

التحليل الأوركستراي ل موسيقى فيلم سيد الخواتم ل هوارد شور

أ.م.د/ أيمن يوسف الشامي*

مقدمة

الموسيقى التصويرية (Soundtrack) هي إشارة صوتية مسجلة تُصاحب الصور وتُزامن معها في كتاب، أو دراما، أو فيلم سينمائي، أو برنامج إذاعي، أو برنامج تلفزيوني، أو لعبة فيديو؛ ويُستخدم المصطلح بشكل غير رسمي أيضًا للإشارة إلى ألبوم موسيقي تجاري يحتوي على الموسيقى التي ظهرت في الموسيقى التصويرية لفيلم أو عرض تلفزيوني أو فيديو؛ كما قد يشير إلى الجزء المادي من شريط الفيلم الذي يحتوي على الصوت المسجل المتزامن. (1).

شور هو الملحن الوحيد الذي سجل "أفضل خمسة" فيلم حائز على جائزة الأوسكار.

سلسلة سيد الخواتم (The Lord of The Rings) من أعظم سلاسل الأفلام وأكثرها تأثيراً على الإطلاق فقد نجحت نجاحاً مالياً كبيراً وكانت من بين سلاسل الأفلام الأعلى ربحاً على الإطلاق حيث بلغت إيراداته 981.2 مليار دولار في جميع أنحاء العالم. نال كل فيلم استحساناً كبيراً، مع ثناء كبير على مؤثراته البصرية المبتكرة والأداء التمثيلي والموسيقى التصويرية والعمق العاطفي وحصلت السلسلة على 17 جائزة من أصل 30 ترشيحاً لجوائز الأوسكار. (2)

فاز بثلاث جوائز أوسكار عن عمله في فيلم سيد الخواتم (The Lord of the Rings)، إحداهما عن أغنية (Into the West)، وهي جائزة شاركها مع المغنية آني لينوكس (Annie Lennox) والكاتبة.

قام Shore أيضاً بتأليف بعض الأعمال الموسيقية بما في ذلك أوبرا واحدة، The Fly، بناءً على فيلم كروننبرغ (Cronenberg) لعام 1986م، الذي عرض لأول مرة في مسرح دو شاتليه (Du Châtelet) في باريس في 2 يوليو 2008م (3)

قطعة قصيرة تسمى Fanfare لأورج Wanamaker وأوركسترا فيلادلفيا، وإنتاحية قصيرة للأوركسترا السيمفونية السويسرية للقرن الحادي والعشرين.

ألّف Shore أيضاً للتلفزيون، بما في ذلك بمثابة مخرج موسيقي أصلي للعرض الكوميدي الأمريكي (Saturday Night Live) من 1975 إلى 1980.

* أستاذ التأليف والنظريات المساعد بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة بنها

1. Cowan, Lester (1931). *Recording sound for motion pictures*. New York and London: McGraw-Hill Book Company Inc. p.37
2. <http://www.lordoftherings.net>.
3. Adams, Doug. . *The Lord of the Rings: The Music*. Hal Leonard Corporation(2007) .p34

بالإضافة إلى جوائز الأوسكار الثلاث التي حصل عليها، فاز شور أيضًا بثلاث جوائز غولدن غلوب و أربع جوائز جرامي.

مشكلة البحث:

رغم الأهمية الفنية والدرامية لموسيقى فيلم سيد الخواتم (The Lord of The Rings)، وما تحتويه من بناء أوركستراي معقد وأسلوب تألفي متميز للمؤلف هوارد شور، إلا أن الدراسات العربية التي تناولت تحليل هذه الموسيقى ما زالت محدودة للغاية، خاصة من حيث التركيب الأوركستراي ودور الموسيقى في دعم السرد البصري والدرامي.

ومن هنا تتبع مشكلة البحث في:

"قلة الدراسات التحليلية التي تتناول البناء الأوركستراي لموسيقى فيلم سيد الخواتم (The Lord of The Rings)، وافتقار المكتبة العربية إلى بحوث توضح الأساليب الفنية والتقنية التي استخدمها هوارد شور في تأليف هذه الموسيقى التصويرية". الأمر الذي جعل الباحث يفكر في محاولة الإستفادة من تلك الأعمال من خلال تحليلها والتعرف على أهم خصائصها وذلك مساهمة للتطورات العالمية.

أهداف البحث:-

1. التعرف على الأساليب الأوركستراي التي استخدمها هوارد شور في تأليف موسيقى فيلم سيد الخواتم، من حيث توزيع الآلات، الألوان الصوتية، والتعبير الدرامي.
2. التعرف على الموضوعات الموسيقية (Leitmotifs) المرتبطة بالشخصيات والأماكن في الفيلم، وتحليل كيفية توظيفها لتدعيم الحبكة الدرامية والبصرية عند هوارد شور.

أهمية البحث:-

3. إلقاء الضوء على الأساليب الأوركستراي التي استخدمها هوارد شور في تأليف موسيقى فيلم سيد الخواتم، من حيث توزيع الآلات، الألوان الصوتية، والتعبير الدرامي.
4. إلقاء الضوء على الموضوعات الموسيقية (Leitmotifs) المرتبطة بالشخصيات والأماكن في الفيلم، وتحليل كيفية توظيفها لتدعيم الحبكة الدرامية والبصرية.

أسئلة البحث:-

5. ما الأساليب الأوركستراي التي استخدمها هوارد شور في تأليف موسيقى فيلم سيد الخواتم، من حيث توزيع الآلات، الألوان الصوتية، والتعبير الدرامي؟
6. ما الموضوعات الموسيقية (Leitmotifs) المرتبطة بالشخصيات والأماكن في الفيلم، وتحليل كيفية توظيفها لتدعيم الحبكة الدرامية والبصرية؟

عينة البحث:-

تم إختيار عينة من سلسلة أفلام سيد الخواتم وهي مقطوعة (The Shire) من فيلم سيد الخواتم رفقة الخاتم (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring).

منهج البحث:

اتبع الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي (تحليل المحتوى). ويُعد هذا المنهج مصدرًا مهمًا للبيانات في كثير من مجالات البحث وطرق التحليل مشابهة لتلك التي يستخدمها التاريخيون، ويهتم التحليل بشرح الوضع وتفسيره لبعض الظواهر في وقت معين، أو تطورها عبر فترة من الزمن، وربما يصنف النشاط على أنه بحث وصفي في تحديد المشكلة، وتكوين الفروض، وأخذ العينات، والملاحظة المنهجية لعلاقات المتغير التي قد تؤدي إلى تعميمات، فهو يخدم هدفًا مفيدًا في إضافة معرفة لمجالات الإستفهام، ولتفسير أحداث إجتماعية معينة. (1)

أدوات البحث:-

1- مدونة موسيقية لعينة البحث

2- وسيلة سمعية وبصرية لعينة البحث

مصطلحات البحث:

1- الأوركسترا Orchestra

يعرف الأوركسترا بأنه كيان منظم يتكون من مجموعة من الآلات الوترية مع مجموعة من آلات النفخ الخشبية والنحاسية ومجموعة من الآلات الإيقاعية . (2)

2- التوزيع الأوركسترالي Orchestration

هو فن كتابة الموسيقى للأوركسترا أو لمجموعة كبيرة من الآلات الموسيقية. أو لتكيف مقطوعة موسيقية لتلائم أصواتا آلية لم تكتب لها في الأصل. (3)

1. جون و. بست: مناهج البحث التربوي، ترجمة: د. عبدالعزيز غانم الغانم، مراجعة وتقديم: أ.د. عادل عزالدين الأشول، سلسلة الكتب المترجمة، ط1، الكويت، 1988م، ص 136.

2. Baker, Theodore: "Pocket Manual of Musical Terms" Schirmer Books a Division of Macmillan Publishing Co., Inc. New York p.155

3. Baker, Theodore: "Pocket Manual of Musical Terms" Schirmer Books a Division of Macmillan Publishing Co., Inc. New York p.155

3- الموسيقى الواقعية (الداخلية أو المصدر)

تعرف بالموسيقى الداخلية أو موسيقى المصدر أو موسيقى المصدر المرئي "Foreground music" وهي الموسيقى أو الغناء الذي يأتي من المصدر المرئي أي من الصورة وأيضا تسمى موسيقى المصدر "Source music" أي التي تأتي من مصدر مباشر داخل اللقطة السينمائية⁽¹⁾

4- التونالية: Tonality

تتضبط حركة الميلودي كنوع من التنظيم الصوتي وأساسها ما يعرف بالسلم الموسيقي وهو مجموعة من النغمات الموسيقية ذات تنظيم متعارف عليه تتسلسل من الغلظة إلى الحدة في إطار الأوكتاف⁽²⁾

5- الميزان الموسيقي: Matre

الميزان الموسيقي هو الذي يحدد ترتيب بين الوحدة القوية والضعيفة فقد تتحرك في تجميعات ثنائية (قوي- ضعيف) أو ثلاثية (قوي- ضعيف- خفيف) أو تركيب هذه التجميعات رباعيات وخماسيات وهكذا حسب ميزان المقطوعة أما اختلفت الضغوط عن الوصف السابق ذكره تكون الضغوط غير طبيعية وهذا الأسلوب مستخدم بكثرة في موسيقى القرن العشرين.⁽³⁾

وينقسم البحث إلى جزئين :

الجزء الأول نظري ويشمل :

1. الدراسات السابقة

2. نشأة هوارد شور (Howard Shore) وحياته وأهم أعماله.

3. التوزيع الأوركسترالي Orchestration

4. الموسيقى التصويرية Sound Track

الجزء الثاني تطبيقي ويشمل:

1- دراسة تحليلية وصفية عينة البحث وتناولها بالتحليل النظري والهارموني.

2- توصيات و المقترحات

أولا: الإطار النظري

الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث

أولا: الدراسات العربية

1. خيرية البشلاوي: معجم المصطلحات السينمائية. مراجعة هاشم النحاس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2005.ص90

2. هدى إبراهيم سالم: تاريخ تذوق الموسيقى العالمية، مذكرات غير منشورة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة، ص2

3. هدى إبراهيم سالم: مرجع سابق، ص2

الدراسة الأولى بعنوان "الأوركسترا و التوزيع الأوركستراي عند برليوز و ليست و فاجنر".⁽¹⁾

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أسلوب صياغة المؤلفات والتكوين الأوركستراي و أساليب التوزيع الأوركستراي عند برليوز وليست وفاجنر من خلال دراسة أهم التطورات التي دخلت على كل من الأوركسترا والتوزيع الأوركستراي خلال القرن التاسع عشر
تعليق الباحث:

يتفق البحث الراهن مع البحث الحالي من حيث الأهداف الخاصة بأسلوب التوزيع الأوركستراي و التكوين الأوركستراي.

ويكمن الاختلاف في أنها تناولت مؤلفين موسيقيين من العصر الرومانتيكي و هم برليوز وليست وفاجنر اما البحث الحالي تناول مؤلف موسيقي معاصر و هو جون ويليامز كما أنها تناولت التوزيع الأوركستراي لمؤلفاتهم بشكل عام أما البحث الراهن فيتناول موسيقي فيلم سيد الخواتم رفقة الخاتم (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)..

ولقد استفاد الباحث من تلك الدراسة أنها وجهة نظره الى أهمية دور التوزيع الأوركستراي في التأليف الموسيقي .

الدراسة الثانية بعنوان " بعنوان "أسلوب ريتشارد شتراوس في التوزيع الأوركستراي للقصيد السيمفوني".⁽²⁾

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أسلوب التوزيع الأوركستراي للقصيد السيمفوني عند ريتشارد شتراوس و ذلك من حيث تكوين الأوركسترا و التوزيع الأوركستراي وأساليب الأداء المستخدمة والقوى التعبيرية والمساحة الصوتية للآلات و السمات الغالبة عند ريتشارد شتراوس في الكتابة الأوركستراي في المساحة الصوتية لأي آلة من الأوركسترا و إستخراج ألوان صوتية جديدة.

تعليق الباحث:

يتفق البحث الراهن مع البحث الحالي من حيث الأهداف الخاصة بأسلوب التوزيع الأوركستراي و التكوين الأوركستراي.

ويكمن الاختلاف في أنها تناولت مؤلف موسيقي من العصر الرومانتيكي و هو ريتشارد شتراوس اما البحث الحالي تناول مؤلف موسيقي معاصر و هو جون ويليامز كما أنها تناولت التوزيع

1. أحمد مصطفى كمال: الأوركسترا و التوزيع الأوركستراي عند برليوز وليست وفاجنر - رسالة ماجستير غير منشورة-القاهرة- كلية التربية الموسيقية-جامعة حلوان - 1987 م.

2. صادق ربيع علي بدران: أسلوب ريتشارد شتراوس في التوزيع الأوركستراي للقصيد السيمفوني- رسالة ماجستير غير منشورة- القاهرة-كلية التربية الموسيقية-جامعة حلوان - 2004م

الأوركستراي للقصيد السيمفوني أما البحث الراهن فيتناول موسيقى موسيقى فيلم سيد الخواتم رفقة الخاتم (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring). ولقد استفاد الباحث من تلك الدراسة أنها وجهة نظره الى أهمية دور التوزيع الأوركستراي في التأليف الموسيقي .

الدراسة الرابعة بعنوان "موسيقى أفلام السيكو دراما" دراسة تحليلية⁽¹⁾ هدفت الدراسة إلى التعرف على اسلوب وضع موسيقى افلام السيكودارما ودور الموسيقى داخل البناء الدرامي للفيلم مع التعرف على العلاقة الكامنه بين ادوات المؤلف الموسيقى وادوات المؤلف السينمائي ومهندس الاضاءة وقد جاء البحث في أربعة فصول وإتبع الباحث المنهج الوصفي (تحليل محتوى)

يتفق البحث الراهن مع البحث الحالي في التعرف على ودور الموسيقى داخل البناء الدرامي للفيلم

ويكمن الاختلاف في أنها تناولت موسيقى أفلام السيكو دراما اما البحث الحالي تناول مؤلف موسيقى معاصر و هو جون ويليامز كما أنها تناولت موسيقى أفلام السيكو دراما بشكل عام أما البحث الراهن فيتناول موسيقى فيلم سيد الخواتم رفقة الخاتم (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring).

ولقد استفاد الباحث من تلك الدراسة أنها وجهة نظره الى أهمية دور الموسيقى التصويرية داخل البناء الدرامي للفيلم

الدراسة الخامسة بعنوان "موسيقى الأفلام الحائزة على جائزة الأوسكار فى الفترة-1990) (2003 دراسة تحليلية⁽²⁾

هدفت الدراسة الى التعرف على الخصائص الفنية لتأليف الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية التى تجسد الاحداث الدرامية للفيلم السينمائي وقد جاء البحث في أربعة فصول وإتبع الباحث المنهج الوصفي (تحليل محتوى)

يتفق البحث الراهن مع البحث الحالي في التعرف على دور الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية التى تجسد الاحداث الدرامية للفيلم السينمائي

1. مروان على فوزى، موسيقى أفلام السيكودارما"دراسة تحليلية - رسالة ماجستير - كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان

2. طارق ربيع على بدران، موسيقى الافلام الحائزة على جائزة الأوسكار فى الفترة (١٩٩٠-٢٠٠٣) دراسة تحليلية، رسالة دكتوراه- كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة

ويكمن الاختلاف في أنها تناولت موسيقى الأفلام الحائزة على جائزة الأوسكار في الفترة (1990-2003) اما البحث الحالي تناول مؤلف موسيقي معاصر وهو جون ويليامز وموسيقي فيلم سيد الخواتم رفقة الخاتم (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring). ولقد استفاد الباحث من تلك الدراسة أنها وجهة نظره الى أهمية دور الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية التي تجسد الاحداث الدرامية للفيلم السينمائي

ثانيا: الدراسات الأجنبية

الدراسة السادسة بعنوان "دراسة عن التوزيع الأوركستراي لموسيقى الرئيسية لفيلم "سوبرمان" لجون ويليامز"⁽¹⁾

هدفت الدراسة إلى التعرف على التحليل الأوركستراي والتقنيات التي إستخدمت في التحليل، والتي ظهرت في "العنوان الرئيسي لسوبرمان"

يتفق البحث الراهن مع البحث الحالي في التعرف مؤلف موسيقي معاصر والتعرف على التوزيع الأوركستراي للموسيقى التصويرية عند جون ويليامز والتعرف أيضا على أسلوبه في التأليف الموسيقي.

ويكمن الاختلاف في أنها تناولت موسيقى فيلم "سوبرمان" اما البحث الحالي تناول موسيقى فيلم سيد الخواتم رفقة الخاتم (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring). ولقد استفاد الباحث من تلك الدراسة أنها وجهة نظره الى أهمية التوزيع الأوركستراي في الموسيقى التصويرية.

الدراسة السابعة بعنوان " توقع العوالم الموسيقية لتولكين:

دراسة التأثير الموسيقي في الموسيقى التصويرية عند هاورد شور لفيلم سيد الخواتم"⁽²⁾

هدفت الدراسة إلى دراسة التأثير الموسيقي في الموسيقى التصويرية عند هاورد شور ، والتي ظهرت في "العنوان الرئيسي ل سيد الخواتم"

1. Kil Jung, & Cho, T.-S. (n.d.). *Study on Orchestration in John Williams's Film Score: "Superman Main Title"*. Dept. of Contemporary Music, Hanseo University, Seosan-si, Chungcheongnam-do, South Korea.

2. Young, M. D. (2007). *Projecting Tolkien's musical worlds: A study of musical affect in Howard Shore's soundtrack to Lord of the Rings (Master's thesis)*. Bowling Green State University, Bowling Green, OH.

يتفق البحث الراهن مع البحث الحالي في التعرف مؤلف موسيقي معاصر والتعرف على التوزيع الأوركسترالي للموسيقى التصويرية عند هاورد شور والتعرف أيضا على أسلوبه في التأليف الموسيقي

ويكمن الاختلاف في أنها تناولت التأثير الموسيقي في الموسيقى التصويرية عند هاورد شور ، والتي ظهرت في "العنوان الرئيسي ل سيد الخواتم" أما البحث الراهن فيتناول التحليل الأوركسترالي ل موسيقى فيلم سيد الخواتم ل هاورد شور ولقد استفاد الباحث من تلك الدراسة أنها وجهة نظره الى أهمية الموسيقى التصويرية ومدى تأثيرها علي الدراما

ثانيا: حياة هاورد شور

(Howard Shore) (1946 -)

هاورد ليزلي شور (من مواليد 18 أكتوبر 1946) هو مؤلف موسيقي وقائد موسيقي كندي اشتهر بموسيقى أفلامه التصويرية. (1)

قام بتأليف الموسيقى التصويرية لأكثر من 80 فيلماً ، أبرزها الموسيقى التصويرية الخاصة بثلاثيات فيلم سيد الخواتم (The Lord of the Rings) و (The Hobbit).

فاز بثلاث جوائز أوسكار عن عمله في فيلم (The Lord of the Rings)، إحداهما عن أغنية (Into the West)، وهي جائزة شاركها مع المغنية آني لينوكس (Annie Lennox) والكاتبة.

قام Shore أيضًا بتأليف بعض الأعمال الموسيقية بما في ذلك أوبرا واحدة ، The Fly ، بناءً على فيلم كروننبرغ (Cronenberg) لعام 1986 ، الذي عرض لأول مرة في مسرح دو شاتليه

(du Châtelet) في باريس في 2 يوليو 2008 (2)

قطعة قصيرة تسمى Fanfare لأورج Wanamaker وأوركسترا فيلادلفيا، وإفتتاحية قصيرة

للأوركسترا السيمفونية السويسرية للقرن الحادي والعشرين.

ألّف Shore أيضًا للتلفزيون، بما في ذلك بمثابة مخرج موسيقي أصلي للعرض الكوميدي الأمريكي (Saturday Night Live) من 1975 إلى 1980.

1. Handy, Bruce 'Lord of the Rings' Composer Howard Shore Talks Hobbits, His Start on 'SNL' and Working With Martin Scorsese Billboard. February 25, 2015. P.72

2. Adams, Doug . . The Lord of the Rings: The Music. Hal Leonard Corporation (2007) P.34

بالإضافة إلى جوائز الأوسكار الثلاث التي حصل عليها ، فاز شور أيضًا بثلاث جوائز غولدن غلوب و أربع جوائز جرامي.

ولد هوارد شور في تورنتو ، أونتاريو ، كندا ، (Toronto, Ontario, Canada) ابن برنيس

(Bernice (née Ash) (ني آش) وماك شور (Mac Shore) .⁽¹⁾

بدأ دراسة الموسيقى في سن 8 أو 9 سنوات. تعلم العديد من الآلات الموسيقية وبدأ العزف في فرق في سن 13 و 14 عامًا.⁽²⁾

كانت الأعمال الأولى ل شور هي فيلم الإثارة ذو الميزانية المنخفضة I Miss You, Hugs and Kisses (1978) ، تلاه أول فيلم كبير لديفيد كروننبرغ (David Cronenberg)، The Brood (1979)، استمر في تسجيل جميع أفلام كروننبرغ اللاحقة ، باستثناء فيلم The Dead Zone (1983) ، الذي سجله مايكل كامين (Michael Kamen) .

أول فيلم سجله ولم يخرجه كروننبرغ (Cronenberg) كان لمارتن سكورسيزي (Martin Scorsese) بعد ساعات (After Hours) 1985. بعد ذلك ، سجل The Fly (1986) ، مرة أخرى من إخراج Cronenberg.

بعد ذلك بعامين ، قام بتأليف الموسيقى للعمل (Big) (1988) ، من إخراج بيني مارشال (Penny Marshall) وبطولة توم هانكس (Tom Hanks) ، ثم سجل اثنين آخرين من أفلام ديفيد كروننبرغ: Dead Ringers (1988) و Naked Lunch (1991).

خلال عام 1991م ، قام شور بتأليف التصويرية للفيلم الذي نال إستحسانًا كبيرًا صمت الحملان، بطولة جودي فوستر (Jodie Foster). وأنتوني هوبكنز (Anthony Hopkins) ، وإخراج جوناثان ديم (Jonathan Demme) حصل على أول ترشيح لـ BAFTA الموسيقي. أصبح الفيلم الثالث (والأحدث) الذي يفوز بجوائز الأوسكار الخمس الكبرى (أفضل صورة، أفضل مخرج، أفضل سيناريو، أفضل ممثل، وأفضل ممثلة).⁽³⁾

شور هو الملحن الوحيد الذي سجل "أفضل خمسة" فيلم حائز على جائزة الأوسكار".

1. [Howard Shore Biography \(1946-\)](#). *Film Reference*. Advameg, Inc. Retrieved March 18, 2014

2. **Adams, Doug** . . The Lord of the Rings: The Music. Hal Leonard Corporation (2007). P.54

3. **Adams, Doug** . . The Lord of the Rings: The Music. Hal Leonard Corporation (2007). P.65

أعماله: (1)

وهذه قائمة ببعض من أعمال هوارد شور التي حصل فيها علي جوائز الأوسكار:

Year العام	Title إسم العمل	Director المخرج	Other notes
1978	I Miss You, Hugs and Kisses	Murray Markowitz	
1979	The Brood	David Cronenberg	1st of 17 collaborations with Cronenberg Nominated- Genie Award for Best Music Score

1980s

Year	Title	Director	Other notes
1981	Scanners	David Cronenberg	
1983	Videodrome		
1984	Nothing Lasts Forever	Tom Schiller	1st American film
1985	After Hours	Martin Scorsese	1st of 6 collaborations with Scorsese
1986	Fire with Fire	Duncan Gibbins	

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Shore

Year	Title	Director	Other notes
	<i>The Fly</i>	David Cronenberg	
1987	<i>Heaven</i>	Diane Keaton	Documentary film
	<i>Nadine</i>	Robert Benton	
1988	<i>Moving</i>	Alan Metter	
	<i>Big</i>	Penny Marshall	
	<i>Dead Ringers</i>	David Cronenberg	Genie Award for Best Music Score
1989	<i>Signs of Life</i>	John David Coles	
	<i>An Innocent Man</i>	Peter Yates	
	<i>The Lemon Sisters</i>	Joyce Chopra	
	<i>She-Devil</i>	Susan Seidelman	

1990s

Year	Title	Director	Other notes
1990	<i>Postcards from the Edge</i>	Mike Nichols	Composed with Carly Simon

Year	Title	Director	Other notes
	<u>The Local Stigmatic</u>	<u>David Wheeler</u>	
	<u>Made in Milan</u>	Martin Scorsese	<u>Short film</u>
	<u>Quick Change</u>	<u>Howard Franklin</u> <u>Bill Murray</u>	Composed with <u>Randy Edelman</u>
	<u>A Kiss Before Dying</u>	<u>James Dearden</u>	
1991	<u>The Silence of the Lambs</u>	<u>Jonathan Demme</u>	Nominated- <u>BAFTA Award for Best Film Music</u>
	<u>Naked Lunch</u>	David Cronenberg	Nominated- <u>Genie Award for Best Music Score</u>
	<u>Prelude to a Kiss</u>	<u>Norman René</u>	
1992	<u>Single White Female</u>	<u>Barbet Schroeder</u>	
	<u>Sliver</u>	<u>Phillip Noyce</u>	
1993	<u>Guilty as Sin</u>	<u>Sidney Lumet</u>	
	<u>M. Butterfly</u>	David Cronenberg	

Year	Title	Director	Other notes
	<i>Mrs. Doubtfire</i>	Chris Columbus	
	<i>Philadelphia</i>	Jonathan Demme	
1994	<i>The Client</i>	Joel Schumacher	
	<i>Ed Wood</i>	Tim Burton	Nominated- Grammy Award for Best Score Soundtrack for Visual Media
	<i>Nobody's Fool</i>	Robert Benton	
1995	<i>Seven</i>	David Fincher	
	<i>Moonlight and Valentino</i>	David Anspaugh	
	<i>White Man's Burden</i>	Desmond Nakano	
1996	<i>Looking for Richard</i>	Al Pacino	Documentary film
	<i>Before and After</i>	Barbet Schroeder	
	<i>The Truth About Cats & Dogs</i>	Michael Lehmann	

Year	Title	Director	Other notes
	<i>Ransom</i>	Ron Howard	Unused score Replaced by James Horner
	<i>Crash</i>	David Cronenberg	
	<i>Striptease</i>	Andrew Bergman	
	<i>That Thing You Do!</i>	Tom Hanks	
1997	<i>Cop Land</i>	James Mangold	
	<i>The Game</i>	David Fincher	
1999	<i>Gloria</i>	Sidney Lumet	
	<i>eXistenZ</i>	David Cronenberg	
	<i>Analyze This</i>	Harold Ramis	
	<i>Dogma</i>	Kevin Smith	

2000s

Year	Title	Director	Other notes
2000	<i>High Fidelity</i>	Stephen Frears	

Year	Title	Director	Other notes
	The Yards	James Gray	
	Esther Kahn	Arnaud Desplechin	
	The Cell	Tarsem Singh	
	Camera	David Cronenberg	Short film
2001	The Score	Frank Oz	
	Tape	Richard Linklater	
	The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring	Peter Jackson	1st of 6 collaborations with Jackson Academy Award for Best Original Score Grammy Award for Best Score Soundtrack for Visual Media Critics' Choice Movie Award for Best Score Nominated- BAFTA Award for Best Film Music Nominated- Golden Globe Award for Best Original Score Nominated- AFI Award for Composer of the Year
2002	Panic Room	David Fincher	
	Spider	David Cronenberg	Georges Delerue Award
	The Lord of the Rings: The Two Towers	Peter Jackson	Grammy Award for Best Score Soundtrack for Visual Media Nominated- Critics' Choice Movie Award for Best Score
	Gangs of New York	Martin Scorsese	Nominated- BAFTA Award for Best Film Music

Year	Title	Director	Other notes
2003	<u>The Lord of the Rings: The Return of the King</u>	Peter Jackson	<u>Academy Award for Best Original Score</u> <u>Academy Award for Best Original Song</u> (for "Into the West"; with <u>Annie Lennox</u> & <u>Fran Walsh</u>) <u>Golden Globe Award for Best Original Score</u> <u>Golden Globe Award for Best Original Song</u> (for "Into the West"; with <u>Annie Lennox</u> & <u>Fran Walsh</u>) <u>Grammy Award for Best Score Soundtrack for Visual Media</u> <u>Grammy Award for Best Song Written for Visual Media</u> (for "Into the West"; with <u>Annie Lennox</u> & <u>Fran Walsh</u>) <u>Critics' Choice Movie Award for Best Score</u> Nominated- <u>BAFTA Award for Best Film Music</u> Nominated- <u>Satellite Award for Best Original Score</u>
2004	<u>The Aviator</u>	Martin Scorsese	<u>Golden Globe Award for Best Original Score</u> <u>Critics' Choice Movie Award for Best Score</u> Nominated- <u>BAFTA Award for Best Film Music</u> Nominated- <u>Grammy Award for Best Score Soundtrack for Visual Media</u> Nominated- <u>Satellite Award for Best Original Score</u>
2005	<u>A History of Violence</u>	David Cronenberg	
	<u>King Kong</u>	Peter Jackson	Unused score Replaced by <u>James Newton Howard</u>
2006	<u>The Departed</u>	Martin Scorsese	Nominated- <u>Grammy Award for Best Score Soundtrack for Visual Media</u> Nominated- <u>Critics' Choice Movie Award for Best Score</u>
2007	<u>The Last Mimzy</u>	<u>Robert Shaye</u>	
	<u>To Each His Own Cinema</u>	David Cronenberg	Segment: " <u>At the Suicide of the Last Jew in the World in the Last Cinema in the World</u> "
	<u>Eastern Promises</u>		<u>Genie Award for Best Achievement in Music - Original Score</u> Nominated- <u>Golden Globe Award for Best Original Score</u>

Year	Title	Director	Other notes
			Nominated- Satellite Award for Best Original Score
2008	The Betrayal – Nerakhoon	Ellen Kuras Thavisouk Phrasavath	Documentary film
	Doubt	John Patrick Shanley	

2010s

Year	Title	Director	Other notes
2010	Edge of Darkness	Martin Campbell	
	The Twilight Saga: Eclipse ^[41]	David Slade	<i>Twilight</i> themes by Carter Burwell & Alexandre Desplat Nominated- Satellite Award for Best Original Song (for "Eclipse (All Yours)"; with Metric)
2011	A Dangerous Method	David Cronenberg	Genie Award for Best Achievement in Music - Original Score
	Hugo	Martin Scorsese	Nominated- Academy Award for Best Original Score Nominated- BAFTA Award for Best Film Music Nominated- Golden Globe Award for Best Original Score Nominated- Grammy Award for Best Score Soundtrack for Visual Media Nominated- Critics' Choice Movie Award for Best Score
2012	Cosmopolis	David Cronenberg	Canadian Screen Award for Best Original Score Canadian Screen Award for Best Original Song (for "Long to Live"; with Emily Haines & James Shaw)
	The Hobbit: An Unexpected Journey ^[24]	Peter Jackson	

Year	Title	Director	Other notes
2013	Jimmy P: Psychotherapy of a Plains Indian	Arnaud Desplechin	
	The Hobbit: The Desolation of Smaug^[24]	Peter Jackson	
2014	Maps to the Stars^[24]	David Cronenberg	Cannes Soundtrack Award Canadian Screen Award for Best Original Score
	Rosewater	Jon Stewart	
	The Hobbit: The Battle of the Five Armies^[24]	Peter Jackson	
2015	Spotlight	Tom McCarthy	Nominated- Critics' Choice Movie Award for Best Score Nominated- Satellite Award for Best Original Score
2016	Denial	Mick Jackson	
2018	The Catcher Was a Spy	Ben Lewin	
2019	The Song of Names	François Girard	

2020s

Year	Title	Director	Other notes
2020	Le prince oublié	Michel Hazanavicius	
	Pieces of a Woman	Kornél Mundruczó	
	Funny Boy	Deepa Mehta	

الأعمال التلفزيونية

- [The Hart and Lorne Terrific Hour](#) (1970, musical director)
- [Saturday Night Live](#) (1975–86, musical director)
- [Steve Martin's Best Show Ever](#) (1981)
- [The New Show](#) (1984)
- [Big Shots in America](#) (1985)

- *Scales of Justice* (1990–91)
- [Late Night with Conan O'Brien](#) (1993-2009, theme music)
- [Nova](#) (1997)
- [POV](#) (2009)
- [The Tonight Show with Conan O'Brien](#) (2009–10, theme music)

الألعاب

- [Soul of the Ultimate Nation](#) (2007)
- [Honor of Kings](#) (2015)

الأعمال الموسيقية

- *Fanfare*, organ (2008)
- [The Fly](#), opera (2008)
- [Ruin and Memory](#), piano concerto (2010)
- [Mythic Gardens](#), cello concerto (2012)
- *A Palace Upon the Ruins*, song cycle (2014)
- *L'Aube (The Dawn)*, song cycle (2017)

ثالثا: التوزيع الأوركستراي **Orchestration**

مفهوم التوزيع الأوركستراي **Orchestration** :

هو فن توظيف واستخدام النوعيات المختلفة للألات الموسيقية المختلفة في توافق وانسجام وذلك تبعا للسمات الشخصية والفردية لكل آلة وأيضا تبعا لمدى معرفة المؤلف والموزع الموسيقي للتأثيرات المختلفة للرنين الصوتي داخل العمل ، وهو يتضمن أيضا المعرفة التفصيلية لتكنيكات الأداء لكل آلة والمساحة الصوتية والرنين النغمي لكل آلة. (1)

التطورات التي حدثت على الآلات الموسيقية في القرن التاسع عشر:

لقد أدى التطور التكنولوجي خلال القرن التاسع عشر إلى حدوث تغييرات في مجموعة الآلات النفخ النحاسية بشكل خاص حيث ظهرت آلات السربنت والأوفيكلايدة والتي أضيفت لتحسين ودعم المنطقة الغليظة لمجموعة آلات النفخ النحاسية والتي جاءت كاستعاضة عن آلة التوبا بأشكالها

1. Apel, Willi: "Harvard Dictionary of music". Second Edition, revised and Enlarged, Harvard University press, 1974.p.607

المختلفة وذلك بدءاً من عام ١٨٣٠ م ، وأيضاً إضافة الصمامات لألتي الترومبيت والهورن والتي أتاحت لها العزف في المناطق المنخفضة والمتوسطة بالإضافة إلى العزف في مفاتيح متعددة وقد شاركت الآلات الطبيعية والآلات ذات الصمامات في نفس الأوركسترا في النصف الأول من القرن التاسع عشر في أوبرا رينزي لفاجنر عام ١٨٤٢م حيث صاحبت اثنتين من الترومبيت الطبيعية اثنتين من الكورنيت ذات الصمام واثنتين من السربنت والأوفيكلايدة، وقد تم إضافة مفتاح جديد في مجموعة آلات النفخ الخشبية والذي مكن العازفين من العزف في أي منطقة صوتية بشكل كبير من الثقة والانسجام وفي بعض الأحيان تعزف آلات البكيولو - الهورن الانجليزي - الباص كلارينيت - الباسون المزدوج في المناطق القصوى فقط عند الحاجة لعمل مؤثرات خاصة ومنذ عام ١٨٢٠م اشتملت الأوركسترا على اثنتين من آلات الهارب والتي غالباً ما كان يعرفها السيدات. (1)

حجم الأوركسترا

بسبب عمل الأوركسترا الواحدة في العديد من الأماكن فمن الصعب إجراء تعميم على حجمها، ولكن هناك بعض الفرق الأوركسترالية التي كانت محددة الحجم في تلك الفترة مثل: أوركسترا المحكمة في دريسدن وأوركسترا الفلهارومونية في لندن وأوبرا باريس وكانت حوالي ٦٠ عازف في عام ١٨٩٠م، وأوركسترا الوحش في الاحتفال بذكرى هاندل ١٧٨٤م حوالي ٤٠٠ عازف وأوركسترا فيينا احتفالاً بذكرى هاندل أيضاً فكان عند الفرقة حوالي ٣٠٠، وأوركسترا برليوز في باريس التي أقامت العديد من الحفلات الموسيقية الضخمة وخاصة في الأوبرا التي عرضت في ١٨٤٠م حيث بلغ عددها ٤٥٠ عازف ومغني ولقد وضع برليوز الشكل المثالي للأوركسترا ليصل العدد إلى 115 مؤدي. (2)

1. John Spitzer; Neal Zaslaw: "Orchestra". In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Editor Stanley Sadie and John Tyrrell, Second Edition, Volume 18, New York, Oxford University Press, 2004.p.539
2. Laki, Peter: "The orchestral repertory". In The Cambridge Companion to the Orchestra, Editor Colin Lawson, First Edition, United Kingdom, Cambridge University Press, 2003 .p.120

ترتيب الجلوس

خلال الربع الأول من القرن التاسع عشر تم التخلي عن نظام الصفوف الطويلة المتوازية وكان الجلوس على شكل أزواج في مواجهة المدونة الموسيقية، كما تم استبدال نظام جلوس العارفين حسب أدوارهم إلى نظام الجلوس على شكل أقسام حسب نوع الآلة ووضع نظام لترتيب أقسام الآلات في النصف الأول من القرن فكان مجموعة الوترية في جنب - النفخ في الجانب الآخر وفيما بعد تم تقسيم الكمان إلى كمان أول وكمان ثاني وآلات النفخ الخشبي مع النفخ النحاسي وتم تفريق آلات الكونترباس حول الأوركسترا أو وضعها خلف الأوركسترا لجعل صوتها مسموعاً لجميع العازفين وبالنسبة لفرق الأوركسترا الخاصة بالحفلات الموسيقية لم تعرض ترتيب معين وذلك بسبب اختلاف المكان والتقنيات الصوتية.

كان جلوس الأوركسترا موضوع في غاية الأهمية للموسيقيين في تلك الفترة ففي النصف الأول من القرن التاسع عشر نشرت الرسوم البيانية لفرق الأوركسترا المشهورة والتي كانت تظهر قائد الأوركسترا في منتصف الفرقة وفي مواجهة الجمهور وتظهر مجموعة الكمان في مجموعتين وجه لوجه وتوضع مجموعة آلات النفخ على روافع بحيث تكون آلات النفخ الخشبي في المقدمة يليها النفخ النحاسي وعند وجود الكورس يكون مكانهم أمام الأوركسترا⁽¹⁾.

أهم المؤلفين اللذين أسهموا في مجال التوزيع الأوركسترالي

شوبيرت

كان الشوبيرت اثنين من السيمفونيات السيمفونية الناقصة في سلم سي الصغير عام ١٨٢٢م السيمفونية العظيمة في سلم دو الكبير عام ١٨٢٥م) التي لم يكن لها التأثير الواضح في بداية الأمر نتيجة لاختفائهما مؤقتاً ولكن أصبحت معروفة ولها تأثير في العديد من المؤلفين اللذين جاءوا من بعده مثل شومان ومندلسون في أواخر عام ١٨٣٠م ، وقد جاء شوبيرت بتطويرات بسيطة وساذجة في نفس الوقت في سيمفونيته الخامسة عام ١٨١٦م فحذف آلات الكلارينيت والترومبيت والتيمباني وركز على تفصيلات خاصة (أسلوب الترعيد في الوترية - مدخلات آلات الترومبون)، وفي سيمفونيته العظيمة كان هناك تجانس كبير بين الأصوات المختلفة بالإضافة إلى

1. John Spitzer; Neal Zaslaw: "Orchestra". In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Editor Stanley Sadie and John Tyrrell, Second Edition, Volume 18, New York, Oxford University Press, 2004.p.540

الاندماج الكامل لآلات الترومبون وفي الحركة البطيئة التي تجسدت في ثنائي الشيللو والأوبوا مع صوت رفيق لآلة الهورن⁽¹⁾

برليوز وفاجنر

بالنسبة لبرليوز كان عنده حسب استطلاع وملاحظة وتحمس إلى الابتكار والتجديد ولذلك كان الأكثر تقدماً حيث كان منهجه كان توزيع آلات الأوركسترا بشكل طبيعي مع اهتمامه بالتوسع في اظهار المثل العليا في سيمفونياته المتعددة أو في الأعمال الروائية والدرامية، ومن أهم وأشهر الأعمال لبر ليوز السيمفونية الخيالية عام ١٨٣٠ م وتداخل الآلات لإبراز المعاني المختلفة فعزف الشيللو معاني القلق وظهر الكونترباس ضربات القلب في البداية - وعزف الهارب في حركة الفالس - الحوار بين الهورن الإنجليزي والأوبوا في مشهد الكواليس - تصوير الرعد عن طريق الطبول - تصوير مشهد المحبوبة بالكلارينيت في الحركة الرابعة والخامسة - وكنتم أصوات. الوترية للتأثيرات المخيفة - واستخدام حلية الجليساندو لإظهار صوت الرياح، أدت هذه الاصلات إلى الكتابة بأسلوب توزيع النغمات بالنسبة لمجموعة الوترية والتوسع في استخدام آلات النفخ الخشبية مع إضافة البيكولو والهورن الإنجليزي والكلارينيت مي، وقد كان لبر ليوز والأوبرا الفرنسية الأثر الأكبر في فاجنر عندما استخدم الهورن الإنجليزي في أوبرا تريستان وايزولده في مشهدها الثالث، ومن أهم مميزات برليوز في التوزيع زيادة بين المغنيين من الجنسين في أوبرا هارولد في ايطاليا وأوبرا روميو وجولييت بالإضافة إلى الإهتمام بالديكورات والألوان الصوتية المختلفة، كما كان لفاجنر رأى مختلف في تداخلات الآلات الأوركسترالية مع بعضها البعض فتمز بالنسيج البولوفوني القائم على التضاد بين أصوات الوترية واصوت الكورس أو باقي البائد، كما كان اختياره لآلات النفخ النحاسية مناسباً في دراسته الموسيقية خاتم نيبيلنج Nibelung's Ring لتوضيح طابع البطولة والفتنة وعلى النقيض ظهرة آلة الباسون المزدوج ومجموعة الوترية في دراسته تريستان و ايزولده Tristan and isolde التي تميزت بالحنين والحزن وإظهار طابع الليل

1. Kenneth Kreitner and Others: "Instrumentation an orchestration". In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Editor Stanley Sadie and John Tyrrell, Second Edition, Volume 12, New York, Oxford University Press, 2004 .p.411

والعاطفة والجدير بالذكر ان اوركسترا فاجنر قد وصل إلى مائة عازف (الشكل الذي ظل قاعدة لكثير من المؤلفين اللذين أتوا من بعده).⁽¹⁾

الرومانتيكين المتأخرين:

بالنسبة للمؤلفين الرومانتيكين المتأخرين مثل الاتجاهات القومية وأنواع الموسيقى البروجرامية فقد مالت إلى تقديم أوركسترا أكثر شعبية يستخدم آلات الكاستنيت - الصنوج - التمبورين - مؤثرات الجيتار الإلكترونية وأيضاً آلات النفخ الخشبية القائمة على مسافات الثالث كما سار شتراوس وماتر على نهج فاجنر ولكن بشكل أوسع فالنسبة لمالر فكانت أعمال السيمفونية تتميز بنهايات مقنعة كما هو الحال في صرخات صياح في السيمفونية الخامسة واستخدام الأناشيد التي توضح الطابع الطفولي في السيمفونية الرابعة، وبالنسبة لستراوس فقد المتوازية والتي تهدف إلى اظهار الطابع الريفي المتميز بالبساطة.

أهم المؤلفين اللذين أسهموا في مجال التوزيع الأوركسترا في القرن العشرين:

أرنولد شوينبرج

تأثر شوينبرج بتقنيات وأساليب التوزيع الأوركستراي من قبل فاجنر وديبوسي ومالر ففي بعض أعماله الأوركسترايية مثل بالس وميلاند عام ١٩٠٣م وجور اليدر عام ١٩١١م كان أسلوب التوزيع الأوركستراي يوضح طابع المغامرة والطموح، والأهم من ذلك أوضح شوينبرج مفهوم اللحن القائم على الوان صوتية متعددة في أوركسترا فارين رقم ٣ عام ١٩٠٩م ففيها اللحن والهارموني والايقاع ومهارته في مزج الألوان الآلية المختلفة.⁽²⁾

ايجور سترافنسكي

على الرغم من أن أوركسترا القرن العشرين تتميز بأسلوب وطابع مميز إلى أنه قد تم مخالفة هذا الأسلوب في باليه طقوس الربيع السترافنسكي والذي لم يتم دعمه من العديد من المؤلفين بسبب عدم الاستقرار النسبي المتعارف عليه في تلك الفترة، كما تتميز العديد من المؤلفين بالمحافظة

1. Kenneth Kreitner and Others: "Instrumentation an orchestration". In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Editor Stanley Sadie and John Tyrrell, Second Edition, Volume 12, New York, Oxford University Press, 2004 .p.411
2. Kenneth Kreitner and Others: "Instrumentation an orchestration". In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Editor Stanley Sadie and John Tyrrell, Second Edition, Volume 12, New York, Oxford University Press, 2004 .p.415

وخاصة التمسك بتقاليد السيمفونية التقليدية، وأخيرا وليس بأخر من أهم الآلات التي ركز عليه المؤلفين في القرن العشرين (آلات الإيقاعية ذات الدرجة الصوتية والتي ليس لها درجة صوتية - آلة البيانو - اهمال عائلة النفخ الخشبية اقتراض الفرق العسكرية من بعض الثقافات الغربية.⁽¹⁾)

رابعا: الموسيقى التصويرية⁽²⁾

"الموسيقى التصويرية (Soundtrack)" هي إشارة صوتية مسجلة تُصاحب وتُزامن الصور في كتاب، أو عمل درامي، أو فيلم سينمائي، أو برنامج إذاعي، أو برنامج تلفزيوني، أو لعبة فيديو. وفي الاستخدام الشائع، يُقصد بها ألبوم موسيقي يتم إصداره تجارياً ويحتوي على موسيقى تم تضمينها في الموسيقى التصويرية لفيلم، أو فيديو، أو عرض تلفزيوني، كما قد يُشير المصطلح إلى الجزء الفيزيائي من شريط الفيلم الذي يحتوي على الصوت المسجل المتزامن مع الصورة.

(Cowan, Lester: 1931: 37)

في مصطلحات صناعة السينما، يُقصد بالمصطلح "المسار الصوتي" (Soundtrack) تسجيل صوتي يتم إنشاؤه أو استخدامه أثناء إنتاج الفيلم أو في مرحلة ما بعد الإنتاج. في البداية، يكون لكل من الحوار، والمؤثرات الصوتية، والموسيقى مسار منفصل خاص به، ويتم لاحقاً مزج هذه المسارات معاً لتكوين ما يُعرف بـ "المسار المركب" (Composite Track)، وهو ما يُسمع في الفيلم النهائي، وغالباً ما يتم إنشاء "مسار دبلجة" (Dubbing Track) لاحقاً عندما تتم دبلجة الأفلام إلى لغات أخرى، ويُعرف هذا المسار أيضاً بمسمى "مسار الموسيقى والمؤثرات" (M&E Track). تحتوي مسارات M&E على جميع العناصر الصوتية باستثناء الحوار، حيث يتم توفير الحوار لاحقاً من قبل الموزع الأجنبي باللغة الأصلية للمنطقة التي يُعرض فيها الفيلم. تُسجل القواميس الحديثة "soundtrack" كاسم، وأحياناً كفعل أيضاً. وقد نُشرت أول محاولة شائعة لترويج مصطلح "sound track" في مجلة Photoplay عام 1929. وفي قاموس أكاديمي تقني صدر عام 1992 عن Academic Press Dictionary of Science and Technology، لم يتم التفريق بين شكلي الكلمة: "sound track" و "soundtrack". (Photoplay: 1929: 31).

هناك خمسة أنواع من الموسيقى التصويرية:

1. الفيلم الموسيقي التي تركز في المقام الأول على الأغاني

1. Kenneth Kreitner and Others: "Instrumentation an orchestration". In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Editor Stanley Sadie and John Tyrrell, Second Edition, Volume 12, New York, Oxford University Press, 2004 .p.415

2. <https://en.wikipedia.org/wiki/Soundtrack>

(أمثلة: الغناء تحت المطر (Singin' in the Rain))

2. الأفلام التي تعرض الموسيقى الخلفية من غير المسرحيات الغنائية،

(أمثلة: حرب النجوم Star Wars ، وسيد الخوات (The Lord of the Rings))

3. الأفلام التي تعرض ألبومات أغاني البوب كليا أو جزئيا في الخلفية (أمثلة: عندما التقى

هاري بسالي (When Harry Met Sally))

4. الموسيقى التصويرية لألعاب الفيديو، والتي تتكون عادة من الموسيقى الخلفية من مستويات

اللعبة (أمثلة: سونيك أبطال Sonic Heroes ، أسطورة زيلدا (The Legend of Zelda))

5. ألبومات التي تحتوي على الموسيقى والحوار من الفيلم، مثل عام 1968 روميو وجولييت

. Romeo and Juliet ، ساحر أوز (The Wizard of Oz)

موسيقى الفيلم:-

هي الموسيقى التي تصاحب الصور السينمائية وتكون إما موسيقى واقعة أو موسيقى الخلفية. (1)

أولا: الموسيقى الواقعية:

تعرف بالموسيقى الداخلية أو موسيقى المصدر أو موسيقى المصدر المرئي (Foreground music) وهي الموسيقى أو الغناء الذي يأتي من المصدر المرئي أي من الصورة وأيضا تسمى موسيقى المصدر "Source music" أي التي تأتي من مصدر مباشر داخل اللقطة السينمائية (2)

المعايير التي يجب مراعاتها في إختيار الموسيقى الواقعية:

الموسيقى الواقعية ليست مقحمة على العمل ، ولكنها موجودة في عالمه ومسرح أحداثه شأنها شأن الحوار أو المؤثرات الصوتية، لذلك يجب مراعاة بعض المعايير في إختيارها كالاتي:

- يجب أن تخضع الموسيقى الواقعية للسياق ومتطلباته الدرامية والجمالية، كما أنها تتسم بالواقعية بتواجدها في نطاق الأحداث أمام المشاهد وهي تعتبر واقعية مع شئ من التجاوز، فعندما نشاهد فتاة تغني أو تعزف على آلة موسيقية، ونسمع آلات أخرى تصاحبها لإثراء الغناء أو العزف مع أن هذه الآلات غير موجودة في الواقع المرئي - وكذلك الحال في الأفلام الإستعراضية فمن الممكن ان نرى احد الممثلين يرقص في منزله

1. Mervyn Cooke, A History of Film Music (Cambridge: Cambridge University Press, 2008) .p.4

2. خيرية البشلاوي: معجم المصطلحات السينمائية. مراجعة هاشم النحاس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2005. ص90-91

- أو في الطريق أو أي مكان آخر ونسمع موسيقى تصاحب الرقصة دون وجود مصدر واقعي لها أمامنا ونعتبرها أيضا موسيقى واقعية.
- يجب أن تتبع كلمات الأغاني من السياق وتكملة وتدفع به إلى الأمام لأنها تعتبر لونا من ألوان الحوار لأن الأغاني المقحمة على العمل تعتبر تطويلا غالبا ما يثير الملل ويقطع تدفق الأحداث سواء أكان ذلك الغناء لأغنية معروفة أو أغنية كتبت خصيصا للفيلم.
 - أن تتبع الأغاني والموسيقى والرقصات من السياق في نعومة ويسر ويراعي توزيعها على فترات متباعدة على نسق محدد في حالة الأفلام الغنائية أو الإستعراضية، فلا نعطي أغنيتين يفصلهما ثلاث أو خمس دقائق من زمن العرض مثلا ثم نعطي الأغنية الثالثة بعد ثلاثين دقيقة والرابعة بعد عشر دقائق منها، كما يراعى أن تتصاعد القيمة الجمالية والفنية للأغاني والرقصات كلما تقدم العمل مع ضرورة التنوع في الشكل والمضمون.
 - يجب أن تكون الموسيقى أو الغناء مناسبة للموقف بالتوافق أو الوفاق مع ضرورة الإيحاء بالواقع المرئي، والإستثناء أن تكون مجرد صوت مصاحب لا يعطي أية قيمة درامية، فإذا اضطرننا للحالة الأخيرة فيجب أن تأخذ زمنا صغيرا من زمن الشاشة.
- كما يجب أن نراعي التأثير السلبي للأغاني على الحوار الهام الذي يجري نفس الوقت فإن كلمات الأغاني تشتت الإنتباه فلتكن موسيقى بحتة فقط إذا كانت هناك ضرورة من فرقة موسيقى أو الراديو مثلا بحسب موقع الأحداث ويراعى كما ذكرنا ان تكون الموسيقى في خدمة المشهد. (1)
- وقد يلجأ صانع الفيلم للإستغناء عن موسيقى الفيلم والإكتفاء بالمؤثرات الصوتية والموسيقى الواقعية، وفي هذه الحالة تتحتم العناية القصوى بالموسيقى الواقعية لأنها تتحمل كل العبء عندئذ. ومن الإستخدامات الذكية أن تتبع موسيقى الفيلم من الموسيقى الواقعية وقد يحدث العكس، فتتحول بعض نغمات موسيقى الفيلم الى موسيقى واقعية، بعد أن تكون أذن المشاهد قد إستوعبت هذه النغمات وعلى أن يكون هذا التحول في موقف رئيسي عميق وكلا الطريقتين تؤكد على وحدة العمل، وفي كل الأحوال يجب على كاتب السيناريو أن يضمن عمله أكبر قدر من التحديد والمعلومات عن الموسيقى الواقعية لأنها جزء هام من الحوار.

1. حسين حلمي المهندس: دراما الشاشة بين النظرية والتطبيق للسينما والتلفزيون الجزء الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1989. ص 249

أشكال الموسيقى الواقعية: (1)

أن تأتي كعلامة مميزة أو مصاحبة أو عابرة:

مثل صفير الشرير أو الموسيقى التي نسمعها من مسجل في أحد المحلات، أو في مطعم دون أن يستمع إليها أحد، أو ما تتغنى به إحدى الشخصيات وهي تقوم بعمل ما أو تبحث عن شيء ما، وهذه الموسيقى تقترب كثيرا من المؤثرات الصوتية. أن دلالتها تأتي من مجرد تواجدها كصوت، لا من طبيعة أنغامها أو معاني كلماتها.

• أن تلعب طبيعة أنغامها وبنائها الموسيقي أو كلماتها دورا في الأحداث.

ومن ثم يتحتم الإستماع إليها جيدا وإستيعابها من المشاهد كجزء لا يتجزأ من الحدث، مثل إستماع أحد المتعهدين لصوت مطرب جديد، أو غناء البنت لحبيبها، أو عزف موسيقى معينة يطلبها البطل من الفرقة الموسيقية لأنها تحمل له ذكريات خاصة، أو ان يدير أحدهم شريطا به أغنية مختارة يريد أن يجعل مكن كلماتها رسالة خفية إلى شخصية اخرى وتصل الرسالة فعلا.

• أن تكون الموسيقى هي لب العمل ومحوره الرئيسي:

مثل الأعمال الغنائية والإستعراضية الزاخرة بالغناء والموسيقى أو التي تتناول حياة شخصية موسيقية أو عملا موسيقيا كبيرا وهنا توضع الموسيقى في المقام الأول وكل الناحية الفصصية تتحول عندئذ إلى مجرد إطار لإبراز الموسيقى والربط بين مقطوعاتها وأجزائها.

الإطار التطبيقي

قام الباحث في الجزء السابق بالتعرض الى السيرة الذاتية لهوارد شور، الموسيقى التصويرية، أما في هذا الفصل فيتناول الاطار التطبيقي للبحث والذي يقوم فيه بتحليل مقطوعة (The Shire) من فيلم سيد الخواتم رفقة الخاتم (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) للإجابة على تساؤلات البحث.

و فيما يلي الاجراءات التي اتبعتها الباحثة:

أولا: العينة:

اختيار عينة من مؤلفات هوارد شور مقطوعة (The Shire) من فيلم سيد الخواتم رفقة الخاتم (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)

1. حسين حلمي المهندس: دراما الشاشة بين النظرية والتطبيق للسينما والتلفزيون الجزء الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب،

القاهرة، 1989. ص254

ثالثاً: الأدوات:

وهي عبارة عن:

المدونة الموسيقية لعينة البحث.

وسائل سمعية لتسجيلات العينة.

التحليل العام:

تنقسم العينة الي موضوعين

السلم: رى/الكبير

الميزان: $\frac{2}{4}$ & $\frac{4}{4}$

السرعة :

الموضوع الأول $q = 70$

الموضوع الثاني $q = 90$

الطول البنائي: 65

ال قالب: مقطوعة حرة علي شكل (صيغة ثنائية مع فكرة ثلاثية)

التكوين الأوركسترالي:

آلات نفخ خشبية:

3 بيكلو / 1 فلوت ألو / 3 أبوا / 3 كورنو إنجليزي / 3 كلارينت سي بيمول / 3 باص كلارينت

سي بيمول / 3 الباسون / 3 كونترا الباسون

آلات النفخ النحاسية:

4 كورنو فا / 3 ترومبيت سي بيمول / 3 ترومبون / 1 توبا

الآلات الإيقاعية:

تيمباني / 4 بركشن / هارب / بيانو

الأصوات البشرية:

سوبرانو/ ألو/ تينور/ باص

الآلات الوترية:

مجموعة كمان أول / مجموعة كمان ثاني / مجموعة فيولا / مجموعة شيللو / مجموعة كونتراباص

التحليل البنائي

الجزء (A): من م(1) الي م(20) ويتكون من فكرتين

الفكرة الأولى من م(1) الي م(8) وتنتهي بقفلة نصفية في سلم رى الكبير

م(1) الي م(4) عبارة منتظمة تنتهي بقفلة نصفية في سلم ري الكبير
م(5) الي م(8) عبارة منتظمة تنتهي بقفلة نصفية في سلم ري الكبير
الفكرة الثانية: يبدأ من م(9) الي م(20)

م(9) الي م(12) عبارة منتظمة تنتهي بقفلة تامة في سلم ري الصغير
م(13) الي م(15) عبارة غير منتظمة تنتهي بقفلة نصفية في سلم ري الصغير
م(16) الي م(20) عبارة غير منتظمة تنتهي بقفلة تامة في سلم ري الصغير
الجزء (B): من م(21) الي م(53) يتكون من فكرة لحنية

م(21) الي م(28) جملة منتظمة تنتهي بقفلة تامة في سلم ري الكبير
م(29) الي م(34) عبارة غير منتظمة تنتهي بقفلة تامة في سلم ري الكبير
م(35) الي م(38) عبارة منتظمة تنتهي بقفلة نصفية في سلم ري الكبير
م(39) الي م(42) عبارة منتظمة تنتهي بقفلة نصفية في سلم ري الكبير
م(43) الي م(46) عبارة منتظمة تنتهي بقفلة نصفية في سلم ري الكبير
م(47) الي م(50) عبارة منتظمة تنتهي بقفلة نصفية في سلم ري الكبير
م(51) الي م(53) عبارة غير منتظمة تنتهي بقفلة نصفية في سلم سي الصغير
من م(54) الي م(65) إعادة للفكرة الثانية من الجزء (A) ولكن في سلم سي الصغير
الجزء (A)

لحن "الفكرة الأولى" في سلم ري الكبير

وتعتبر هي الموضوع الرئيسي واحد لـ Shire ، والذي تنوع في جميع أنحاء الفيلم إما عن طريق
تغيير صوته أو آلاته، أو عن طريق تغيير لحن وأسلوب الموضوع مع الحفاظ على نفس الشعور
الأساسي وهي تتكون من جملة منتظمة تبدأ من م(1) الي م(8)
هنا - اللحن الأساسي قد أعطي لآلة الفلوت أسفل خط لحن الكمان للموضوع واللحن في متوسط
المساحة الصوتية والطبقة الخاصة للآلة.

تظهر المصاحبة في مجموعة الكمان الثاني ومجموعة الفيولا والكونتراباص بصوت خافت جدا
مكونا تالفات مصاحبة للحن الأساسي مع وجود مجموعة التشيللو والباص كلارنيت وآلة الهارب
باستخدام أسلوب التالفات المكسورة (Broken Chords) والمصاحبة هنا في غاية البساطة. ولكن
الأهمية تبدو في اختيار اللون النغمي الذي يمتزج في جمال لحنه مع آلتى الفلوت والكمان

The Lord Of The Rings

شكل رقم (1)

لحن "الفكرة الثانية" في سلم ري الصغير الطبيعي تظهر مجموعة آلات النفخ النحاسية مع الآلات الوترية فيما عدا مجموعة الكمان الأول وآلات الباصون بأداء سلم ري/الصغير من م(9 الي 14) مع ظهور آلة الفلوت ومجموعة الكمان الأول مع آلة الهورن الفرنسي وإختفاء مجموعة آلات النفخ النحاسية وآلات الباصون وإستمرار المصاحبة مع مجموعة آلات الكمان الثاني والفيولا والتشيلو والكونترباص في أناكروز(15 الي 20) مع ظهور آلات الترومبون والتوبا من م(18) الي م(20)

"الفكرة الثانية" في سلم ري الصغير الطبيعي (من المازورة 9 إلى 20)
التحليل الموسيقي

- يبدأ الانتقال إلى سلم ري الصغير في المازورة (9)، وهو تحوّل نغمي مهم بعد البداية المشرقة في ري الكبير. هذا التحول يعطي إحساسًا بالقلق أو الغموض، ويُعد تلميحًا موسيقيًا لمستقبل غير واضح.

- تظهر هنا آلات النفخ النحاسية (مثل الهورن الفرنسي والترومبون والتوبا) التي تضيف قوة درامية وثقلًا صوتيًا، مع الآلات الوترية (ما عدا الكمان الأول)، مما يخلق إحساسًا داخليًا بالاضطراب أو التغيير.

- الفلوت والكمان الأول يعودان لاحقًا م(15 فصاعدًا) بإحساس أخف وأكثر شفافية، لكن خلفهما تتصاعد التوترات الخفية من خلال آلات مثل الترومبون والتوبا م(18 الي 20).

- استخدام المصاحبة البسيطة في الخلفية بواسطة الكمان الثاني، الفيولا، التشيللو، والكونتراباص يُبقي على ترابط خفي بالحنين والبساطة، لكنه في نفس الوقت يوحي بتصاعد داخلي في التوتر.

الربط الدرامي مع قصة الفيلم:

1. رمز للتغير القادم والمصير:

- التحول إلى ري الصغير يمثل لحظة رمزية في القصة، حيث يبدأ إدراك أن "The Shire" - رغم جمالها وهدوئها - ليست بمعزل عن الخطر القادم. هذه النغمة الأكثر قتامة تُمهّد درامياً لمغادرة فرودو لبلاده وانخراطه في مهمة مليئة بالمخاطر.

2. ترميز للمصير المُعقد للهوبيت:

- ظهور الآلات النحاسية الثقيلة يُشير إلى أن شيئاً أكبر من الهوبيت وأقوى من البراءة الريفية يقترب. إنها بداية انهيار البراءة، أو على الأقل، دخول الشخصيات في عالم أكبر من عالمهم المعتاد.

3. تلميح للصراع القادم:

- في لحظات مثل هذه، يبدأ ظل ساورون - الشر الأعظم في القصة - في التمدد تدريجياً على الأفق الموسيقي، ليس بشكل مباشر بل من خلال الإيحاء بتغير المزاج العام.
- الفلوت والكمان الأول - رمزا البراءة في الجزء الأول - يعودان، ولكن في سياق مختلف: أقل صفاءً، وأقرب إلى الذكريات أو الوداع، لا الاستمرارية.

4. حضور تدريجي للقوى العميقة:

- الترومبون والتوبا من المازورة (18 إلى 20) تُشكل مدّاً موسيقياً من الخلف، كأنها تمثل الاقتراب البطيء ولكن المؤكد للخطر، أو بداية سريان تأثير الخاتم على الأحداث. هذه الطبقة السفلية تعزز الإحساس بأن شيئاً كبيراً يتحرك خلف السطح الهادئ.

الخلاصة الدرامية والتحليلية:

هذه الفقرة في موسيقى "The Shire" تمثل نقطة تحول درامي مبكر في الفيلم، حيث يبدأ المستمع بالشعور أن السكنية التي يعيشها الهوبيت ليست إلا ستاراً رقيقاً سُمزق قريباً. الموسيقى هنا تُخبرنا - دون كلمات - أن "The Shire" جميلة، ولكن العالم أكبر... وأكثر ظلمة.

إذاً يمكن القول إن الفكرة الثانية تُجسد الموسيقى التي تمثل التحول من السلام إلى الشعور بالخطر الغامض، مما يربط بمهارة بين السرد الموسيقي والسرد القصصي في فيلم *The Lord of the Rings*.

شكل رقم (2)

الجزء (B)

م(35) الي م(38) عبارة منتظمة تنتهي بقفلة نصفية في سلم ري الكبير
 م(39) الي م(42) عبارة منتظمة تنتهي بقفلة نصفية في سلم ري الكبير
 م(43) الي م(46) عبارة منتظمة تنتهي بقفلة نصفية في سلم ري الكبير
 م(47) الي م(50) عبارة منتظمة تنتهي بقفلة نصفية في سلم ري الكبير
 م(51) الي م(53) عبارة غير منتظمة تنتهي بقفلة نصفية في سلم سي الصغير
 تظهر مجموعة الوترية والكلارينيت والباصون بأداء مصاحبة إفتتاحية للجزء B وهي مصاحبة
 هارمونية بسيطة للغاية تتمثل في الدرجة الأولى والثالثة فقط لسلم ري الكبير كما ظهر في م(21)
 الي م(28)

شكل رقم (3)

مع وجود المصاحبة من مجموعة الكمان الأول والثاني والفيولا والتشيللو والكونتراباص مع الكلارنيت والباسون تظهر آلة الكمان "Solo Violin" تؤدي لحن استهلالي للحن الأساسي مع مصاحبة آلة الهارب "Harp" كما ظهر في م(29) الي م(34)

The musical score for Figure 3 is a page from a symphony score. It features a solo violin part that plays a melodic line, accompanied by a harp. The rest of the orchestra, including strings, woodwinds, and brass, provides a harmonic and rhythmic background. The score is written in a standard musical notation with various clefs and time signatures.

شكل رقم (4)

ليبدأ اللحن الأساسي لهذا الموضوع في م(35) الي م(42) وهو تغيير آخر (The Shire Theme) عبارة عن عزف منفرد لآلة الكمان "Solo Violin" أكثر مرحًا في حين أن أسلوب هذا الموضوع مختلف تمامًا عن الآخرين.

The musical score for Figure 4 is a page from a symphony score. It features a solo violin part that plays a melodic line, which is a variation of the Shire Theme. The rest of the orchestra, including strings, woodwinds, and brass, provides a harmonic and rhythmic background. The score is written in a standard musical notation with various clefs and time signatures.

شكل رقم (5)

يظهر جزء صغير قبل إعادة جزء من اللحن الأساسي وذلك تمهيدا لقفلة اللحن الأساسي ويظهر ذلك في م(43) الي م(46)

شكل رقم (6)

من م(47) الي م(53) إعادة جزء صغير من اللحن الأساسي مع التنويعات البسيطة مثل إعادة المصاحبة كاملة مع إختفاء اللحن الأساسي وظهوره مكملًا للحن من م(55)

شكل رقم (7)

يحدث هنا حوار موسيقي بين مجموعات الآلات في البداية تظهر آلات الأوركسترا جميعا فيما عدا (الفلوت، الأوبوا والكلارينيت) من م(54) ليست مجموعة آلات الخشب مع الآلات الوترية في م(56) مع بداية الحوار الثاني من من قبل مجموعة الآلات النحاسية ليظهر مرة أخرى مجموعة الآلات الخشب فيما عدا (الفلوت، الأوبوا والكلارينيت) مع مجموعة الآلات الوترية لتكتملة الحوار الموسيقي في م(57)

شكل رقم (8)

تظهر مجموعة الآلات الوترية وحيدة للختام في أناكروز (59) لتكون القفلة في م(65).

شكل رقم (9)

تحليل الجزء B من The Shire Theme وربطه بالقصة:

م(21 الي 28):

- المصاحبة الهارمونية البسيطة على الدرجة الأولى والثالثة لسلم ري الكبير توحى بالبساطة والسلام، وهي ترجمة موسيقية لبيئة "الهوبيت" الهادئة في The Shire.

- هذه المصاحبة بـ الكلازنيك والباسون والوتريات تعكس الروتين اليومي الآمن في حياة سكان الشاير. إنها لحظة موسيقية مفعمة بالدفء.

م(29 الي 34):

- ظهور آلة الكمان المنفردة (Solo Violin)، المدعومة بآلة الهارب، يضيف طابعًا أكثر حنينًا وعاطفية. كأنها لحظة تأمل أو استرجاع لذكريات الطفولة.

- هذا يعكس شخصية فرودو أو بيلبو وهما يتأملان في معنى الوطن وما يمثله لهم.

م(35 الي 42)

- اللحن الأساسي يعود ولكن بصيغة أكثر مرحًا وببراءة، ويُعزف أيضًا بالكمان المنفرد، كأن الموسيقى تقول: "رغم أن العالم حولنا يتغير، إلا أن هناك جمالًا ومرحًا في جذورنا."

- هذه الجملة الموسيقية تمثل روح الهوبيت — البساطة، الحب، والحياة المليئة بالمرات الصغيرة.

م(43 الي 46):

- عبارة انتقالية قبل إعادة اللحن، وكأنها وقفة للتأمل قبل الوداع. هذه اللحظات الموسيقية يمكن ربطها بلحظة اتخاذ القرار من قبل فرودو ليغادر The Shire، لكنه لا يزال مترددًا، يفكر في الأشياء التي سيتركها خلفه.

م(47 الي 53):

- إعادة جزء من اللحن الأساسي ولكن مع تنويعات بسيطة، تدل على مرور الزمن أو التغيير الداخلي في الشخصية — لم يعد كل شيء كما كان، حتى في الموسيقى.

الحوار الموسيقي م(54 الي 65) وربطه بالدراما:

م(54 الي 56):

- توقف الفلوت، الأوبوا، والكلازنيك بينما تستمر باقي الآلات، كأن هناك انقطاعًا في الصفاء وهدوء The Shire.

- بداية الحوار بين المجموعات الآلية تعكس الصراع الداخلي والخارجي الذي بدأ يتصاعد.

من م(57)

- عودة آلات الخشب + الوتريات = استمرار الحوار الداخلي في نفس الشخصية (فرودو أو الهوبيت بشكل عام)، حيث تداخل الهدوء والخطر، البراءة والحذر.
(أناكروز 59 إلى القفلة في 65):

- الوتريات تظهر وحيدة للختام، وهو خاتمة تأملية جدًا. تُعبّر عن فكرة أن The Shire ستظل موجودة في القلب مهما ابتعد عنها الأبطال.

- قفلة المقطع تُوحى بالحسم: القرار قد اتُخذ، والرحلة قد بدأت، لكن نغمة الشاير ستظل في الذاكرة.

الخلاصة الدرامية والتحليلية:

هذا المقطع هو أكثر المقاطع شخصية وعاطفية في The Shire Theme، فهو لا يصف فقط المكان، بل يعبر عن العلاقة النفسية والوجدانية التي تربط الأبطال بموطنهم. الكمان المنفرد والهارب ينقلان صوت القلب الداخلي لفرودو، بينما الحوار الموسيقي يمثل الشد والجذب بين الرحيل والبقاء، بين الخطر والسلام، وبين العالم والهوبيت.

في سياق القصة، هذا الجزء يرتبط بمراحل مثل:

- لحظات التأمل قبل مغادرة The Shire.

- مشاهد الوداع بين الهوبيت.

- أو حتى مشهد ختام الثلاثية عندما يعود فرودو للـ Shire ويشعر أنه لم يعد ينتمي كما كان.

نتائج البحث

بعد أن قام الباحث بعرض المشكلة والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث، والمفاهيم النظرية ثم الاطار التطبيقي واجراءاته، يقوم الباحث بمحاولة الإجابة على تساؤلات البحث وكذلك عرض النتائج.

وقد استخدم الباحث أسلوب التحليل الأوركستراي والهارموني والدراسة الوصفية لعينة البحث للوصول الى الإجابة على أسئلة البحث، وقد تبين للباحث بعد ذلك ما يلي:
تتضمن النسخة الأوركسترايية من (The Shire) من فيلم سيد الخواتم رقعة الخاتم (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) جزئين.

قبل الإجابة علي تساؤلات البحث

• المناطق الصوتية المستخدمة في الآلات ومدلولها:

تم توظيف المساحات الصوتية المتوسطة لآلتي الكمان والفلوت في الفكرة الأولى م(1) الي م(8)، وهو اختيار يعكس دفء وبساطة البيئة الريفية الهادئة لشاير (The Shire)، حيث يحمل الخط اللحني إحساسًا بالسلام والاستقرار، ويمنح المستمع شعورًا بالألفة والحنين.
في الفكرة الثانية م(9) الي م(20) حدث تحول نغمي إلى المساحة الصوتية المنخفضة، خاصة مع دخول آلات النفخ النحاسية (الهورن، الترومبون، التوبا) مع الآلات الوترية (في غياب الكمان الأول). هذا التحول إلى الطبقات المنخفضة يرمز دراميًا لبداية الإحساس بالخطر والتغير القادم. في الجزء (B) من المقطوعة، خاصة م(29) الي م(34)، تم التركيز على الطبقة المتوسطة لآلة الكمان المنفردة "Solo Violin"، مما أضفى إحساسًا بالحنين والشاعرية الشخصية، بينما أدت الوترية والكلارينيت والباسون المصاحبة أدوارها في مناطقها الصوتية المنخفضة والمتوسطة لتعزيز استقرار الخلفية الهارمونية وخلق تباين مع النغمة الانسيابية للكمان.

• أساليب الأداء المستخدمة:

في الفكرة الأولى م(1) الي م(8):

اعتمد الأداء على أسلوب Legato (العزف المتصل الناعم)، ما يساهم في إبراز الطابع الغنائي والبسيط، وهو أسلوب يترجم إحساس السكون والسلام في البيئة الريفية لـ"الشاير".

المصاحبة التي أدتها الوترية والكوترا باص تم تنفيذها باستخدام أسلوب Broken Chords (التآلفات المكسورة) مما أضفى خلفية ناعمة ومرنة للحن الأساسي دون تشتيت السمع عن شخصية الفلوت والكمان.

في الفكرة الثانية م(9) الي م(20):

كان هناك تباين واضح في أسلوب الأداء، حيث لجأت آلات النفخ النحاسية إلى الأسلوب القوي (Marcato)، خاصة في م(18) الي م(20) لتعزيز الإحساس بالقوة والتهديد التدريجي، بينما ظلت الآلات الوترية تؤدي المصاحبة بلطف عبر أداء Sustained Notes للحفاظ على ترابط خلفي هادئ.

في الجزء (B):

آلة الكمان المنفردة قدمت للحن بأسلوب Expressive Vibrato الذي أضفى حساً شعورياً خاصاً على السولو، كما استخدمت آلة الهارب أسلوب Glissando والتألفات الهادئة لإضفاء جو من السحر والنعومة.

• الألوان الصوتية الناتجة عن التباين في استخدام الآلات الوترية مع آلات النفخ:

في الفكرة الأولى، امتزج صوت الفلوت والكمان مع المصاحبة البسيطة للآلات الوترية في خلفية متناغمة، مما أنتج لوناً نغمياً دافئاً شفافاً يميل للحلمية، ويعكس عالم الهوبيت الهادئ.

في الفكرة الثانية، أضفى تداخل النفخ النحاسي (Horn، Trombone، Tuba) مع الآلات الوترية (دون الكمان الأول) لوناً صوتياً أكثر قتامة وثقلاً درامياً، مما دعم الشعور بالخطر الوشيك والتحول الدرامي.

في الجزء (B)، خاصة في م(29) الي م(34)، كان التباين واضحاً بين لون آلة الكمان المنفردة الرقيق اللامع مقابل خلفية داكنة من الكلارنيت والباسون والوترات المنخفضة، مما خلق توازناً نفسياً بين الحنين للأمان والشعور بغموض المصير.

في الحوارات الموسيقية م(54) الي م(65)، كان التناوب بين الآلات الوترية وآلات النفخ النحاسية والخشبية يؤدي إلى خلق ألوان موسيقية متبدلة بين الدفء، الغموض، والإثارة، بما يتماشى مع تصاعد الدراما داخل العمل وارتباطه بسياق الفيلم.

الازدواج اللحني باليونيسون (Unison):

يظهر الازدواج اللحني باليونيسون في بداية اللحن عند عزف التيمة الأساسية بواسطة:

• الفلوت والكمان الأول (في السطر اللحني الأعلى)، حيث يعزفان نفس الجملة اللحنية بنغمة متطابقة، مما يضفي إحساساً رقيقاً وشفافاً متناسقاً مع الجو الريفي الهادئ للمشهد.

وفي بعض اللحظات، يتكرر الازدواج اللحني باليونيسون بين:

- الكلارينيت والفيولا، خصوصاً في الجمل التي تعتمد على السلالم التنازلية التدريجية، مما يدعم إحساس الدفع والإلفة.

الازدواج اللحني بالأوكتاف:(Octave)

- يتكرر الازدواج اللحني بالأوكتاف في عدة مواضع خاصة أثناء تطوير التيمة الرئيسية:
- بين الكمان الأول والكمان الثاني أو التشيلو، حيث تعزف التيمة الأساسية بأوكتافات مختلفة، لتعطي إحساساً بالاتساع والتناغم المكاني.
- كذلك يظهر في لحظات تعريض النهاية (Cadence) حيث يقوم:
- الفلوت والهورن الفرنسي بتكرار نفس الجملة بفارق أوكتاف، مما يدعم الإطار الهارموني ويضيف إحساساً بالرنين والاكتمال.

الازدواج اللحني بالنغمات المزدوجة:(Harmonic Intervals)

- هذا النوع من الازدواج اللحني واضح جداً في "The Shire" ويُستخدم لإثراء الطبقة النغمية وتكثيف الصوت.
 - في المقطع الوسيط، يعزف الكلارينيت الجملة الأساسية بينما يقوم الفيولا بتكرارها بنغمة ثلاثة كبيرة أو سادسة صغيرة، مما يخلق نسيجاً لحنياً متماسكاً ومتوازناً.
- كما يظهر بين:

- الفلوت والأوبوا في بعض التحولات، حيث يُستخدم التكرار بالنغمات المزدوجة (ثالثة - سادسة) لإضفاء طابع هارموني شفاف على الخط اللحني

نوع الازدواج	الآلات المشاركة	الوظيفة الموسيقية
يونيسون (Unison)	فلوت + كمان أول / كلارينيت + فيولا	توحيد اللحن وتثبيت التيمة
أوكتاف (Octave)	كمان أول + تشيلو / فلوت + هورن فرنسي	اتساع النسيج وإضفاء أبعاد مكانية
نغمات مزدوجة (Intervals)	كلارينيت + فيولا / فلوت + أوبوا	إثراء الهارموني وتكثيف النسيج اللحني

- 1 - الاجابة علي السؤال الأول: ما الأساليب الأوركسترالية التي استخدمها هوارد شور في تأليف موسيقى فيلم سيد الخواتم، من حيث توزيع الآلات، الألوان الصوتية، والتعبير الدرامي؟

مقدمة تحليلية:

يُعد المؤلف الموسيقي الكندي هوارد شور (Howard Shore) من أبرز من وظفوا الأسلوب الأوركستراي السردية (Narrative Orchestration) في موسيقى الأفلام، وقد ظهر ذلك بوضوح في ثلاثية The Lord of the Rings، حيث استخدم التوزيع الأوركستراي كأداة درامية موازية للصورة، تروي، وتشرح، وتُعبّر.

1. التوزيع الأوركستراي المبني على اللحن الأساسي (Leitmotif Orchestration):

اعتمد شور على مبدأ "الموضوع اللحني" أو "الفكرة القائدة" (Main Theme)، حيث لكل شخصية أو شعب أو مكان لحن خاص يظهر ويتطور على مدار الفيلم. ومن ثم يتم توزيعه أوركسترايًّا بما يتناسب مع السياق الدرامي.

مثال: موضوع "The Shire":

الآلات المستخدمة: فلوت، أوبوا، كلارينيت، كمان منفرد، هارب.
الدلالة الموسيقية: يعكس البساطة، السلام، والدفء العائلي لشعب الهوبيت.
الأسلوب التوزيعي: يبدأ بجملة لحنية بسيطة في سلم ري الكبير على آلة الفلوت، ثم تدعمه الوترية بتألفات خفيفة (Broken Chords)، لتمنح شعورًا بالراحة والطمأنينة.
التقنية: يبدأ شور بالآلة واحدة تعزف اللحن، ويضيف طبقات أخرى تدريجيًا (layering) ما يعطي اللحن عمقًا دون فقدان بساطته.

2. التوزيع التبايني للثيمات الموسيقية (Contrasting Orchestration):

استخدم شور التمييز بين العوالم المختلفة في الفيلم عبر التوزيع الأوركستراي.
شاير (Shire): توزيع بسيط، خفيف، بلون خشبي.
موردور (Mordor): توزيع ثقيل، مع آلات نحاسية منخفضة (توبا، ترومبون باص)، وإيقاعات ثقيلة، في سلم لا الصغير مع استخدام تقنيات التصادم الهارموني (Clashing Harmonies) والتوتر الصوتي (Dissonance).
هذا التباين يؤكد الفروقات النفسية والبيئية بين العوالم ويُغني الصورة السينمائية موسيقيًا.

3. توزيع تطوري (Motivic Development):

هوارد شور لا يكتفي بتكرار الموضوعات، بل يعيد صياغتها وتطورها حسب التحول الدرامي.

مثال: موضوع الصداقة (The Fellowship Theme) يبدأ بأسلوب بطولي في النحاسيات (Horn & Trumpets)، ثم يُعاد توزيعه بشكل حزين وهادئ في التشيلو والكمان عندما تتفرق الجماعة.

هذا التكرار التطويري يعكس التغير في العلاقات والمشاعر والظروف خلال رحلة الأبطال.

4. تدرج ديناميكي (Dynamic Gradation):

يُلاحظ في أسلوب شور استخدام الدقيق للتدرج الديناميكي:

يبدأ بمصاحبة خافتة جدًا (pp.)، ثم يضيف طبقات صوتية تدريجية (crescendo orchestral). يُبرز اللحظة العاطفية أو الملحمية بشكل مؤثر دون مبالغة. مثال في "The Shire": يبدأ اللحن منفردًا، ثم تنضم الهارب، ثم الوترية الخفيفة، حتى تصل لجملة أوركسترالية متكاملة بنهاية الفقرة.

5. اختيار الآلات وفق الطابع الدرامي (Timbre-Oriented Orchestration):

هوارد شور لديه حس مرهف لاختيار الألوان الصوتية لكل موقف درامي:

الموقف الدرامي	الآلات المستخدمة	التأثير
مشهد الحنين	كمان منفرد، هارب	دفع - تأمل
مشهد الخطر	توبا، ترومبون، بيركشن	توتر - تهديد
مشهد بطولي	ترومبيت، كورنو، أورغن	قوة - مجد

6. المزج بين التوزيع الكلاسيكي والمعاصر:

رغم اعتماد شور على الأسلوب الأوركسترالي الكلاسيكي، إلا أنه أضاف لمسة معاصرة: استخدام آلات غير تقليدية (مثل Duduk، Bodhrán). دمج مؤثرات صوتية رقمية subtle لتعزيز المشهد.

هذا المزج منح موسيقى الفيلم طابعًا أسطوريًا فريدًا يجمع بين القديم والجديد.

7. الحوار الأوركسترالي (Orchestral Dialogue):

شور لا يكتفي بالتمثيل اللحني، بل يخلق حوارات موسيقية بين المجموعات المختلفة: آلات الخشب تطرح فكرة لحنية → الآلات النحاسية ترد عليها → الوترية توازن بينهما. هذا الحوار يُعبّر عن تفاعل الشخصيات أو الصراع النفسي أو التوتر الدرامي.

خلاصة:

يتسم التوزيع الأوركسترالي عند هوارد شور في سيد الخواتم بما يلي:

دقة تعبيرية عالية عبر تخصيص الثيمات.
تنوع ديناميكي وهارموني مدروس.
اختيار آلي دقيق يخدم السرد.
تطوير اللحنيات بما يعكس تطور الحكمة.
توازن بين البساطة والدراما، بين التقليدي والمعاصر.
الفكرة الأولى في سلم ري الكبير — توزيعها على آلة الفلوت والكمان.
الفكرة الثانية في سلم ري الصغير — توزيعها على آلات النفخ النحاسية والوترية.
الجزء B — وتوزيع الصولو على الكمان مع الهارب.
نهاية الموضوع — الحوار الموسيقي بين المجموعات الأوركسترالية المختلفة.

بالتأكيد! سنقوم بالتحليل بشكل أكثر تفصيلاً لموسيقى "The Shire" من The Lord of the Rings، مع التركيز على كيف يستخدم هوارد شور الأدوات الموسيقية، الثيمات، والبنية السردية لتقديم هذا الموضوع الفريد.

الاجابة علي السؤال الثاني: ما الموضوعات الموسيقية (Leitmotifs) المرتبطة بالشخصيات والأماكن في الفيلم، وتحليل كيفية توظيفها لتدعيم الحكمة الدرامية والبصرية؟

1. الانسجام مع المكان والزمان:

- التعبير عن البيئة:

موسيقى "The Shire" تركز بشكل كبير على تصوير المكان الذي تعيش فيه شخصيات الهوبيين. هذا المكان يتمتع بهدوء طبيعي وبيئة ريفية. في الموسيقى، يتم استخدام ألحان بطيئة ومُريحة مع إيقاع بسيط للغاية، مما يخلق إحساساً بالسكينة والسلام. موسيقى "The Shire" تُسمع في المشاهد التي تُظهر هوبيتون والمروج الخضراء، مما يعكس الحياة البسيطة التي يعيشها الهوبيون في هذا المكان.

- الأدوات الموسيقية:

هوارد شور يستخدم مجموعة من الأدوات الموسيقية التي تعكس هذا الطابع الطبيعي والهادئ. على سبيل المثال:

- الآلات الوترية مثل الكمان، والفيولا، تعطي موسيقى رقيقة وأنيقة. هذه الآلات تُضفي على اللحن جواً من الهدوء، حيث أن الآلات الوترية تُعد مثالية لإظهار السكينة والعزلة البسيطة في "The Shire".

- الفلوت:

يعزز الفلوت من الشعور بالتناغم مع الطبيعة، حيث أن صوت الفلوت يذكر بصوت الرياح في المروج الخضراء أو صوت تدفق المياه في الأنهار. وتستخدم هذه الآلات لتعزيز الإحساس بالسلام والتوازن داخل المجتمع الهوبي.

2. استخدام الثيمات الموسيقية (Motifs):

- الثيم الموسيقي الرئيسي لـ "The Shire":

يتم تخصيص لحن مميز أو "ثيم" موسيقي لكل مكان أو شخصية في السلسلة، وهذا هو ما يجعل موسيقى هوارد شور مميزة. في "The Shire"، الثيم الموسيقي يعكس روح الهوبيين وعالمهم البسيط والهادئ.

- اللحن الأساسي يتميز بتكرار نغمة ثابتة، وهي عنصر يُستخدم بشكل متكرر ليصاحب أي مشهد يرتبط بـ "The Shire". هذا التكرار يُعزز من الروابط العاطفية للمشاهد مع هذا المكان. اللحن نفسه غالبًا ما يكون بطيئًا، غير معقد، ويتسم بالاستقرار، مما يُظهر الهدوء الذي يعيشه سكان الهوبي في حياتهم اليومية.

- الارتباط بالشخصيات:

كما يُستخدم هذا الثيم ليس فقط لتمثيل المكان، ولكن أيضًا لتمثيل الشخصيات من الهوبيين الذين يُعرضون في هذه البيئة، مثل "فرودو" و"سام". ثيم "The Shire" يتم تكراره في المواقف التي تجمع هذه الشخصيات، وهو ما يُشعر المشاهد أن هذه الشخصيات جزء من هذا المكان، وأن هناك رابطًا عميقًا بين الموسيقى والبيئة.

3. الآلات الموسيقية والتركيب الصوتي:

- التركيب الأوركستراي:

هوارد شور يدمج مجموعة من الآلات الموسيقية لإنتاج مزيج متجانس من الأصوات. تُستخدم الآلات الوترية بشكل أساسي في موسيقى "The Shire"، وهي تدعم الإحساس بالهدوء والتوازن. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام آلات النفخ الخفيفة مثل الفلوت، مما يضيف إلى الموسيقى إحساسًا طبيعيًا مشابهًا للأصوات التي يمكن أن يسمعها المرء في الطبيعة.

- الآلات الشعبية:

هناك تأثير قوي للأدوات الموسيقية التقليدية مثل المندولين والغيتار في هذا الموضوع، مما يعطيه طابعاً فلكلورياً مرتبطاً بالحياة الريفية. الآلات مثل هذه تعزز من الطابع الأسطوري وتُضفي على الموسيقى أجواءً محلية ترمز إلى تاريخ وهوية عالم الهوبيين.

4. التنقل بين السكنية والتوتر:

- في بداية "The Shire"، تظل الموسيقى هادئة ومستقرة، وتُظهر الطابع السلمي للحياة في هوبيتون. ومع ذلك، هناك تنقلات موسيقية خفيفة تشير إلى الاضطراب الذي يقترب، حيث أن الهارمونية قد تتغير قليلاً لتخلق لحظات من التوتر، على الرغم من أن هذه التغيرات تكون متواضعة للغاية.

- المقدمة والتشويش الخفيف:

في بعض اللحظات من الموسيقى، يظهر تشويش موسيقي بسيط ليوحى بالمخاطر التي قد تأتي من العالم الخارجي. لكن هذا التوتر لا يُزعزع جو السكون الكامل للموسيقى، بل يتناغم معها بشكل مدروس ليُظهر الصراع الداخلي لشخصيات مثل "فرودو" الذي يُعبر عن وجود تحديات قد تقتحم عالمه الهادئ.

5. التأثير الفولكلوري والارتباط بالثقافة الشعبية:

- كما هو الحال مع العديد من الموضوعات الموسيقية في "The Lord of the Rings"، هناك عنصر فولكلوري واضح في موسيقى "The Shire". النغمات والألحان تتبع نمطاً تقليدياً يذكّر بالموسيقى الشعبية القديمة، مما يعزز من الإحساس بأن الهوبيين ينتمون إلى ثقافة قديمة وعميقة. إضافة إلى ذلك، الألحان تُثير الذكريات عن الموسيقى الريفية التقليدية التي قد تُسمع في أساطير أوروبا القديمة.

6. الانسجام مع البنية السردية للفيلم:

- الانتقال من الهدوء إلى التوتر:

موسيقى "The Shire" تتناغم تماماً مع تطور الأحداث في الفيلم. في البداية، ترتبط هذه الموسيقى بالمشاهد السلمية التي تُظهر حياة الهوبيين، ولكن مع تطور الأحداث وظهور تهديدات من الخارج، تتطور الموسيقى بشكل تدريجي. تُستخدم هذه الموسيقى بشكل استراتيجي لتدعيم تأثيرات المشاهد.

- الاستمرارية:

واحدة من السمات المهمة في موسيقى "The Shire" هي الاستمرارية. موسيقى "The Shire" تتكرر في أجزاء مختلفة من الفيلم، مما يعزز فكرة العودة إلى الجذور أو العودة إلى البداية بعد فترات من التحديات والمخاطر. هذه التكرارات تُعطي إحساسًا بالثبات وسط التغييرات المستمرة في القصة.

7. التأثير العاطفي:

- موسيقى "The Shire" تلعب دورًا رئيسيًا في تفعيل الاستجابة العاطفية لدى المشاهد. عندما تُسمع هذه الموسيقى، غالبًا ما تُثير مشاعر من الحنين إلى السلام، الوداعة، والبراءة. هي موسيقى تتسلل بهدوء إلى الذاكرة وتستحضر مشاعر الحماية والطمأنينة، مما يجعلها فعالة جدًا في جعل المشاهدين يتصلون بعالم الهوبيين.

خلاصة التحليل:

موسيقى "The Shire" هي مثال رائع على كيفية استخدام هوارد شور للموسيقى لخلق عالم صوتي يعكس الشخصية الفريدة للهوبيت. باستخدام أدوات موسيقية دقيقة، ثيمات موسيقية مميزة، وطبقات صوتية دقيقة، استطاع شور أن يعكس الطابع الأسطوري والبسيط لعالم "The Shire"، ويُستخدم هذا الموضوع الموسيقي ليعيد المشاهدين إلى جو من السلام والطمأنينة في هذا المكان البعيد عن الحروب والصراعات.

التوصيات:

بعد عرض نتائج البحث وتحليل موسيقى "The Shire" من The Lord of the Rings، يمكن تقديم عدة توصيات تتعلق بالبحث في هذا المجال الموسيقي والسينمائي. هذه التوصيات تساعد على تعزيز الفهم الأعمق للموسيقى التصويرية في الأفلام بشكل عام، وكذلك تساهم في تطوير الأبحاث المستقبلية في هذا المجال. إليك بعض التوصيات:

الاستمرار في دراسة موسيقى هوارد شور يفتح المجال لفهم أعمق للكيفية التي يمكن للموسيقى أن تعزز من تأثير القصة السينمائية وتُثري التجربة البصرية للمشاهدين. استكشاف العلاقة بين السرد القصصي، الشخصيات، والموسيقى يمكن أن يوفر رؤى جديدة في تحليل السينما والموسيقى التصويرية.

1. التوسع في دراسة العلاقة بين الموسيقى التصويرية والبيئة السينمائية.
2. الاستمرار في دراسة تأثير الثيمات الموسيقية.
3. التركيز على الأدوات الموسيقية التقليدية.
4. دراسة موسيقى هوارد شور في سياق تاريخ الموسيقى السينمائية.
5. دراسة الموسيقى التصويرية لأنواع السينمائية المختلفة.

المراجع

أولاً : المراجع العربية

1. أحمد مصطفى كمال: الأوركسترا و التوزيع الأوركسترالي عند برليوز وليست وفاجنر - رسالة ماجستير غير منشورة-القاهرة-كلية التربية الموسيقية-جامعة حلوان - 1987 م.
2. أمير نبيل صديق جادو: أسلوب التوزيع الأوركسترالي لمؤلفات الفالس عند يوهان شتراوس- "الإبن" (دراسة تحليلية)- رسالة ماجستير غير منشورة-القاهرة-كلية التربية الموسيقية-جامعة حلوان - 2008م.
3. جون و. بست: مناهج البحث التربوي، ترجمة: د. عبدالعزيز غانم الغانم، مراجعة وتقديم: أ.د. عادل عزالدين الأشول، سلسلة الكتب المترجمة، ط1، الكويت، 1988م.
4. حسين حلمي المهندس: دراما الشاشة بين النظرية والتطبيق للسينما والتلفزيون الجزء الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1989.
5. خيرية البشلاوي: معجم المصطلحات السينمائية. مراجعة هاشم النحاس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2005.
6. صادق ربيع علي بدران: أسلوب ريتشارد شتراوس في التوزيع الأوركسترالي للقصيد السيمفوني- رسالة ماجستير غير منشورة-القاهرة-كلية التربية الموسيقية-جامعة حلوان - 2004م
7. طارق ربيع علي بدران، موسيقى الافلام الحائزة على جائزة الأوسكار فى الفترة (١٩٩٠ - ٢٠٠٣) دراسة تحليلية، رسالة دكتوراه- كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة
8. مروان على فوزى، موسيقى أفلام السيكدراما"دراسة تحليلية - رسالة ماجستير - كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان
9. هدى إبراهيم سالم: تاريخ تذوق الموسيقى العالمية، مذكرات غير منشورة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهر.

ثانياً : المراجع الأجنبية

1. "A Dictionary of New Talkie Terms". Photoplay. Chicago: Photoplay Magazine Publishing Company. April 1929.
2. "Alfie,' Aviator' and 'Ray' Rack Up Awards". Billboard. Vol. 117, no. 5. January 29, 2005.
3. "Movie Geeks United Interview". Movie Geeks United. April 14, 2012. Retrieved January 28, 2014.
4. [1] M. D. Young, *Projecting Tolkien's Musical Worlds: A Study of Musical Affect in Howard Shore's Soundtrack to Lord of the Rings*, Master's thesis, Bowling Green State Univ., Bowling Green, OH, USA, 2007.
5. **Adams, Doug** . . The Lord of the Rings: The Music. Hal Leonard Corporation (2007)
6. Apel, Willi: "Harvard Dictionary of music". Second Edition, revised and Enlarged, Harvard University press, 1974.
7. **Baker, Theodore**: "Pocket Manual of Musical Terms" Schirmer Books a Division of Macmillan Publishing Co., Inc. New York
8. **Cowan, Lester (1931)**. *Recording sound for motion pictures*. New York and London: McGraw–Hill Book Company Inc.
9. Handy, Bruce 'Lord of the Rings' Composer Howard Shore Talks Hobbits, His Start on 'SNL' and Working With Martin Scorsese *Billboard*. February 25, 2015
10. [Howard Shore Biography \(1946–\)](#). *Film Reference*. Advameg, Inc. Retrieved March 18, 2014
11. John Spitzer; Neal Zaslaw: "Orchestra". In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Editor Stanley Sadie and John

Tyrrell, Second Edition, Volume 18, New York, Oxford University Press, 2004.

12. Kenneth Kreitner and Others: "Instrumentation and orchestration". In *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Editor Stanley Sadie and John Tyrrell, Second Edition, Volume 12, New York, Oxford University Press, 2004. Orchestral arrangement of the Concert Overture by Hector Berlioz and Dimitri Shusta Kovic.
13. **Kil Jung, & Cho, T.-S.** (n.d.). *Study on Orchestration in John Williams's Film Score: "Superman Main Title"*. Dept. of Contemporary Music, Hanseo University, Seosan-si, Chungcheongnam-do, South Korea.
14. Laki, Peter: "The orchestral repertory". In *The Cambridge Companion to the Orchestra*, Editor Colin Lawson, First Edition, United Kingdom, Cambridge University Press, 2003.
15. Mervyn Cooke, *A History of Film Music* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008)
16. **Scruton, Robert** "Film Music" Arti. In *The New Grove's Dictionary of Music and Musician*, Editor Stanly Said. Third Edition, London, Macmillan Publ, 1980.Vol. (7).

ثالثاً: المواقع الإلكترونية:

- 1- https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Shore
- 2- <https://en.wikipedia.org/wiki/Soundtrack>.

الملخص العربي

التحليل الأوركستراي ل موسيقى فيلم سيد الخواتم ل هوارد شور

شور هو الملحن الوحيد الذي سجل "أفضل خمسة" فيلم حائز على جائزة الأوسكار. سلسلة سيد الخواتم من أعظم سلاسل الأفلام وأكثرها تأثيراً على الإطلاق فقد نجحت نجاحاً مالياً كبيراً وكانت من بين سلاسل الأفلام الأعلى ربحاً على الإطلاق حيث بلغت إيراداته 981.2 مليار دولار في جميع أنحاء العالم. نال كل فيلم استحساناً كبيراً ، مع ثناء كبير على مؤثراته البصرية المبتكرة والأداء التمثيلي والموسيقى التصويرية والعمق العاطفي وحصلت السلسلة على 17 جائزة من أصل 30 ترشيحاً لجوائز الأوسكار.

تكون هذا البحث من:

مشكلة البحث، أهداف البحث، أسئلة البحث، عينة البحث، منهج البحث، أدوات البحث،

أما مصطلحات البحث الإطار النظري للبحث فيتضمن:

1. الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث.

2. ثم نبذة عن حياة هوارد شور.

3. التوزيع الأوركستراي.

4. نبذة بسيطة عن الموسيقى التصويرية.

الجزء الثاني تطبيقي ويشمل:

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

Abstract

Orchestral Analysis of Howard Shore's Music for The Lord of the Rings

Howard Shore: The Only Composer to Score an "All-Time Top Five" Oscar-Winning Film

The Lord of the Rings is one of the greatest and most influential film series of all time. It achieved massive financial success and ranked among the highest-grossing film franchises, generating a worldwide revenue of \$981.2 billion. Each film received critical acclaim, particularly for its groundbreaking visual effects, outstanding performances, musical score, and emotional depth. The series won 17 Academy Awards from a total of 30 nominations.

Research Structure

This research consists of:

- **Research Problem**
- **Research Objectives**
- **Research Questions**
- **Research Sample**
- **Research Methodology**
- **Research Tools**

As for the **theoretical framework**, it includes:

1. A review of previous studies related to the research topic.
2. A brief biography of Howard Shore.
3. Orchestral arrangement.
4. A brief overview of film music.

Practical Section

This section includes:

- A descriptive and analytical study of the research sample, examining it through theoretical and harmonic analysis.
- Research findings and their interpretation.