحليلية لعينة البحث ، ثم عرض نتائج البحث والتوصيات والمراجع والملخص باللغة العربية والإنجليزية .

The Summary

A playing analysis of "Aladdin" tunes and their use in enriching the piano rapporteur with twentiet century pieces

Introduction .

Piano music during the 20th century was characterized by modern playing techniques and interesting tunes. In spite of the richness of these works, it has not received sufficient attention before from a number of piano machine students in specialized music institutes and colleges. The researcher found that global catonics are among the most attractive and widespread works in most of the world's cultures. And the songs contained in those films work with perceptive music to link the positions and events of the film to each other where the interconnectedness between rhythms and tones shows giving a perceptible and invisible auditory connection. So the researcher thought that the tunes of some of those songs could be used to teach modern techniques on the piano machine in 20th century music and the researcher so chose the film Aladdin to be an attractive element of teaching.

This research aims to study and analyze the songs of the film Aladdin Cartoon, to learn about the modern techniques that emerged in those songs, to develop the necessary guidance for the performance of those tunes on the piano machine to reach the good performance of those pieces. The research addressed the problem of research and its importance, limits and tools and followed the descriptive approach. (Content Analysis) For the research sample, the research included the theoretical framework of 20th century music and the most important currents, doctrines and musical techniques of twentieth century music, then presented the applied framework of the analytical study of the research sample, and then presented the results of research, recommendations, references and summary in Arabic and English.