

دراسة تحليلية لتقنيات أداء آلة الفيولينة الأولى في كونشرتو الفيولينة الرباعي في سلم صول الكبير لجورج فيليب تيليمان

عبد الرحمن حبيب شاكر*

أ.د.غ/ سمير رشاد سيد موسى**

م. د/ أحمد محمد عواد***

● المقدمة:

آلة الفيولينة من ابرز الآلات في عائلة الآلات الوترية ذات القوس وتعتبر من ارقى ما وصلت اليه في مراحل تطورها وهي من الآلات التي تتمتع بإمكانيات واسعة وصوت مميز مما شجع المؤلفين على كتابة مؤلفات عديدة في قوالب مختلفة لهذه الآلة مثل (الكونشرتو والسوناتا) ويعتبر الكونشرتو من اهم الصيغ كتبها المؤلفون على مدى العصور لإبراز أساليب الاداء المختلفة لآله الفيولينة^(١) ولقد ابدع كبار المؤلفين الموسيقيين في التأليف لهذه القالب وكتبوا العديد من الكونشرتوهات التي قدمت على المسارح وعلى رأسهم (جوزيف هايدن- فرانس شوبرت)^(٢).

وقد ظهره في النصف الأول من القرن الثامن عشر جيل جديد من المؤلفين الموسيقيين الذين أظهروا براعة عالية في مجال التأليف الموسيقي وخاصة لآلة الفيولينه ومن بين هؤلاء المؤلفين, المؤلف الموسيقي الألماني جورج فيليب تيليمان الذي قامه بوضع عده مؤلفات للفيولينة من أبرزها كونشرتو رباعي الفيولينه في سلم صول الكبير 40 Twv.

● مشكلة البحث :-

لاحظ الباحث من خلال تدريسه لآلة الفيولينة للمبتدئين بالمعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت انه هناك بعض المشكلات والصعوبات التي تواجههم في تعلم التقنيات العزفية المختلفة لذا قام الباحث بتناول الحركة الأولى من كونشرتو الفيولينة الرباعي عند جورج فيليب تيليمان في سلم صول الكبير لانه يحتوي على تقنيات الأداء المطلوب تدريسها بشكل مبسط يمكن أن يستفاد به الطالب ويساعده على تطوير أسلوب ادائه على آلة الفيولينة .

** أستاذ بقسم الأداء - كلية التربية الموسيقية - جامعه

* طالب بمرحلة الماجستير قسم الأداء الآلات الاوركسترا ليه - كلية التربية الموسيقية - جامعه

*** مدرس بقسم الأداء - كلية التربية الموسيقية - جامعه حلوان

١ - أحمد كمال عبدالفتاح درويش: "دراسة تحليلية عزفية لأسلوب أداء الصوناتا الفيولينة المنفردة عند أوجين يزابيه" رسالة ماجستير, كلية التربية الموسيقية, جامعة حلوان , القاهرة سنة ٢٠٠٦م.

2 - Wikipedia

• أهداف البحث :-

- ١- التعرف على تقنيات أداء الفيولينة الاولي في كونشيرتو الرباعي عند جورج فيليب تيليمان الحركة الأولى.
- ٢- وضع إرشادات عامة لتذليل صعوبات تقنيات أداء آلة الفيولينة الأولى في كونشيرتو رباعي الفيولينة عند جورج فيليب تيليمان الحركة الأولى .

• أهمية البحث :-

ان تناول كونشيرتو رباعي الفيولينه بالدراسة والتحليل يمكن أن يساعد في تنمية مهارات دراسي الآلة في المؤسسات التعليمية الأكاديمية.

• أسئلة البحث :-

- ١- ما هي تقنيات أداء الفيولينة الأولى في كونشيرتو الرباعي عند جورج فيليب تيليمان الحركة الأولى.
- ٢- ما الإرشادات العامة لتذليل صعوبات تقنيات أداء الفيولينة الأولى في كونشيرتو رباعي الفيولينه عند جورج فيليب تيليمان الحركة الأولى.

• حدود البحث :-

١- الحدود الزمانية : ١٧٢٠ م.

٢- الحدود المكانية : الكليات والمعاهد الموسيقية المختلفة.

• منهج البحث :- منهج وصفي تحليلي " تحليل محتوى "

يتبع هذا البحث المنهج الوصفي (تحليل محتوى) وهو يعتمد بالوحدات والشروط او العلاقات التي توجد بالفعل وقد يشمل الآراء حولها والاتجاهات إزاءها وكذلك العمليات التي تتضمنها والأثار التي تحدثها والمجتمعات التي تنتوع إليها، وقد يوصف الماضي بالحاضر أو المستقبل والبحوث الوصفية تقديرية بدون تدخل الأفكار القديمة عادة^(١).

• عينة البحث :-

الفيولينة الأولى في كونشيرتو الرباعي عند جورج فيليب تيليمان .

¹ - آمال صادق، فؤاد أبو حطب: مناهج البحث وطرق التحليل الإحصائي في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية، مكتبة الانجلو، القاهرة،

١٩٩١، ص ١٠٥

• أدوات البحث:-

- ١- المدونات الموسيقية لألة الفيولينة الأولى في كونشرتو رباعي الفيولينة عند جورج فيليب تيليمان.
- ٢- التسجيلات الصوتية .

• مصطلحات البحث:-

- ❖ **كونشيرتو -concerto** :- لفظ كونشيرتو من أصل لاتيني, يدور معناها حول التسابق والتحاور, وتعني في الموسيقى العزف التبادلي وهو عمل يشترك فيه عددا من الموسيقيين يتحاورون ويتبادلون الأداء, حيث تتبادل المجموعات الغناء على التوالي بقصد التلوين حوار مقابل حوار^(١).
- ❖ **الباروك - Baroque** :- تعني كلمة باروك "غريب الشكل" وهي مأخوذة من اللغة البرتغالية وإستعملها الإيطاليين بمفهوم آخر , وتعني مملوء بالزخارف, أما الإنجليز فكانوا يطلقون كلمة باروك على الن المعماري^(٢).

• دراسات سابقة مرتبطة بموضوع البحث :-

أولا الدراسات العربية :

- ❖ **الدراسة الاولى:** بعنوان " كونشيرتو الكمان من عصر الباروك الى العصر الرومانتيكي"^(٣).

وهدفت هذه الدراسة الى :-

دراسة تطور الفيولينه باستعراض تاريخ هذا القالب من حيث التأليف الموسيقي واشهر مؤلفيه وأهم أعماله مع تناول البعض منها بالدراسة والتحليل من الناحية التاريخية وذلك في الفترة من عصر الباروك الى العصر الرومانتيكي .

وتبرتب هذه الدراسة بموضوع البحث :-

في التعرف على خصائص قالب كونشيرتو آلة الكمان في العصور الموسيقية المختلفة.

- ❖ **الدراسة الثانية:** بعنوان "دراسة مقارنة لأسلوب أداء كونشيرتو الكمان المنفرد لكل من فيفالدي وموتسارت"^(٤).

وهدفت هذه الدراسة الى :-

(١) تحديد خصائص أسلوب أداء كونشيرتو الفيولينه من خلال أعمال كلا من فيفالدي وموتسارت.

(٢) تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين أسلوب أداء كونشيرتو الفيولينه عند كلا من فيفالدي وموتسارت.

¹ - Tucker M.G: the new oxford companion to music, 1990, p.4 63.

² - Eric blom.grove's dictionary of music and musicians,vol 1 london ,(macmillan & co,ItD,1954)P.444.

^٣ - حسين صابر لبيب: رسالة ماجستير, كلية التربية الموسيقية, جامعة حلوان, القاهرة, سنة ١٩٧٥م.

^٤ - سامي جمعة محمد علي: رسالة ماجستير, كلية التربية الموسيقية, جامعة حلوان, القاهرة, سنة ١٩٨٩م

وتترتبط هذه الدراسة بموضوع البحث الراهن فالتعرف على أسلوب أداء الكونشرتو عند أكثر من مؤلف .

ينقسم البحث إلى جزئين :-

الأول الإطار النظري ويحتوي على :-

أولاً: حيات جورج فيليب تيلمان .

ثانياً: مؤلفاتة الموسيقية : أعمال الاوركسترا , الأعمال الصوتية الكورالية , موسيقى الحجرة .

ثالثاً : تقنيات أداء آلة الفيولينة المستخدمة في عينة البحث .

جورج فيليب تيلمان (1681 – 1767) Georg Philipp Telemann

❖ حياة:

ولد تيلمان من عائلة قس متعلمة في ماغديبورغ (Magdeburg) على عكس زملائه هاندل وباخ لم يكن يأمل في الحصول على أي دعم من والديه في طموحاته الموسيقية. على العكس من ذلك من أجل إنقاذ ابنه من "التدهور الاجتماعي" ، منع من الانخراط في الموسيقى لكن لا شيء ساعد.

كان جورج فيليب ببساطة مجنوناً بالموسيقى عندما كان طفلاً لقد امتص ما جاء في طريقه وعلم نفسه العديد من الأدوات. شبه "على الجانب" وبعلامات جيدة جدا التحق بالمدرسة في كاتدرائية ماغديبورغ والمدرسة النحوية في البلدة القديمة. هناك بالفعل كتب آيات باللغتين الفرنسية واللاتينية في وقت لاحق من حياته تعلم (الإيطالية والإنجليزية) بطلاقة . وأخيرا - حوالي سن العاشرة - بدأ في تأليف قطع صغيرة، تلقى دروسا في الغناء من الكانتور بينيديكت كريستيانى، الذي سمح له بعد بضعة أسابيع بتدريس الطبقات العليا بنفسه عندما منع من القيام بذلك. بصرف النظر عن تعليم لمدة أسبوعين في العزف على البيانو، لم يتلق أي دروس موسيقية أخرى.

وكان من الصعب تصديق ذلك، في سن ال ١٢ فقط قام أخيرا بتأليف أول أوبرا له وفي الوقت نفسه، بدأ أن والدته الأرملة قد يئست تماما من ذلك. صادرت أدواته وقررت إزالته من هذا "التأثير السيئ" لذلك تم إرساله إلى المدرسة في زيلرفيلد في سن الثانية عشرة، على أمل إعادته إلى رشده لكن القدر كان لطيفا مع تاريخ الموسيقى وتيلمان. بالنسبة للمشرف هناك، كاسبار كالفور، أدرك على الفور مواهب جورج فيليب المتميزة ودعمه من جميع النواحي. من المدهش حقا أن الأم لم تكن تعرف شيئا عن وجود كالفور، أو لم تدرك أن هذا الاتصال سيكون له تأثير معاكس لما كانت

تأمل فيه. كان كالفور معروفا خارج حدود مدينته كعالم لاهوت وعالم عالمي. لذلك شجع الشاب تيليمان على عدم إهمال المدرسة ومواصلة متابعة اهتماماته الموسيقية.¹

منذ ذلك الحين، قام بتأليف دوافع لجوقة الكنيسة هناك أسبوعيا تقريبا وكتب أيضا الأغاني وغيرها من الموسيقى العرضية، والتي حاول بيعها عبر (Zellerfeld Stadtpfeifer) بعد ثلاث سنوات في سن ١٦، انتقل إلى المدرسة النحوية في مدينة هيلدسهايم الأكبر بكثير. مرة أخرى كان محظوظا وتلقى على الفور الدعم من مدير المدرسة النحوية ومدير موسيقى الكنيسة. هنا أيضا استمر في تعلم الآلات بشكل ذاتي وتمكن أخيرا من العزف على الأرغن، والجامبا، والكمان، والباس المزدوج، والشوم، والمسجل والفلوت المستعرض، والترومبون، والصيت، والبيانو. قائمة طويلة بشكل ملحوظ.

وأخيرا انتهت أيام الدراسة. في عام ١٧٠١ التحق بجامعة لايبزيغ، أراد فقط دراسة القانون. الشيء الوحيد الذي نقتصر إليه - وربما هو أيضا هو الاعتقاد بأن هذا سيحدث حقا. حتى اختيار المدينة، التي كانت تعتبر في ذلك الوقت المدينة البرجوازية للموسيقى الحديثة قام ببناء موسيقى البلاط وقام بتأليف العديد من أجنحة المقدمة. ومن هنا سافر إلى بولندا ومورافيا. ألهمه الموسيقى الشعبية هناك وتركت أثارا عميقة في مؤلفاته. تمشيا مع روح العصر، مزج أفضل ما في الموسيقى في جميع البلدان، وبالتالي شكل في وقت مبكر أسلوبا فرديا للغاية "Telemannic" - أو "الذوق المختلط"²

❖ مؤلفاته:

يمثل سرد جميع أعمال جورج فيليب تيليمان بترتيب زمني تحديا كبيرا بسبب الحجم الهائل للمؤلفات التي أنشأها على مدار حياته. كان تيليمان أحد أكثر الملحنين إنتاجا في التاريخ، حيث يقدر عدد أعماله باسمه ٣٠٠٠ عمل، على الرغم من عدم بقائها جميعا. يمتد إنتاجه إلى كل نوع تقريبا من عصره، بما في ذلك موسيقى الكنيسة والكانتاتا والأوبرا والكونشرتو والأجنحة وموسيقى الحجر³.

❖ أعمال الأوركسترا :

١. Tafelmusik TWV 55:A (موسيقى الطاولة) مجموعة من ثلاثة إنتاجات، يتكون كل منها من مقدمة (suite)، رباعي، كونشيرتو، ثلاثي، منفرد، وخاتمة

1- <https://www.blog.der-leiermann.com/en/the-life-of-georg-philipp-telemann/>

2- <https://www.blog.der-leiermann.com/en/the-life-of-georg-philipp-telemann/>

3- https://imslp.org/wiki/Category:Telemann,_Georg_Philipp

- ٢ . TWV55:E1 مقدمة (suite) في سلم مي الصغير للفلوت والوترات .
- ٣ . TWV55:D6 مقدمة (suite) في سلم ري الكبير للفيولا دا جامبا والباسون والوترات .
- ٤ . TWV51:D7 كونشرتو للبيوك والأوركسترا في سلم ري الكبير .
- ٥ . TWV 40:202 كونشرتو رباعي الفيولينة في سلم ري الكبير .
- ٦ . TWV 40:201 كونشرتو رباعي الفيولينة في سلم صول الكبير .
- ❖ الأعمال الصوتية والكورالية:

- ١ . TWV 6:8 (يوم القيامة) **Der Tag des Gerichts** .
- ٢ . TWV 6:3A (قصيدة الرعد) **Die Donner-ode** .
- ٣ . TWV 20:41 كانتاتا علمانية **Ino, secular cantata** .
- ٤ . TWV 5:29 القديس لوقا العاطفة **St. Luke Passion** .
- ❖ موسيقى الحجرة :

- ١ . TWV 43 ربايعات باريس **Paris Quartets** .
- ٢ . TWV 40:2-13 فانتازيا للفلوت بدون باس **Fantasias for Flute without Bass** .
- ٣ . TWV 40:14-25 فانتازيا للكمان بدون باس **Fantasias for Violin without Bass** .
- ٤ . TWV 40:26-37 فانتازيا لفيولا دا غامبا منفردا **Fantasias for Viola da Gamba solo** .

لا تمثل هذه القائمة سوى جزء بسيط من إنتاج تيليمان الغزير، مع التركيز على الأعمال التي لوحظت بشكل خاص لابتكارها وجمالها وتأثيرها على ذخيرة موسيقى الباروك. تجدر الإشارة إلى أن شهرة تيليمان تعتمد أيضا على مساهماته في موسيقى الكنيسة، وأعماله الآلية التي وسعت إمكانيات الأداء الفردي والجماعي، وقدرته على مزج الأساليب الفرنسية والإيطالية والألمانية في عصره في توليفة فريدة وجذابة¹.

٣_تقنيات أداء آلة الفيولينة المستخدمة في عينة البحث :

تقنيات أداء اليد اليمنى :

(١) القوس المتصل "Legato"

كلمة إيطالية ، بمعنى الترابط أو الإتصال ، وهو أداء قوس متصل يدل على أن النغمات يجب أن تأخذ قيمتها الزمنية كاملة وبصوت مستمر ، والنغمة تنتقل إلى نغمة أخرى بسلاسة ونعومة دون رفع القوس من على الأوتار ، ويرمز إليها بخط على شكل قوس تحت النغمات التي يجب أن

¹ https://imslp.org/wiki/Category:Telemann,_Georg_Philipp

تؤدي بقوس واحد , وهو أساس العزف الغنائي وهو أكثر أساليب الأداء إستخداما , ولإتقان هذا الشكل يجب مراعاة أن تكون حركة إنتقال الذراع فوق الأوتار غير ملحوظة وبدون أي خشونة.^١

٢) القوس المنفصل "Detache"

كلمة فرنسية , وهو أداء قوس مفكوك متقطع منفصل مع إلتصاق القوس على الوتر سواء كان صاعدا أو هابطا , ويتغير إتجاه القوس عند أداء كل نوتة إذا لم يكن هناك إشارات تفيد غير ذلك , ويتم التغير دون كسر زمن النوتة , ويمكن وصف القوس العريض بأنة نغمات غير مترابطة تعزف غالبا في وسط القوس أو الثلث الأعلى منه.^٢ ويرى "كارل فلش" أنه يمكن تقسيم القوس العريض إلى ثلاثة أنواع:

١- **ديتاشية القوس الكامل** : وهو طريقة أداء تجمع ما بين الصوت المنفصل والصوت المفتول " Spun tune" وهو الإسم الذي يطلق على النغمة الممدودة التي تؤدي في قوس واحد طويل لتتخذ طابعا غنائيا.

٢- **ديتاشية عريض** : ويؤدي بمساحة تزيد عن منتصف القوس في الزمن البطيء فقط.

٣- **ديتاشية قصير** : ويمثل أهم الأنواع الثلاثة وأكثرها إستخداما ويمكن أداء هذا النوع بأقل مجهود في وسط القوس وبأقصى مجهود عند طرف القوس. بينما قسمة جالاميان إلى أربع أنواع :

١- **الديتاشية البسيط "The Simple Detache"**: ويمكن أدائه بأي جزء من أجزاء القوس وبأي مساحه , بحيث يكون أدائه منفصل وناعم بدون ضغوط.

٢- **الديتاشية بالضغط "The Accented Detache"**: ويمكن أدائه بأي جزء من أجزاء القوس وبأي مساحه , ويكون بضغط في بداية كل نوتة (>).

٣- **الديتاشية بورتية "The Detache Porte"**: وهذا النوع يشبه في أدائه تقنية "البورتاتو" ولكن يؤدي مفكوكا , ويعطى فاصل خفيف بين كل نغمة وأخرى ويرمز له (-).

٤- **الديتاشية لانسية "The Detache Lance"**: ويؤدي هذا النوع بقوس قصير ويشبه في أدائه المارتليه وعادة ما يكون سريعا ويرمز له (-).^٣

^١ - Loepold auer.violin playing As I Tech It.(new yourk:Dover Publications INC,1980),P.31

^٢ - هدى سالم , "ألات الأساسية في الأوركسترا",كلية التربية الموسيقية , جامعة حلوان, القاهرة , ١٩٩٥م,ص٩

3 -Carl Flesch The Art Of Violin Playing (New York:Carl Fischer,Inc,1924)P.66,67

(١) تقنيات أداء اليد اليسرى:

"Double Stops" العزف المزدوج

كلمة فرنسية ومعناها النوتات المزدوجة ويحدث هذا بتمرير القوس على وترين في آن واحد مع التحكم في التركيز السمعي المزدوج بحساسية عالية مع العفق باليد اليسرى ، وقد ظهر هذا النوع مبكرا من منتصف القرن السادس عشر.^١

اللوريه "Loure" أو البورتاتو "Portato"

اللوريه كلمة فرنسية تقابلها البروتاتوفي الإيطالية وهو الجمع بين الليجاتو والديتاشية معا وهو عبارة عن نغمات مفكوكة تؤدي في قوس واحد وعلى نغمة بصوت قوي يتبعه إنخفاض تدريجي قد يجعل كل نغمة تتلو الأخرى بدون توقف وتؤدي النغمات المربوطة في قوس واحد ويرمز إليها بقوس واحد مع وجود علامه (-) فوق النغمات المؤداة.^٢

المارتيلية "Martele"

كلمة فرنسية تعني (مطرقة) ويشار إليها بنقطة فوق النغمة (.) أو بعلامة (>) وتؤدي بقوس متقطع وعريض مع أداء النغمات بشدة وصلابة والتصاق القوس على الوتر.^٣ وتؤدي تقنية المارتيلية بواسطة ضغط الوتر لأسفل بقوة بنقطة توازن القوس مع جعل عضلات معصم اليد اليمنى مشدودة مع إستخدام ضغط خفيف من الساعد ولا نستخدم أبدا ضغط الجزء الأعلى للذراع أو ضغط من الكتف حتى نصل للنغمة المطلوبة.^٤

إنتقال الأوضاع "Shifting"

الإنتقال بين الأوضاع وهي عملية تحريك اليد اليسرى بحرية صعودا وهبوطا فوق لوح الأصابع.^٥ يوجد نوعا من الانتقال :

الانتقال الكامل : تحريك اليد والإبهام نحو وضع جديد.

الانتقال الجزئي : الإبهام يظل ثابت لوح الأصابع وبواسطة إحنائه تتمكن الأصابع واليد من الانتقال صعودا وهبوطا نحو الوضع الجديد من أساسيات الإنتقال من وضع إلى آخر يتم التغير بين الأوضاع بشكل غير مسموع.

^١ - نفين مسعد المحمودي "تقنيات الفيولينة في أعمال خاتشاتوريان" رسالة ماجستير غير منشورة ، المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار ،

أكاديمية الفنون ، القاهرة ، ١٩٩٦م ص ٨٠

2 - Kent Kennan And Donald Grantham, The Technique Of Orchestration (New Jersey:Printice-Hall,Inc.4 Th Ed.1990)P.58

^٣ - أحمد بيومي ، القاموس الموسيقي ، وزارة الثقافة ، المركز الثقافي القومي ، دار الأوبرا المصرية، ١٩٩٢ ص ٢٤٣

4 -n Galamian.Principles Of Violin Playing As I Teach It,P26,Dover Publications , New York,1980

5 -Leopold Auer:op.cit.,1980

G. Ph. Telemann (1681-1767).

1

Konzert in G dur

für vier Violinen.

Violine I.

Mit hinzugefügter Klavierbegleitung
herausgegeben von
Hjalmar von Dameck.

Largo non tanto.
Viol. III.
Viol. IV.

Allegro.

13 24 33 44 50 55 61 66 72 79 84

mf *cresc.* *f* *p* *cresc.* *mf* *espr.* *cresc.* *f* *p* *cresc.* *dim.* *p* *cresc.* *mf* *p* *cresc.* *f* *attacca Allegro.* *f* *p* *f* *f* *p* *cresc.* *mf* *p* *cresc.* *f*

تحليل كونشرتو رباي فيولينة لجورج فيليب تيلمان "الحركة الأولى" (الفيلينة الأولى)

البطاقة التعريفية للعمل :-

السلم : صول الكبير

الميزان : $\frac{4}{4} - \frac{3}{4}$

الصيغة : Ritornello Form

السرعة : Largo non tanto – Allegro

الايقاعات المستخدمة :

المساحة الصوتية :

الالات المشتركة : رباي فيولينة

➤ المقدمة :

- من م (١) الى م (٤) صمت .
- من م (٥) الى م (٩) بدأ في سلم صول الكبير وانتهى بقفلة نصفية في سلم ري الكبير .
- من م (١٠) الى م (١٥) بدأ في سلم ري الكبير وانتهى بقفلة تامة في سلم لا الكبير .
- من م (١٥) الى م (٢٣) بدأ في سلم لا الكبير وانتهى بقفلة دينية في سلم ري الكبير .
- من م (٢٣) الى م (٣١) بدأ في سلم ري الكبير وانتهى بقفلة نصفية في سلم دو الكبير .
- من م (٣١) الى م (٤٣) انتهى بقفلة تامة في سلم ري الكبير .

➤ بداية الحركة الأولى :

- من م (٤٤) بدأ في سلم صول الكبير الى م (٤٧) وانتهى بقفلة تامة في سلم ري الكبير .
- من م (٤٧) الى م (٥٠) بدأ وانتهى بقفلة تامة في سلم لا الصغير .
- من م (٥٠) الى م (٥٣) بدأ في سلم صول الكبير وانتهى بقفلة تامة في سلم صول الكبير .
- من م (٥٣) بدأ في سلم ري الكبير وانتهى بقفلة تامة في سلم ري الكبير في م (٥٦) وصلة (Link) من م (٥٦) الى (٥٧) .
- من م (٥٨) الى م (٦٥) بدأ في سلم صول الكبير وانتهى بقفلة نصفية في سلم لا الكبير .
- من م (٦٥) الى م (٧١) بدأ في سلم لا الكبير وانتهى بقفلة تامة في سلم ري الكبير .
- من م (٧٢) الى م (٧٤) بدأ في سلم صول الكبير وانتهى بقفلة نصفية في سلم صول الكبير .
- من م (٧٥) الى م (٨١) بدأ في سلم دو الكبير وانتهى بقفلة تامة في سلم صول الكبير .
- من م (٨١) الى م (٨٩) بدأ وانتهى بقفلة تامة في سلم صول الكبير .

قام الباحث بإختيار نموذجين من العمل لتحليلهم تحليلا تفصيليا موضحا تقنيات آله الفيولينة في كل نموذج .

النموذج الأول : من م (١) إلى م (٤٣) المقدمة.

G. Ph. Telemann (1681-1767).

1

Konzert in G dur

für vier Violinen.

Violine I.

Mit hinzugefügter Klavierbegleitung
herausgegeben von
Hjalmar von Dameck.

Largo non tanto.
Viol. III.

Viol. IV.

mf espr. cresc. f p cresc.

3 3 0 2 1 2 3 4 2 1 0 0 1 2

13 24 33

mf p cresc. mf p cresc. f p cresc. dim. p cresc. attacca Allegro.

يتكون النموذج من ٤٣ مازورة , في سلم صول الكبير والقفلة تامة في سلم ري الكبير .

المساحة الصوتية :

الصمت كانت البداية للفيولينة

ابتداء اللحن للكان الأول في م

الرابعة.

في م ١٤ و م ١٥ قام بلمس سلم لا الكبير وأيضا في م ١٦ و م ١٧ قام بلمس سلم ري الكبير .

❖ التحليل العزفي :-

- تقنيات اليد اليمنى :
- توجد تقنية الليجاتو ربط نغمتين ,
- من م ٥ الضلع الثاني إلى م ٨ .
- من م ٢٣ الضلع الثاني إلى م ٢٦ .
- من م ٢٧ الضلع الثاني إلى م ٢٩ .

- من م ٣٠ الضلع الثاني إلى م ٣١ الضلع الأول .
- من م ٣١ الضلع الثاني إلى م ٣٣ .
- من م ٣٧ الضلع الثاني إلى م ٣٩ .
- توجد تقنية البورتاتو ,
- من م ١٠ الضلع الثاني إلى م ١٣ .
- يوجد في م ١٦ .
- من م ١٨ إلى م ٢٢ .
- توجد تقنية البورتاتو ,
- من م ١٠ الضلع الثاني إلى م ٢٢ .
- ❖ تقنيات اليد اليسرى :
- إنتقال الأوضاع ,
- النموذج بأكمله بالوضع الأول.
- التلوين الصوتي :
- يوجد أكثر من تلوين صوتي ,
- يوجد م ٥ MF صوت قوي متوسط .
- من م ٧ إلى م ٨ Cresc تدرج بالعلو الصوتي .
- م ٩ > F صوت قوي منتهي بصوت خافت .
- من م ١٠ الضلع الثاني P, Cresc صوت ضعيف صعودا بتدرج صوت متوسط .
- م ١٤ > F صوت قوي منتهي بصوت خافت .
- م ١٥ الضلع الثاني P صوت ضعيف .
- م ٢٩ Dim نزول بالصوت بشكل تدريجي .
- م ٣١ P, Cresc صوت ضعيف صعودا تدريجي بصوت متوسط .
- م ٣٣ MF قوي متوسط .
- من ٣٤ إلى ٣٦ P, Cresc صوت ضعيف صعودا تدريجي بصوت متوسط.
- من م ٣٧ MF, P, Cresc صوت متوسط القوة , ثم ضعيف صعودا تدريجي بصوت متوسط.
- م ٣٩ الضلع الثاني F صوت قوي.

النموذج الثاني : من م (٤٤) إلى (٨٩) بداية الحركة الأولى :

❖ التحليل العام للنموذج :

يتكون النموذج من ٤٥ مازورة في سلم صول الكبير والقفلة تامة في سلم صول الكبير تم تغير

الميزان في بداية الحركة الأولى إلى $\frac{4}{4}$.

المساحة الصوتية :

تم تغير السرعة من **Laro non tanto** إلى **Allegro** .

- التحليل العزفي :-
- تقنيات اليد اليمنى :
- توجد تقنية الليجاتو ربط بين نغمتين ,
- من م ٤٥ الضلع الرابع إلى م ٤٦ .
- م ٤٨ الضلع الثاني والضلع الرابع .
- م ٤٩ الضلع الثاني .

من م ٥٦ الضلع الرابع إلى م ٥٧ الضلع الأول.

م ٥٩ الضلع الثاني والضلع الرابع .

م ٦٠ الضلع الثاني .

م ٦٧ الضلع الثاني والضلع الرابع .

م ٧٥ الضلع الثاني والضلع الرابع .

م ٧٨ الضلع الرابط .

م ٧٩ الضلع الثاني والضلع الرابع .

م ٨٧ الضلع الرابع .

• **توجد تقنية المارتلية ,**

م ٤٧ الضلع الثالث والرابع .

من م ٥٢ الضلع الثالث إلى م ٥٦ الضلع الأول .

م ٦٥ الضلع الثاني والثالث والرابع .

من م ٦٨ إلى م ٦٧ .

من م ٨١ إلى م ٨٤ .

• **تقنيات اليد اليسرى :**

• **توجد تقنية العفج المزوج ,**

من م ٨٨ الضلع الثاني إلى م ٨٩ الضلع الأول .

• **إنتقال الأوضاع ,**

م ٥٣ الضلع الثاني إنتقل للوضع الثالث بالأصبع الأول, ثم عاد إلى الوضع الأول بالوتر المطلق م ٥٤ .

م ٦٨ الضلع الثاني إنتقل للوضع الثالث بالأصبع الأول, ثم عاد إلى الوضع الأول بالوتر المطلق م ٦٩ .

من م ٨٤ الضلع الأول إنتقل إلى الوضع الثالث من خلال نغمة دو بالوضع الأول وصولاً إلى نغمة مي الوضع الثالث .

من م ٨٤ الضلع الرابع كان بالوضع الثالث إلى م ٨٥ الضلع الثاني قاموا بالنزول للوضع الأول .

• **التلوين الصوتي :**

من م ٤٤ إلى م ٥٦ الضلع الأول F العزف بصوت قوي .

من م ٥٦ الضلع الثاني م ٥٧ P العزف بصوت ضعيف .

من م ٥٨ F قوي إلى م ٦٠ الضلع الرابع P ضعيف .

م ٦٢ الضلع الثالث F قوي .

م ٦٣ الضلع الثاني F قوي .

م ٧٢ الضلع الثاني F قوي .

من م ٨١ الضلع الثاني P cresc ضعيف إلى تدرج بالعلو, لغاية م ٨٣ الضلع الرابع.

من م ٨٤ الضلع الرابع P cresc ضعيف إلى تدرج بالعلو, لغاية م ٨٧ F قوي.

من م ٨٧ الضلع الثاني F إلى م ٨٩.

❖ الارشادات العامة لتذليل صعوبات اداء الفيولينة الاولي في كونشيرتو رباعي الفيولينة عند جورج

فيليب تيليمان من خلال رؤية الباحث للعمل :-

• توجد عادة مشكلة تواجه الطلاب من خلال التحكم أثناء عزف تقنية الديتاشية , حيث أنه اليد اليمنى

تكون أسرع من اليد اليسرى او العكس , في النموذج الثاني :-

عندما تأتي أشكال إيقاعية بهذه النمط تعتمد ضغطها بالدبل كروش الثاني يفضل أن يكون بدايتها

بقوس صاعد حيث أنه إختيار القوس بهذه الشكل يعمل على أفضلية للتوافق الذهني الإيقاعي

وبالتالي يسهل على الطالب تنفيذها .

• هناك مشكلتين تواجه الطلاب في هذا النموذج :-

أولا : الانتقال بين الوضع الأول والثالث .

ثانيا : الانتقال بين الأوتار بشكل غير ملحوظ بسبقة التحضير بالقوس .

لتحسين أداء الانتقال بين الأوضاع عمل ربط بين النغمات بتقنية الليجاتو والممارسة على الصعود

والنزول من خلال التمرين الآتي :

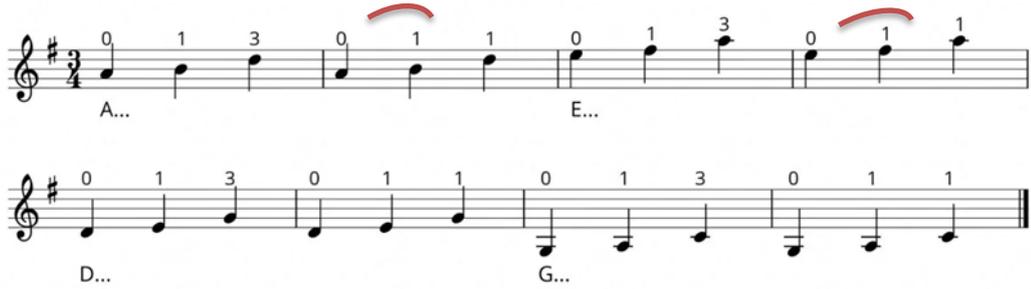
❖ نتائج البحث :-

توصل الباحث عند تحليل العمل تحليلًا تفصيليًا كالآتي :

السؤال الأول : ما هي تقنيات أداء الفيولينة الأولى في كونشيرتو الفيولينة الرباعي عند جورج فيليب تيليمان الحركة الأولى؟
الإجابة :

١. إستخدم المؤلف الانتقال بين الاوضاع وكان الانتقال من الوضع الاول حتي الثالث.
 ٢. إستخدم المؤلف تقنية الليجاتو, تقنية المارتلية , تقنية البورتاتو وتقنية العفق المزدوج.
- السؤال الثاني : ما الارشادات العامة لتذليل صعوبات تقنيات اداء الفيولينة الأولى في كونشرتو رباعي الفيولينه عند جورج فيليب تيليمان الحركة الأولى ؟
- قام الباحث بوضع إرشادات عامة من خلال رؤيته للعمل لتذليل صعوبات الأداء التي يمكن ان تواجه الطالب أثناء أداء المؤلفة وهيا كالتالي :-

التمرين الأول :

التمرين الثاني :

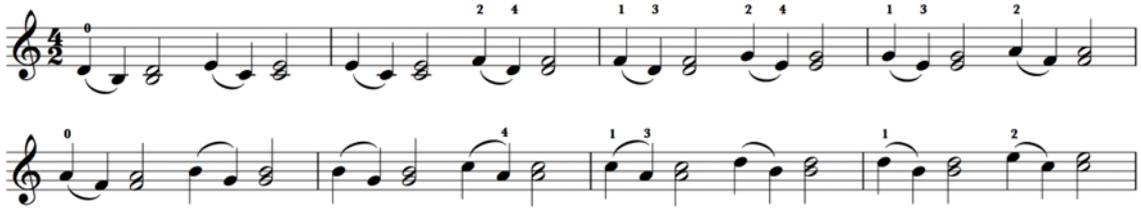

التمرين الثالث :

مثال ١ :-

مثال ٢ :-

❖ توصيات البحث :-

- ١- يجب علي الدارسين الاطلاع علي الدراسة التحليلية للمؤلفة الموسيقية قبل ادائها حتي تمكن الدارسين من تفهم متطلبات ادائها.
- ٢- دراسة أعمال كونشيرتوهات عصر الباروك التي تعتمد على أكثر من صوت مشترك بالأداء المنفرد.
- ٣- ممارسة التقنيات التي تعتمد على التوافق بين اليد اليمنى واليسرى مثل الديتاشية والانتقال بين الأوضاع المرتبطة بين نغمتين عن طريق القوس والأصابع .

المراجع

المراجع باللغة العربية:

- ١- أحمد كمال عبدالفتاح درويش: "دراسة تحليلية عزفية لأسلوب أداء الصوناتا الفيولينة المنفردة عند أوجين يزاويه" رسالة ماجستير, كلية التربية الموسيقية, جامعة حلوان , القاهرة سنة ٢٠٠٦م.
 - ٢- أميرة محمد مجاهد السمطى "إمكانية تحسين أداء الإصبع الرابع في بعض المؤلفات العالمية لآلة الفيولينة", رسالة ماجستير غير منشورة, القاهرة , كلية التربية النوعية , جامعة القاهرة, ٢٠٠٨م
 - ٣- آمال صادق، فؤاد أبو حطب: مناهج البحث وطرق التحليل الإحصائي في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية، مكتبة الانجلو، القاهرة، ١٩٩١م.
 - ٤- أحمد بيومي , القاموس الموسيقي , وزارة الثقافة , المركز الثقافي القومي , دار الأوبرا المصرية, ١٩٩٢ .
 - ٥- حسين صابر لبيب: رسالة ماجستير, كلية التربية الموسيقية, جامعة حلوان, القاهرة, سنة ١٩٧٥م.
 - ٦- سامي جمعة محمد علي: رسالة ماجستير, كلية التربية الموسيقية, جامعة حلوان, القاهرة, سنة ١٩٨٩م.
 - ٧- هدى سالم , " الآلات الأساسية في الأوركسترا " ,كلية التربية الموسيقية , جامعة حلوان, القاهرة , ١٩٩٥م
 - ٨- نفين مسعد المحمودي "تقنيات الفيولينة في أعمال خاتشاتوريان" رسالة ماجستير غير منشورة , المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار , أكاديمية الفنون , القاهرة , ١٩٩٦م.
- المراجع باللغة الأجنبية :

1. - Tucker M.G: the new oxford companion to music, 1990, p.4 63.
2. - Eric blom,grove's dictionary of music and musicians,vol 1 london ,(macmillan & co,ItD,1954)P.444.
3. Loepold auer.violin playing As I Tech It.(new yourk:Dover Publications INC,1980),P.31
4. Carl Flesch The Art Of Violin Playing (New York:Carl Fischer,Inc,1924)P.66,67
5. Kent Kennan And Donald Grantham, The Technique Of Orchestration (New Jersey:Printice-Hall,Inc.4 Th Ed.1990)P.58
6. Wikipedia
7. n Galamian.Principles Of Violin Playing As I Teach It,P26,Dover Publications , New York,1980
8. https://imslp.org/wiki/Category:Telemann,_Georg_Philipp
9. <https://www.blog.der-leiermann.com/en/the-life-of-georg-philipp-telemann/>

ملخص البحث

دراسة تحليلية لتقنيات أداء آلة الفيولينة الأولى في كونشرتو الفيولينة الرباعي

لجورج فيليب تيلمان

• المقدمة:

آلة الفيولينة من ابرز الآلات في عائلة الآلات الوترية ذات القوس وتعتبر من ارقى ما وصلت اليه في مراحل تطورها وهي من الآلات التي تتمتع بإمكانيات واسعة وصوت مميز مما شجع المؤلفين على كتابة مؤلفات عديدة في قوالب مختلفة لهذه الآلة مثل (الكونشرتو والسوناتا) ويعتبر الكونشرتو من اهم الصيغ كتبها المؤلفون على مدى العصور لإبراز أساليب الاداء المختلفة لأله الفيولينة، ولقد ابدع كبار المؤلفين الموسيقيين في التأليف لهذه القالب وكتبوا العديد من الكونشرتوهات التي قدمت على المسارح وعلى رأسهم (جوزيف هايدن- فرانس شوبرت).

ثم يلي ذلك كل من: (مشكلة البحث - أهداف البحث - أهمية البحث - أسئلة البحث - حدود البحث - منهج البحث - عينة البحث - أدوات البحث - مصطلحات البحث) ثم الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث.

واشتمل الاطار النظري على

الأول الإطار النظري ويحتوي على :-

أولاً: حيات جورج فيليب تيلمان .

ثانياً: مؤلفاتة الموسيقية : أعمال الاوركسترا , الأعمال الصوتية الكورالية , موسيقى الحجرة .

ثالثاً : تقنيات أداء آلة الفيولينة المستخدمة في عينة البحث .

ثم الإطار التطبيقي: واشتمل على:-

تحليل كونشرتو رباعي الفيولينة لجورج فيليب تيلمان "الحركة الأولى" (الكمان الأول)

رؤية الباحث ثم عرض نتائج البحث ثم التوصيات، مراجع البحث باللغة العربية المراجع باللغة

الاجنبية ملخص البحث باللغة العربية ، ملخص البحث باللغة الإنجليزية.

Summary

An analytical study of the performance techniques of the first violin in the Quartet violin concerto by George Philip Telemann

• Introduction:

The violin machine is one of the most prominent instruments in the family of stringed instruments with a bow and is considered one of the finest that it has reached in the stages of its development, and it is one of the instruments that have wide potential and distinctive sound, which encouraged authors to write many compositions in different templates for this instrument such as (concerto and sonata) and the concerto is one of the most important formulas written by authors over the ages to highlight the different performance methods of the violin god, and the leading composers have excelled in composing this template and wrote many concertos that were presented On the theaters, led by (Joseph Haydn – Franz Schubert).

Then followed by: (research problem - research objectives - importance of research - research questions - research limits - research methodology - research sample - research tools - search terms) and then previous studies related to the research topic.

The theoretical framework included:

The first is the theoretical framework and contains: -

First: The lives of George Philip Tillman.

Second: His musical compositions: orchestral works, choral vocal works, chamber music.

Third: Violin machine performance techniques used in the research sample.

Then the applied framework: It included:-

Analysis of George Philip Tillman's tetral concerto "The First Movement" (First Violin)

Seeing the researcher, then presenting the results of the research, then recommendations, research references in Arabic, references in foreign language, abstract in Arabic, abstract of research in English.