

دراسة تحليلية للحركة الأولى من كونشيرتو
البيانو والأوركسترا رقم ٥ مصنف ١٧٥ لموتسارت
إعداد

ع/ آية مصطفى حلمي^١
تحت إشراف

أ.م. د/ أيمن يوسف الشامي* د/ داليا عبد القادر الجزار**
د/ مريم محمد حلمي***

المقدمة :

يعتبر الكونشيرتو أحد أهم القوالب الآلية التي برع فيها المؤلفون في التأليف لها على مر العصور، وذلك لما يمتاز به ذلك القالب من قدرة على إبراز كل من براعة العازف على الآلة أياً كانت، أو قدرة إبراز المؤلف لأقصى إمكانات الآلة في حد ذاتها، وذلك بالإضافة على القدرة الإبداعية على المحاكاة اللحنية والتفاعل الموسيقي بين كل من الأوركسترا والآلة، و الكونشيرتو نوع من التأليف الموسيقي يخصص لآلية واحدة، أو اثنين أو ثلاثة، في مواجهة الأوركسترا، وينقسم إلى نوعين لكل منها نظام خاص، والكونشيرتو الكبير الذي يعتمد في هدائه على مجموعة من الآلات الوتيرية التي يساندها الهاريبيسكورد ويقع في عدة حركات موسيقية، والنوع الآخر هو الكونشيرتو المنفرد والمعنى الحرفي لمصدر هذه الكلمة هو المشاركة في العزف.

و تعد آلة البيانو أحد أهم الآلات التي ابدع المؤلفين في الكتابة لها نظراً لنطاقها الصوتي وقدراتها الواسعة وتميزها كآلية واستعراض قدراتها وطاقتها لاستخراج عناصر تعبيرية تؤثر في المستمع وتعطي للعمل الثراء المطلوب لتحقيق الأداء، فقد أدى تطور الصناعات للآلات إلى تألق آلة البيانو في العصر الكلاسيكي حيث سيطرت الموسيقى الآلية بشكل عام وآلية البيانو بشكل خاص على بقية المؤلفات^٢.

^١ معيدة النظريات والتأليف بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية - جامعة بنها

*أستاذ النظريات والتأليف المساعد بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية - جامعة بنها

**مدرس الصولفيج والإيقاع الحركي والارتجال بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية - جامعة بنها

***مدرس البيانو بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية - جامعة بنها

^٢ Nancy Kovaleff Baker : " Expression " art . In " The New Grove Dictionary of Music and Musicians " Sadie Stanley, 2nd ed, vol.6, Oxford University Press, N.Y , 2001, p.463 .

مشكلة البحث:

يعتبر موتسارت من المؤلفين البارزين في مجال التأليف الموسيقى في العصر الكلاسيكي حيث قام بتأليف كونشيرتو البيانو رقم (٥) مصنف (١٧٥) والذي يحتوى على العديد من العناصر الموسيقية التعبيرية والجمالية وبالرغم من ذلك لم يتم تناولهما بالدراسة والتحليل لمعرفة خصائصهما الفنية لذا رأت الباحثة القيام بهذه الدراسة لمعرفة اسلوب موتسارت في صياغة كونشيرتو البيانو رقم (٥) مصنف (١٧٥).

أهداف البحث:

١. التعرف على اسلوب صياغة الكونشيرتو عند موتسارت.
٢. التعرف على مدى اهتمام موتسارت بأسلوب التلوين الصوتي للأوركسترا والبيانو.
٣. التعرف على تأثير اسلوب الصياغة للكونشيرتو عند موتسارت في تحقيق التوازن بين الآلة المنفردة والأوركسترا.
٤. التعرف على خصائص كونشيرتو البيانو عند موتسارت.

أهمية البحث:

١. إلقاء الضوء على اسلوب صياغة الكونشيرتو عند موتسارت.
٢. إلقاء الضوء على مدى اهتمام موتسارت بأسلوب التلوين الصوتي للأوركسترا والبيانو.
٣. إلقاء الضوء على تأثير اسلوب الصياغة للكونشيرتو عند موتسارت في تحقيق التوازن بين الآلة المنفردة والأوركسترا.
٤. إلقاء الضوء على خصائص كونشيرتو البيانو عند موتسارت.

أسئلة البحث:

١. ما اسلوب صياغة الكونشيرتو عند موتسارت؟
٢. ما مدى اهتمام موتسارت بأسلوب التلوين الصوتي للأوركسترا والبيانو؟
٣. ما تأثير اسلوب الصياغة للكونشيرتو عند موتسارت في تحقيق التوازن بين الآلة المنفردة والأوركسترا؟
٤. ما خصائص كونشيرتو البيانو عند موتسارت؟

إجراءات البحث:

منهج البحث:

يتبع البحث المنهج الوصفي (تحليل المحتوى) وهو المنهج الذى يوصف كل ما هو كائن وتقديره، وتحديد الظروف والعلاقات التي توجد بين الواقع، ولا يقتصر هذا المنهج على جمع البيانات وتبويتها، وإنما يتضمن تفسير هذه البيانات و إدراك العلاقات فيما بينهما ، واستخدامها فيما يتتناسب مع مشكلة الدراسة وأبعادها .^١

عينة البحث:

اختيار عدد (١) من مؤلفات كونشيرتو البيانو عند موتسارت رقم (٥) مصنف (١٧٥٠) ويتمتناولهما بالدراسة التحليلية.

أدوات البحث:

- المدونات الموسيقية.
- وسائل سمعية.

مصطلحات البحث:**١. الكونشيرتو Concerto**

الكونشيرتو هو قالب موسيقى يخصص لآلية منفردة أو صولو مع الأوركسترا وهو ممكن ان يكون لآلية أو لالتين أو أكثر في شكل حوار موسيقى يصاحبه أفراد الفرقة الموسيقية^٢.

٢. الكونشيرتو الكبير Concerto Grosso

هو الذي يعتمد في أدائه على مجموعة من الآلات الوترية ويقع في عدة حركات موسيقية و هو أيضاً مؤلفة موسيقية لأكثر من آلية واحدة بمرافقة الفرقة الموسيقية حيث تلعب كل آلية دوراً بارزاً في هذا العمل الموسيقي، أما الفرقة فهي مرافقة فقط.^٣

٣. الميزان الموسيقي Matre^٤

^١جابر عبد الحميد، أحمد خيري كاظم: مناهج البحث في التربية وعلم النفس _ دار النهضة العربية _ القاهرة _ ١٢ م ص ٢٠٠٢

^٢Stanley Sadie, John Tyrrel, Claudel to Dante, Second Edition, Grove's Dictionary of -
Music and Musicians, Volumes 6 (London: The Macmillan Company, 1907) P. 240:250.

^٣عواطف عبد الكريم "معجم الموسيقا" مجمع اللغة العربية ، الهيئة العامة لشئون المطبع الأميرية ، القاهرة
ص (٣٠ - ٢٩) ٢٠٠٠

^٤المعجم الموسيقي: القاهرة ٢٠٠٠م - ص ٩٤

تنظيم تدفق الموسيقى خلال الزمن بمجموعات من النبضات الثنائية أو الرباعية أو الثلاثية بسيطة أو مركبة

٤. السينكوب: (Syncopation)

هو ممارسة إيقاعية تغير من طبيعة النبضات الإيقاعية للميزان الموسيقي، وتحولها من نبضات قوية على نبضات ضعيفة والعكس.

٥. هارموني "Harmony"

أحد عناصر الموسيقى الغربية، يقوم على فن تجميل النغمات الموسيقية بحيث تسمع في آن واحد. ولهذا التجميل قوانينه التي تحدده، كما تحدد طرق انتقال تجميل ما إلى تجميل آخر وهذا العنصر منوط به مصاحبة الألحان أو الأفكار الأساسية لأي مؤلفة موسيقية.

وينقسم البحث إلى جزئين:

الجزء الأول نظري ويشمل:

١. الدراسات السابقة

٢. الكونشيرتو

٣. موتسارت

٤. العصر الكلاسيكي

الجزء الثاني تطبيقي ويشمل:

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

٢- نتائج البحث

أولاً : الإطار النظري

أولاً: الدراسات السابقة

دراسات باللغة العربية:

الدراسة الأولى بعنوان:

(دور آلة البيانو في الحركة الأولى في كونشيرتو موتسارت للبيانو كوخل ٤٦٦ في سلم رى الصغير^(٤))

^(١) المعجم الموسيقي: مرجع سابق - ص ١٤٤

^(٢) معجم الموسيقي: مرجع سابق - ص ٦٩

تهدف الدراسة إلى التعرف على دور آلة البيانو لمولفة الكونشرتو في حياة موتسارت وعلى أهم السمات لدى كونشيرتو موتسارت للبيانو مصنف ٤٦٦ في سلم رى الصغير.
عينة البحث: كونشيرتو موتسارت للبيانو والأوركسترا مصنف ٤٦٦ في سلم رى الصغير.

منهج البحث: المنهج الوصفي (تحليل المحتوى)
النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:

توصل البحث إلى مجموعة النتائج التي ظهرت بعد دراسة الجانب النظري والجانب التطبيقي وهي:

١. اتسم أسلوب موتسارت بالخفة والرشاقة والحيوية والسلسة في العزف، واستخدام الهارمونيات البسيطة وعدم التعقيد.

٢. استخدم موتسارت كل من التقنيات العزفية وهي السالم والأريجات والنغمات المزدوجة والحلقات التي جعلت من الكونشرتو أن يكون له مذاق سهل إستماعه ولكنه مليء بالتفاصيل الدقيقة التي تأخذ مجده من العازف إخراجها بهذا الشكل السلس الرشيق.

٣. جاء هنا دور آلة البيانو البارز التفاصيل الدقيقة، والصعوبات الفنية والتقنيات العزفية الموجودة في الحركة الأولى للكونشرتو والعمل على كيفية استخدام الجهاز العزفي لأداء كل من تلك التقنيات. وجاء الكونشرتو مقسم إلى قسم العرض الأول، قسم العرض الثاني، قسم التفاعل، قسم إعادة العرض، التذليل، الكادنزا. وبدأ دور آلة البيانو يظهر في قسم العرض الثاني ثم يبدأ بالتناوب مع الأوركسترا.

٤. الانتباه لإستخدام أرقام الأصابع الصحيحة للوصول إلى آداء جيد وصحيح ومريج للعازف.

٥. إستخدام الكثير من التحويلات وخاصة في قسم التفاعل والتغيير بين السالم.

^٤ ندى إبراهيم محمد كامل: دور آلة البيانو في الحركة الأولى في كونشيرتو موتسارت للبيانو كوكيل ٤٦٦ في سلم رى الصغير _ بحث منشور_ مجلة علوم وفنون الموسيقى _ المجلد الثامن والأربعون _ كلية التربية الموسيقية _ جامعة حلوان _ يوليو ٢٠٢٢

وتنقق هذه الدراسة مع البحث الراهن في تناولها أحد مؤلفي العصر وهو موتسارت وإتباع المنهج الوصفي (تحليل محتوى)
وتحتار الدراسة مع البحث الراهن في تناولها دراسة تحليلية للحركة الأولى من كونشيرتو البيانو والأوركسترا رقم ٥ مصنف ١٧٥ لموتسارت.
الدراسة الثانية بعنوان:

(دراسة تحليلية عزفية لكونشيرتو البيانو عند إدوارد جريج)^(١)

تهدف الدراسة إلى تحديد الصعوبات الفنية الموجودة بالكونشيرتو، وضع بعض الإرشادات بهدف تذليل الصعوبات المهارية والتعبيرية الموجودة في العمل.

عينة البحث: كونشيرتو البيانو عند إدوارد جريج.

منهج البحث: المنهج الوصفي (تحليل محتوى).

النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:

توصل البحث إلى مجموعة النتائج التي ظهرت بعد دراسة الجانب النظري والجانب التطبيقي وهي:

١- يوصى الباحث بإستخدام أرقام الأصابع الصحيحة للوصول إلى الأداء الجيد لكونشيرتو بطريقة لا تعوق الباحث.

٢- يوصى الباحث بإستخراج الصعوبات الفنية والتكتنيات العزفية الموجودة في الكونشيرتو حتى يتمكن الدارس من العزف بطريقة صحيحة وتجنب الصعوبات التكتنيكية الموجودة داخل المؤلفة.

٣- يوصى الباحث بالحفاظ على المصطلحات الأدائية والتعبيرية الموجودة داخل المؤلفة للحصول على العزف بشكل لائق.

تنقق هذه الدراسة مع البحث الراهن في دراستها ل قالب الكونشرتو وإتباع المنهج الوصفي (تحليل محتوى)

وتحتار الدراسة مع البحث الراهن في تناولها دراسة تحليلية للحركة الأولى من كونشيرتو البيانو والأوركسترا رقم ٥ مصنف ١٧٥ لموتسارت
دراسات باللغة الأجنبية:

^(١) محمد شريف سعيد يسرى: دراسة تحليلية عزفية لكونشيرتو البيانو عند إدوارد جريج _ رسالة دكتوراه

غير منشورة _ كلية التربية الموسيقية _ جامعة حلوان ١٩٩٥.

الدراسة الثالثة بعنوان:

(كونشيرتو الكلارينيت (مقام لا الكبير) مصنف رقم ٦٢٢ لفولفجانج أmadيوس موتسارت دراسة في العروض والنسخ الخاصة بالقرنين التاسع عشر والعشرين)^(١)

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح التفسير الموسيقى لموتسارت في " لا " الكبير بواسطة الأربع مشاهير لعازفى الكلارينيت (ستانلى هاستى) Stanlay Hasty _ (هارولد رايت) Harold Wright _ (روبرت مارسيليز) Robert Marcellus _ (أنتونى جيجليونى) Anthony Gigliotti . عينة البحث: كونشيرتو الكلارينيت (مقام لا الكبير) مصنف رقم ٦٢٢ لموتسارت.

منهج البحث: المنهج الوصفي (تحليل محتوى).

النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:

١. المقارنة في كلاً من دراسة التفسير في الطبعات.
٢. تفسير وتوضيح الجزء الخاص بالعازف المنفرد في الكونشيرتو Solo.

٣. مناقشة موتسارت للنسخة الأصلية للجزء المطبوع.

تنقق هذه الدراسة مع البحث الراهن فيتناولها أحد مؤلفي العصر وهو موتسارت وإتباع المنهج الوصفي (تحليل محتوى) وتحتفل الدراسة مع البحث الراهن فيتناولها دراسة تحليلية للحركة الأولى من كونشيرتو البيانو والأوركسترا رقم ٥ مصنف ١٧٥ لموتسارت

الدراسة الرابعة بعنوان:

(تحليل مقارن لكونشيرتات موتسارت لآلية النفح)^(١)

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء والتأكيد على أهمية مؤلفات الكونشيرتو لآلات النفح عند موتسارت وإستخدام الباحث المنهج الوصفي (مقارن _ تحليل محتوى)،

^(١) The Concerto for Clarinet in A Major K. 622_ by W.A. Mozart: A Study of nineteenth and Twentieth Century Performances and editions DMA diss_ Eastman School of Music of the U. of Rochester_ N.Y., U.S.A. -230 Typescript microfilm Music Bibliog _1973.

^(١) Richard Dun Can. Master Degree. Indiana Univ. Bloomington U.S.A 1972.

وقام الباحث بعمل دراسة تحليلية لكونشيرتو الفاجوت، اثنين من كونشيرتو للفلوت، وكونشيرتو الكلارنيت، وكونشيرتو الفلوت والهارب وكونشيرتات الهورن وكانت العينة هي تلك الكونشيرتات للآلات المختلفة.

عينة البحث: كونشيرتات موتسارت لآلية النفخ.

منهج البحث: المنهج الوصفي (تحليل محتوى).

النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:

١. أهمية مؤلفات موتسارت لآلات النفخ.
٢. تحليل الكونشيرتات تحليلًا تفصيليًّا.

٣. التعرف على أهمية هذه الكونشيرتات لدارسي آلات النفخ.

تنقق هذه الدراسة مع البحث الراهن فيتناولها قالب الكونشيرتو وإتباع المنهج الوصفي (تحليل محتوى)

وتحتختلف الدراسة مع البحث الراهن فيتناولها دراسة تحليلية للحركة الأولى من كونشيرتو البيانو والأوركسترا رقم ٥ مصنف ١٧٥ لموتسارت

قالب الكونشيرتو

كونشيرتو البيانو Piano Concerto :

تأتي كلمة كونشيرتو من الإصطلاح اللاتيني كونشيرتار والذي يعني نقاش أو جدال وقد استخدم الكونشيرتو قبل عام ١٧٠٠ ليعبر عن مقطوعات في صيغ متعددة بطرق عزف مختلفة لموسيقى غنائية أو آلية كما أنه استخدم ليعبر عن مؤلفة آلية لأوركسترا غير مقسمة وهو ما يعرف بـ الكونشيرتو المملوء ومع نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر استخدم ليدل على مؤلفة آلية ذات ثلاثة حركات (سريع بطيء سريع) تتبادر فيها الآلة المنفردة مع الأوركسترا وتسمى بـ الكونشيرتو المنفرد Solo Concerto أو الأوركسترا مع مجموعة من الآلات المنفردة.(١)

لقد أبدع أعلام الموسيقى في التأليف لهذه الصيغة وهي صيغة الكونشيرتو وكتبوا عدداً من مؤلفاتهم التي قدمت على المسارح وما تزال إلى حد الآن تقدم وقد برع

(١) Maurice Hinson_ Music for Piano and Orchestra_ an annotated guide_ Indiana University Press_ 1993

عازفون مبدعون لآداء هذا اللون من التأليف الموسيقي ولمختلف الآلات الموسيقية مثل البيانو و الفيولا والآلات النحاسية وغيرها من الآلات الأخرى.(2) و الكونشيرتو نوعان:

١ كونشيرتو الآلة المنفردة أو الآلة الواحدة مثل كونشيرتو الكمان بمرافقة الفرقة الموسيقية أو كونشيرتو البيانو بمرافقة آلات النفخ وتكون آلات النفخ أو البيانو أو الكمان الدور الرئيسي في اللحن ٢ الكونشيرتو الكبير مؤلفة موسيقية لأكثر من آلة واحدة بمرافقة الفرقة الموسيقية حيث تلعب كل آلة دوراً بارزاً في هذا العمل الموسيقي، أما الفرقة فهي مرافقة فقط للعزف.(3)

ويتكون الكونشيرتو من ثلاثة أجزاء:

الجزء الأول: Allegro وهو أهم الأجزاء الثلاثة وأطولها ويكون عادة سريعاً.
الجزء الثاني: Andante وهو لحن عاطفي هادئ الحركة يقترب من شكل الأغنية.
الجزء الثالث: Pritesimo وهو الأخير ويكون بأسلوب اللحن السريع والذي يبرز فيه العازف المنفرد في الأدوار السريعة الإيقاع ويظهر قدراته الأدائية في هذا المقطع ويقوم بعمل مقطوع موسيقي منفرد دون مرافقة الفرقة ثم تختم الكونشيرتو مع الفرقة والعازف المقطوعة للنهاية.(1)

تأثر كونشيرتو البيانو بالتطورات الموسيقية عبر العصور وشهد تنوعاً في الأسلوب والتوجهات وأثر كونشيرتو البيانو على الأعمال الموسيقية اللاحقة وألهم عدداً من الملحنين الرومانطيكيين مثل تشايكوفسكي وشومان وغيرهم من المؤلفين وخاصة في العصر الكلاسيكي والعصر الرومانتيكي بما فيهم مؤلفي البحث الراهن موتسارت و مندلسون.(2)

(٢) N. Davidson_The Origins of Scottish Nationhood (Pluto Press, 2008), ISBN 0_7453 _ 1608 _ 5, p. 136.

(٣) The Ideology of Imagination: Subject and Society in the Discourse of Romanticism (Stanford University Press, 1995) p. 28.

(١) Jack Zipes_The Great Fairy Tale Tradition: From Straparola and Basile to the Brothers Grimm_ p. 846,

(٢) Bossi, M_ and Poggi, Sec ed. Romanticism in Science_ Science in Europe_ 1790–1840, p.xiv; Cunningham, A_ and Jardine, N_ ed. Romanticism and the Sciences, p. 2

نشأة الكونشيرتو وتطوره:

الكونشيرتو مؤلف موسيقي عريق الأصل ممتد الجذور، وقد استخدم في عدة مراحل تاريخية ليحمل في كل منها معنى مختلف، فاستخدم الكونشيرتو ليعبر عن بعض المؤلفات الغنائية، بل وبعض مؤلفات الباليه.

أما المؤلفات الآلية التي سميت بهذا الاسم فهي عديدة وأشهرها حالياً هو ما تميز بالتباري والنسيج الحواري بين الأوركسترا ومجموعة أقل عدداً، أو بين مجموعات مختلفة لأوركسترا صغير، أو بين الأوركسترا وآلته منفردة ولم يكن يعبر هذا الإصطلاح عن مؤلف الكونشيرتو ذو الحركات الثلاث لعازف منفرد مع الأوركسترا إلا مع بداية القرن الثامن عشر.(3)

صيغة الكونشيرتو:

١_ صيغة الريتورنيللو Ritornello

وهي صيغة تستخدم في الجزء الرئيسي الأول من الصيغة الثلاثية البسيطة المسمى عودة على بدء Da Capo وهذا المصطلح مصطلح إيطالي يطلق على قالب الحركة الأولى من الكونشيرتو جروسو ويعني تكرار اللحن من فترة أخرى وتخلل تلك التكرارات فقرات من العزف الإنفرادي واسم هذه الصيغة مشتق من لفظ الريتورنيللو أو المرجع وهو اللفظ الذي يطلق على مقدمة الآلات التي تبدأ بها الموسيقى وتعود ببعض مرات بالتناوب مع الأجزاء أو الفقرات الإنفرادية.(1)

نشأ الكونشيرتو في إيطاليا واستخدم كقالب جديد على أيدي بعض المؤلفين الإيطاليين وأهمهم كورييلي "Corelli" **، وتورييلي "Torelli" **، وفيفالدي "Vivaldi" *** ثم انتشر ذلك القالب انتشاراً كبيراً في العديد من الدول الأوروبية وأهمها إنجلترا وفرنسا وألمانيا. (2)

⁽¹⁾ سيدريك ثورب ديفي _ التحليل الموسيقي _ ترجمة سمية الخولي _ المجلس الأعلى للثقافة _ القاهرة _ ١٩٦٥ _ ص ١٠٣ .

⁽²⁾ (١٧١٣ _ ٨ يناير ١٦٥٣) عازف كمان وملحن إيطالي الأصل سافر وتعلم الكثير حول أوروبا وهو من أهم عازفي الكمان في إيطاليا.

⁽³⁾ (١٧٠٩ _ ٨ فبراير ١٦٥٨) عازف كمان ومؤلف موسيقي إيطالي، ساهم في إثراء الكونشيرتو جروسو وأشتهر بأعماله الفنية على آلة الترومبيت.

⁽⁴⁾ (١٧٤١ _ ٢٨ يوليو ١٦٨٧) عازف كمان إيطالي وملحن باروكي وأشتهر بحبه وشغفه للموسيقى ** والفن.

⁽⁵⁾ Roland _ De Cande _ No date _ P.80 .

يعتبر الأداء المتبادل ذو الأصوات والتظليل المختلف أسلوباً قديماً جداً، فقد استخدمه اليهود في آداء تراتيلهم لسفر المزامير، واليونانيون في غنائهم الكورالي في صورة حوار بين الكاهن ومجموعة المرتلين.

أما في الموسيقى الآلية، فقد بدأ تبادل الأصوات والميل إلى الانتقال من الصوت القوي إلى اللين عن طريق الأصوات المتعددة لكانزونا "Canzona" والريتشار كاري " Ricercari " التي كتبها جريلي " Gabrielli " في فينيسيا أو آخر القرن السادس عشر، وقد أخذت تلك الأعمال من الموسيقى الكورالية المتعددة لجريلي، ويعتبر بداية ظهور تبادل الأصوات هو الأساسي في ظهور الكونشيرتو. (3)

أنواع الكونشيرتو:

١_ الكونشيرتو جروسو Concerto Grosso أو الكونشيرتو الكبير Grand Concerto

وهي مؤلفة تقوم على التناوب في العزف بين مجموعة صغيرة من الآلات تسمى كونشيرتينو (Concertino) ومجموعة أخرى كبيرة من الآلات تسمى كونشيرتو في إسلوب من الحوار المتبادل بين المجموعتين وعادة ما يكون في ثلاثة حركات مختلفة في السرعة والطابع وفي حالات قليلة يتكون من أربع حركات وقد بدأ ظهور الكونشيرتو جروسو في النصف الثاني من القرن السابع عشر على يد جوزيف تورييلي Giuseppe Torelli وكورييلي Corelli ثم تحدد صيغته على يد فيفالدي Vivaldi وبلغت ذروة نجاحه في مؤلفات باخ Bach * وهندل Handel ** وموتسارت Mozart بيتهوفن Beethoven *** وغيرهم من المؤلفين ، ثم بدأت المقدمات Overture والمتتابعات Suite تحل بعد ذلك محل الكونشيرتو جروسو بصورة واضحة وذلك عن طريق نمو الأوبرا فبدأ الكونشيرتو

(3) Green M. Douglass 1979. P.234.

* (٢١ مارس ١٦٨٥ - ٢٨ يوليو ١٧٥٠) عازف أورغن ومؤلف موسيقى وملحن ألماني ، يعتبر أحد عباقرة الموسيقى الكلاسيكية في التاريخ.

** (٢٣ فبراير ١٦٨٥ - ١٤ إبريل ١٧٥٩) موسيقى كلاسيكي إنجليزي من أصل ألماني ، لاقت أعماله نجاحات كبيرة ، تميز بأعماله في فن الأوبرا.

*** (١٧ ديسمبر ١٧٢٠ - ٢٦ مارس ١٨٢٧) ملحنًا وموسيقارًا وعازف بيانو ألماني ، أشهر عباقرة العصر الكلاسيكي ولله الفضل في تطور موسيقاها.

جروسو في الإنعراض وظهرت أنواع متعددة أخرى من الكونشيرات المنفردة وكانت لها الأفضلية لدى المؤلفين.^(١)

٢ الكونشيرتو المنفرد Solo Concerto

بدأ ظهوره في أواخر القرن الثامن عشر فقد بدأ الظهور كآلية منفردة بصاحبة الأوركسترا حيث كانت الأفضلية للفيولينة كآلية منفردة بينما استخدمت آلات ذات لوحات المفاتيح في الأداء المصاحب وأداء باص الأرضية Bass Ostinato حيث كان من المعتقد أنها لا تصلح في الأداء المنفرد في الكونشيرتو ثم تزايد عدد الكونشيرتو المنفرد فكتب العديد من الملحنين العديد من الكونشيرات لآلات لوحات المفاتيح إلى جانب كونشيرات أكثر من آلية واحدة منفردة ومن هنا نجد أن الكونشيرتو المنفرد قام أساساً على مبدأ القابل بين الآلة المنفردة والمجموعة الكاملة للآلات الأوركسترالية.^(٢)

٣ الكونشيرتو الثنائي أو المزدوج Double Concerto

وهو كونشيرتو يكتب لألتين بصاحبة الأوركسترا.

٤ الكونشيرتو الثلاثي Treble Concerto

وهو كونشيرتو يكتب لثلاث آلات بصاحبة الأوركسترا.^(١)

٥ كونشيرتو العصر الكلاسيكي Classical Concert إنفرد الكونشيرتو الكلاسيكي باسمة خاصة لا نظير لها في بقية الصيغ الأخرى يتم فيها استعراض اللحن الأساسي وهو الذي يسبق المدخل الرئيسي للآلية المنفردة ويعرض في الأوركسترا وهدفه الإثارة والتشويق للآلات الأخرى التي ستدخل بعد ذلك للعزف بعد الاستماع إلى عزف الآلة المنفردة.

وهناك صلة واضحة بين العزف الجماعي في بداية الكونشيرتو الكلاسيكي وبين الروتينيللو في كونشيرتو باخ فكلاهما يعطي خلاصة الحركة كلها ويراعي في الكونشيرتو من ناحية الأسلوب الإنساني أن تقوم الحركة الأولى على فكريتين

^(١) [Masłowski, Maciej, Piotr Michałowski_ Warszawa_ 1957_ Arkady Publishers, p. 6.](#)

^(٢) Philip Clayton and Zachary Simpson_ eds_ The Oxford Handbook of Religion and Science (2006) p. 161.

^(١) زين نصار: عالم الموسيقى_ الهيئة المصرية العامة للكتاب_ القاهرة_ ١٩٩٨ ص ٦٢

موسيقيتين مختلفتين في اللون والتعبير والإيقاع غالباً ما تكون الفكرة الأولى في قالب إيقاعي أما الفكرة الثانية فتكون بطابع لحن واضح.⁽²⁾ يتكون الكونشيرتو من ثلاث حركات (3) الحركة الأولى:

ذات إيقاع سريع وفي صيغة الصوناتا (Sonata) وتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية وهي قسم العرض (Alegro) وقسم التفاعل (Andanti) قسم إعادة العرض (Pritesimo) وينتهي ب كادينزا Cadenza حيث يبدأ العازف المنفرد في آداء جزء ارتجالي يبرز من خلاله مهاراته العاطفية وبراعته في الأداء ثم الخاتم بواسطة الأوركسترا الذي يؤدي عدة موازير بدون مصاحبة العازف المنفرد وينتهي بالكوردا.

الحركة الثانية:

وتكون بطيئة وهي غنائية خالية من الأجزاء الاستعراضية وتصاغ عادة في صيغة لحن وتنويعاته .

الحركة الثالثة:

سريعة جداً في صيغة الرondo Rondo أو صيغة الصوناتا وهي حركة استعراضية تنتهي ب كادينزا والkadenzas من أهم ما يميز الكونشيرتو في العصر الكلاسيكي، وهي جزء حر تقوم فيه الآلة المنفردة بعزف دون مصاحبة الأوركسترا وذلك لإظهار براعة ومهارة العازف وتمكنه من العزف على آلة المنفردة والkadenzas تظهر في شكلين Kadenzas بدونها المؤلف يقوم العازف بآدائها وكادينزا حرّة مرتجلة تترك لحرية العازف المنفرد غالباً ما تؤدي لضعف تماسك العمل.

وبلغ الكونشيرتو ذروته على يد موتسارت فنجد في كونشيرتاته مقدمة أوركسترالية تنتهي بهدوء شديد قبل قيام العازف المنفرد بالأداء ولذلك فإن العازف المنفرد غالباً ما يبدأ عزف الموضوع الأول مع الأوركسترا ونجد في كونشيرتات موتسارت مaily: (1)

⁽²⁾ Thomas Chatterton_Grevel Lindop_1972_ Fyfield Books_ p. 11

⁽³⁾ Wolf, Eugene K_ (1986). "Concerto" In Randel_Don Michael_Apel_Willi The New Harvard Dictionary of Music_ pp. 186–191.
Boston_ a biography_Sergei Prokofiev_⁽¹⁾ Robinson, Harlow (2002)
pp. 256–263. Northeastern University Press

ـ تأثره بالكونشيرتو الإيطالي للكمان في الفترة الكلاسيكية.
ـ تأثره بالسرناد (Serenade) والتفاصيل في النهايات.

ـ إدخال تغيرات في الزمن والميزان.
ـ استخدام أسلوب باخ حيث استخدمه مبكراً لآلات النفخ الغنية بالألحان
ـ وذات مصاحبة حيوية وخفيفة Melodius.
ـ يستخدم الكادينزات في نهاية الحركة.
ـ عمل على التنوع في الصيغة والتعبير.
ـ استخدم التدوين المحدد للعازف المنفرد وذلك لإحداث التقدم والتحسين.(2)

ومن خصائص أسلوب الكونشيرتو في العصر الرومانتيكي:
يعتبر الكونشيرتو المنفرد في العصر الكلاسيكي بحركاته الثلاثة أساساً راسخاً
للكونشيرتو الرومانتيكي من حيث الصياغة والبناء، ولكن اتجه بعض المؤلفين في
العصر الرومانتيكي إلى إلغاء الفواصل بين الحركات الثلاثة للكونشيرتو مع مزيد
من العناية بالمضمون على حساب الشكل ، كما قام بعض المؤلفين بدمج الحركات
الثلاثة في حركة واحدة بأسلوب يشبه الفانتازيا * (Fantasia)
تنبع للأحساس والعواطف والإنفعالات المتباينة المختلفة ويكون كل جزء فيها
متميزةً بيقاعات وسرعات تختلف وترتبط في نفس الوقت بباقي أجزاء الكونشيرتو
، وبذلك نجد أن صياغة الكونشيرتو الرومانتيكي مجزئة فهي أقل إحكاماً من
الكونشيرتو الكلاسيكي في تصميمها الداخلي ، كما اتجه كثير من المؤلفين في
العصر الرومانتيكي إلى إتباع أسلوب الكونشيرتو الكلاسيكي الذي تتباين فيه
الحركات الثلاثة والذي يبني أساساً في حركته الأولى على صيغة الصونات.(1)
ومن خصائص أسلوب الكونشيرتو في العصر الكلاسيكي:
ـ ابتعد النسيج اللحي عن التعقيد البوليفوني المتعدد الأصوات واتجاهه إلى
ـ الهموفونية ذات الخط اللحي الواحد المصاحب بعناصر لحنيّة بسيطة.

⁽²⁾ Maria Tatar, The Hard Facts of the Grimms' Fairy Tales_ p. 31.
* وهي مقطوعة موسيقية للألات في صياغة حرة وتتخضع للخيال والإلهام الشخصي للمؤلف الموسيقي ومعناها
الخيال أو النزوة.

the modern _ Masterworks of 20th-century music _ ⁽¹⁾ Lee, Douglas A. (2002)
Routledge. pp. 387–_repertory of the symphony orchestra (1 ed.). New York
400.

انتظام الجمل اللحنية القصيرة التي تشبه الألحان الشعبية في بساطتها ووضوحتها.

ظهور المصاحبة الهازمونية التي تميزت بها مؤلفات هايدن وموتسارت وبيتهوفن.

استخدام أسلوب جديد في المصاحبة وهو أسلوب Alberti Bass وهو عبارة عن تألفات هارمونية تسمع مفرداتها متتالية واستخدم هذا النوع من المصاحبة في معظم أعمال موتسارت .

كل هذه العوامل أثرت في بناء مؤلفات الكونشيرتو في هذه الفترة التي تبلورت معالمها وأصبحت عملاً كبيراً لآلة منفردة تقوم بالدور الرئيسي وتصاحب الأوركسترا وأصبح الكونشيرتو يكتب لإظهار هذه الآلة خصيصاً وإبراز إمكانياتها وبراعة العازف في الأداء وأطلق عليه الكونشيرتو الإستعراضي Virtuoso (2).Concerto

أشهر مؤلفي كونشيرتو البيانو في العصر الكلاسيكي والعصر الرومانتيكي : فولفغانغ آماديوس موتسارت Wolfgang Amadeus Mozart (1791-1756)

المؤلف الموسيقي النمساوي وهو من أشهر عباقرة الفن والموسيقى والمبدعين في تاريخ الموسيقى، قاد أوركسترا وهو صغير السن ، ألف الكثير من الأعمال الفنية ونجح في إنتاج أكثر من ٦٠٠ عمل موسيقي ، برع أيضاً في كافة أنواع التأليف الموسيقي كما اتسمت أعماله بالمرح والقوة.

فيالكس مندلسون بارتولدي Felix Mendelssohn Bartholdy (1847-1809)

الموسيقار الألماني وقائد الأوركسترا في الحقبة المبكرة من العصر الرومانتيكي ، كان مندلسون محافظاً في أسلوبه الموسيقي معايراً لروح العصر وكان مميزاً ولم يشبه أحد في أسلوبه ، وظل مندلسون يحظى بمكانة كبيرة لم ينافسه فيها بيتهوفن نفسه ، تأثر بأعمال باخ وموتسارت وبيتهوفن .

لودفيج فان بيتهوفن Ludwig van Beethoven (1770-1827)

⁽²⁾ Schelling, Paul _ ["Novel and Romance: Etymologies"](#) Encyclopedia of the Novel_ p. 942.

الملحن الألماني ويُعتبر جسراً واصلاً بين العصر الكلاسيكي والعصر الرومانسي، ففي حين أن العديد من أعماله التي ألفها في الفترة المبكرة من حياته كانت ضمن القالب الكلاسيكي ، إلا أنه يُعتبر أيضاً منشئ الموسيقى الرومانسية التي سعت إلى استخدام الموسيقى للتعبير عن العواطف الشخصية.

فاني مندلسون Fanny Mendelssohn (1805 – 1847) كغيرها من المؤلفين في العصر الرومانسي الموسيقي بدأت الملحة الألمانية فاني مندلسون

شقيقة المؤلف فيليكس مندلسون التأليف للبيانو لكن بسبب كونها إمراة لم تكن موسيقاها لسماعه لولا مساعدة أخيها لها ونشر أعمالها باسمه. تُعتبر ربعياتها "String Quartet in E-Flat Major" واحدة من أفضل أعمالها. كانت فاني الملهم الأساسي لتأسيس فرقة فاني مندلسون الرباعية والتي تأسست في عام ١٩٨٩ لتشجيع النساء المؤلفات والموسيقيات.

شوبان Fryderyk Chopin (1810 – 1849) أراد الملحن البولندي فريديريك شوبان (Fryderyk Chopin) أن يفعل مع البيانو ما فعله باخانيني مع الكمان ، فقد شملت جميع مؤلفاته البيانو ومعظمها كانت للعزف المنفرد على البيانو.

من أشهر أعماله الفالس الثاني "Waltz No. 2 in C-sharp minor" من مجموعة الفالس الرائعة التي قام بتأليفها.

شومان Robert Schumann (1810 – 1856) كانت مؤلفات الموسيقي الألماني روبرت شومان (Robert Schumann) عن الفلسفة والجمال ، مع التركيز على البيانو في هذه المؤلفات. ومع ذلك ، قام أيضاً بتأليف موسيقى للبيانو مع وترات مثل البيانو الخماسي- "Piano Quintet in E- flat major, Op. 44"

برامز Johannes Brahms (1833-1897) كان المؤلف الألماني يوهانس برامز (Johannes Brahms) رائداً للسيمفونيات الرومانسية والكونشيرتو وموسيقى الحجرة ، ألف تقريباً في كل نوع من أنواع الموسيقى الغربية ماعدا القطع الموسيقية للأوبرا والباليه. أعجب برامز بموسيقى بيتهوفن أشد الإعجاب، واستعمل برامز النماذج الكلاسيكية والتراثية الموجودة في موسيقى بيتهوفن كوسيلة لمؤلفاته الرومانسية.

من أشهر أعماله السيمفونية الأولى "Symphony No. 1 in C Minor, Op. 68" التي أطلق البعض عليها اسم سيمفونية بيتهوفن العاشرة والсимفونية الرابعة "Symphony No. 4 in E Minor, Op. 98" وأيضاً كونشيرتو الكمان "Concerto for violin in D major Op. 77" وننسى الأعمال التي ألفها للفيولا منها سوناتا الفيولا، 1 "Viola Sonata No. 1, Op. 120"

ثالثاً: السيرة الذاتية لموتسارت فولفغانغ أماديوس موتسارت: Wolfgang Amadeus Mozart السيرة الذاتية:

فولفغانغ أماديوس موتسارت (W.A.Mozart) ولد عام ١٧٥٦ بمدينة سالزبورج بالنمسا في أسرة موسيقية حيث كان والده ليوبولد Leopold يعمل عازفاً لأنة الفيولينة وأخته ماريا آنا عازفة للبيانو وقد علمه والده الموسيقى والعزف على آلة الكلافير فتمكن من العزف عليها وهو في الثالثة من عمره ، ثم بدأ التأليف وهو في الخامسة فكان يرتجل رقصات المينويت .(1)

وقد كتب أولى سيمفونياته وهو في الثامنة من عمره ، وأولى مسرحياته الغنائية وهو في الثانية عشرة لذلك سمي موتسارت بالطفل المعجزة .

وكان موتسارت يعمل موسيقياً في بلاط الأسقف أمير سالزبورج وهو أيضاً واسع أحد المراجع القيمة في عزف الفيولينة في النصف الأخير من القرن الثامن عشر "محاولة لإيجاد طريقة شاملة لتعليم الفيولينة" وسمى هذا الكتاب " Versuch "

وقد نشر في نفس السنة التي ولد فيها موتسارت.

انتسبت موهبة موتسارت بعد ذلك في التأليف خاصة المقطوعات الصغيرة للكlavirer وكان يقوم بعزفها وفي عام ١٧٦١ طاف به والده بلدان أوروبا لإقامة العديد من الحفلات الموسيقية لعزف هذه المؤلفات ، وقد لاقت هذه الحفلات نجاحاً كبيراً مما جعل والده يفكر في القيام برحلات أخرى.(1)

(1) Brymer , Jach _ Yehudimenuhim musicguides_Clarinet Macmillan and Janes's London_1997,p,65

(2) أحمد المصرى : العصر الكلاسيكي محيط الفنون دار المعارف _ القاهرة _ ١٩٧١ _ ص ١٨٥ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ،

أعمال موتسارت:

كتب موتسارت مئات الأعمال الموسيقية في مختلف الأنواع مثل الأوبرا والсимfonيات والموسيقى الكنسية والموسيقى الكاميرية وغيرها الكثير.

1	Arias	14	<u>Suites</u>
2	Piano Music	15	<u>Fugues</u>
3	<u>Piano Sonatas</u>	16	<u>Rondo</u>
4	Piano Pieces	17	Works for Piano Four Hands
5	<u>Variations</u>	18	Works for Piano Two Hands
6	<u>Fantasias</u>	19	Dual Piano /Solo Works
7	Church music	20	Oratorios
8	cantatas	21	unfinished works
9	Operas	22	Theatre music
10	Ballet music	23	Orchestral Works
11	Violin music	24	Violin sonatas
12	String duos	25	String trios
13	String quartets	26	String quintets

Arias

1	Aria for tenor; "MuBt' ich auch durch tausend	14	Aria for soprano; "Vado, ma dove? oh Dei!"
---	---	----	--

Drachen" (sketch)	
-------------------	--

وفاته:

يُعتبر موتسارت واحداً من أعظم عباقرة الموسيقى في التاريخ، وأعماله ما زالت تُحافى بها وتحف في جميع أنحاء العالم ، وفارق موتسارت الحياة في ٥ ديسمبر ١٧٩١ في فيينا عن عمر ناهز ٣٥ عاماً . أثرت موسيقاه على عدة أجيال من الموسيقيين وما زالت تلهم الفنانين حتى يومنا هذا. (١)

رابعاً: العصر الكلاسيكي
تعريف كلمة كلاسيك

كلمة كلاسيك مشقة من الكلمة اللاتينية " كلاسيموس " و معناها الطبقة الراقية.(١)
ولقد رأى الكاتب الانجليزي (trave) سنة ١٦١١ في موسوعة عن اللغة الفرنسية
والانجليزية ان كلمة كلاسيك معناها النظام العام وهي تعكس الرومانسية التي
تصفت بالحرية وعدم النظام في البناء ،
وكلمة " الكلاسيكي تطلق في مجالات متعددة مثل مجال الفنون المعمارية
والهندسية والأدب وغيرها. (٢)

القوالب الموسيقية في العصر الكلاسيكي:-

اعتمدت القوالب الموسيقية المستخدمة في العصر الكلاسيكي إما على ابتكار قوالب
موسيقية جديدة تلائم الأسلوب الجديد وتتناسب معه أو على تطوير النماذج القديمة
وطريقة صياغتها ترقى باحتياجات التطور الفني الجديد. (٣)

صيغ موسيقية جديدة :-

هناك ثلث صيغ موسيقية أكثر تحرر بصيغة المتتابعات القديمة بأقل جدية من
قالب الصوناتا الذي يسيطر على المؤلفات الموسيقية في العصر الكلاسيكي وهذه
الصيغ هي:(٤)

(١) See Albert 2007 And not as previously stated on 15 November p. 1307.

(٢) Jean Massin; Brigitte Massin, eds. (1983). Histoire de la musique occidentale.
Paris: Fayard. p. 613

(٣) Sadie, Stanley (ED), New Grove's Dictionary of Music & Musicians, P.450.No.4.

(٤) محمد محمود عمار_ الموسيقى الكلاسيكية تفهمها والتعرف عليها _ القاهرة _ مكتبة النهضة المصرية _ ١٩٩١ ص ١١٥ .

الديفتريمنتو : Divertimento

وهي مؤلفة آلية خفيفة وبسيطة الأداء ذات طابع نشط و مكونة من عدة ألحان أو رقصات مختارة متنوعة الأداء و هدفها التسلية والترفيه.

السرناد : Serenade

وهي أغنية ليلية غرامية قصيرة تصاحبها بعض الآلات كالجيتار و الماندولين وقد ازدهرت في العصر الكلاسيكي و معناها لحن المساء.

الكاساسيون : Cassation

وهي مؤلفة آلية من عدة حركات وتعزف عادة في الهواء الطلق ويعتبر موتسارت من أهم مؤلفيها و معناها الوداع.

القوالب الموسيقية التي تم تطويرها :-

قالب الكونشيرتو : Concerto

عبارة عن عمل كبير لآلية منفردة مع الأوركسترا سواء كانت هذه الآلة منفردة مثل البيانو أو الفيولينة أو الأبوا أو غير ذلك فإنها تقوم بالدور الرئيسي في حوارها وصراعها مع الأوركسترا أو بمعنى آخر تستعرض الآلة إمكانياتها العزفية بأقصى طاقتها في يد عازف بارع متمنك من أداء كل ما يكتب لآلية منها كانت صعوبته وقد يتضمن الكونشيرتو ثلاث حركات تختلف في سرعتها وصياحتها وطابعها الموسيقي فما يتمكن المؤلف من التعبير عنه في موسيقى سريعة جادة يختلف عن ما يعبر عنه في موسيقى بطيئة غنائية حالمه كما هو الحال في الحركة الثانية البطيئة وفي الحركة الثالثة يلقي المؤلف بإمكانيات السرعة البراقة الناشطة في صيغة دائمة استعراضية تسمى صيغة (الروندو) Rondo أو (الصوناتا روندو) Sonata Rondo أو (الصوناتا) Sonata (١) .

الсимфонية : Symphony

هي عمل موسيقى كبير للأوركسترا الكامل وينقسم إلى أربعة حركات وتختلف كل حركة من حركات السيمфонية عن الأخرى في السرعة والقادم والطابع ف تكون :

الحركة الأولى:

في صيغة الصوناتا تكون سريعة (Allegro) .

الحركة الثانية:

(٤) احمد بيومى _قاموس الموسيقى_ ص ١٢٠ .

(٥) يوسف السيسى _دعوة إلى الموسيقى_ ص ١٦٤ .

بطيئة غنائية.
الحركة الثالثة:

تكون في صيغة (المينويتو والتريو) Minuetto Trio أو السكرتسو عند بيتهوفن.

الحركة الرابعة:

سريعة في صيغة الروندو _ صوناتا أو صوناتا روندو .(٢)

قالب الروندو Rondo

هو قالب موسيقي انتشر في العصر الكلاسيكي وهو تكرار اللحن الرئيسي عدة مرات في نفس المقام بعد كل لحن في المقام القريب للمقام الأصلي ، مع أجزاء تنويعات مختلفة على اللحن الأساسي في كل مرة يعيد فيها ، وتنتهي المقطوعة ويتبع قالب الروندو النظام التالي (A-B-A2-C-A3-Coda) ويستخدم هذا قالب غالباً في الحركة الأخيرة الخاتمية النشطة للمؤلفات الآلية كالسيمفونية والكونشيرتو والصوناتا ومؤلفات موسيقى الحجرة.(١)

قالب الصوناتا Sonata Form :

مؤلف موسيقى آلى تؤديه آلة واحدة كاملة الهارمونية كالبيانو أو آلة وترية أو آلة نفخ بمساعدة آلة البيانو كآلية هارمونية ، وقد فيما كانت الصوناتا تتكون من مجموعة من الرقصات المتتالية التي تميزها السرعة والإيقاعات المختلفة .

الحركة الأولى:

سريعة نشطة وقد يسبقها تمهد بطيء وتتألف في قالب الصوناتا ولها ثلاثة أقسام:

قسم العرض

قسم التفاعل

قسم إعادة العرض.

الحركة الثانية:

بطيئة وهادئة وصياغتها لحم وتنويعات عليه _ ثلاثة مركبة _ قالب الصوناتا.

الحركة الثالثة:

متوسطة بسرعة وت تكون من رقصة المينويت تريو ثم أصبحت عند بيتهوفن الإسكتزو.

(٢) يوسف السيسى _ دعوة إلى الموسيقى _ مرجع سابق ص ١٧٢ .

(١) احمد بيومى _ القاموس الموسيقى _ مرجع سابق ص ٣٥٥ .

الحركة الرابعة:

سريعة نشطة في قالب الروندو أو قالب صوناتا الروندو أو قالب الصوناتا.^(١)
الإطار التطبيقي

تحليل كونشيرتو البيانو رقم (٥) مصنف ١٧٥ في سلم رى الكبير لموتسارت
التحليل البنائي العام للحركة الأولى: The First Movement

اسم المقطوعة:

Konzert in D Major Fur Klavier Und Orchester
Concerto in D Major For Piano And Orchestra KV 175
كونشيرتو البيانو رقم (٥) مصنف ١٧٥ في سلم رى الكبير لموتسارت
Wolfgang Amadeus Mozart / اسم المؤلف: فولفغانغ آماديوس موتسارت
السلم : رى الكبير / D
الميزان : C

السرعة : Allegro / سريع

الطول البنائي : 238 مازورة

الصيغة : صوناتا

المساحة

كونشيرتو البيانو

تكوين

الصوتية لآلة البيانو

الأوركستر

٢ أوبوا / ٢ هورن / ٢ ترومبيت / تيمباني / بيانو

مجموعة الوتريات

كمان أول / كمان ثانى / فيولا / تشيلو + كونترا باص

التحليل التفصيلي:

قسم العرض: من مازورة (١): (١١١) وينتهي بقفلة تامة في سلم لا الكبير.

قسم الفاعل: من مازورة (١١٢): (١٤٢) وينتهي بقفلة نصفية في سلم رى الكبير.

قسم اعادة العرض: من مازورة (١٤٣): (٢٣٨) وينتهي بقفلة تامة في سلم رى الكبير.

يتكون من (٢) قسم عرض

^(١) Willi Apel. Harvard dictionary of music .Lpde . Page 426.

يبداً قسم العرض الأول بالأوركسترا لعرض الموضوع الأول من مازوره (١): (١٠) وينتهي بقفلة تامة في سلم ري الكبير.

القطرة: من (١٠): (١٥) وتنتهي بقفلة نصفية في ري الكبير.

الموضوع الثاني: من (١٦): (٢٤) وينتهي بقفلة تامة في سلم ري الكبير.

حيث يبدأ بتبكير للمصاحبة في مازوره ١٦، ١٧ بالآلات الفيولا والكمان الثاني ثم يبدأ اللحن في مازوره (١٨) بالآلات الكمان الأول مصاحباً لـ نغمات متعددة في آلات الكورن كبدال نوت مع آلات التشيلو والباس وللن بايقاع البلاش. الكوديتا:

من مازوره (٢٤): (٣٢) وتنتهي بقفلة تامة في سلم ري الكبير.

قسم العرض الثاني بآل الصولو (بيانو) بمصاحبة الوتريات من مازوره (٣٣): (١١) وينتهي بقفلة تامة في سلم لا الكبير.

الموضوع الأول:

من (٣٣): (٤٨) وينتهي بقفلة تامة في سلم ري الكبير.

قسم العرض الأول:

يتكون الموضوع الأول من عبارتين:

العبارة الأولى: من (١): (٥) وتنتهي بقفلة تامة في سلم ري الكبير وهي ايقاعية الطابع.

العبارة الثانية: من (٥): (١٠) وتنتهي بقفلة تامة في سلم ري الكبير وهي لحنية الطابع ويؤديها الآلات الوترية فقط.

من (١٥): (١) قنطرة غير تحويلية وتنتهي بقفلة نصفية في سلم ري الكبير.

يتكون الموضوع الثاني من عبارتين:

العبارة الأولى: من (٦): (٢١) وتنتهي بقفلة تامة في سلم ري الكبير وهي تعتمد على التتابع الحني.

العبارة الثانية: من (٢١): (٢٤) وتنتهي بقفلة تامة في سلم ري الكبير.

ت تكون الكوديتا من عبارتين:

العبارة الأولى: من (٢٤): (٣٠) وتنتهي بقفلة تامة في ري الكبير وهي عbara مطولة ويؤديها الآلات الوترية بمصاحبة النفح النحاسي

العبارة الثاني من (٣٠): (٣٣) وتنتهي بقفلة تامة في ري الكبير ويؤديها كل الأوركسترا بشكل متوازي في أداء نفس اللحن.

قسم العرض الثاني:

يتكون الموضوع الأول من ٣ عبارات:
العبارة الأولى والثانية تكرار للأولى والثانية في قسم العرض الأول ولكن بالله
الصollo (البيانو)
العبارة الثالثة : من (٤٢): (٤٨) ١ وتنتهي بقفلة تامة في سلم ري الكبير .
من مازورة (٤٢): (٤٦) تطويل عن العرض الأول ومن (٤٦): (٤٨) تأكيد للفلة
بنفس المادة اللحنية المميزة للموضوع الأول ويؤديها كل الأوركسترا
القطرة: من (٤٨): (٦٥) وتنتهي بقفلة نصفية في سلم لا الكبير، ويؤديها آلة
البيانو بمصاحبة آلات النفح في شكل ب DAL نوت بنغمات متعددة مع دخول الآلات
الوترية بشكل مقتضب في نهايات العبارات بأسلوب أداء متقطع (staccato)
ونقوم المصاحبة في اليد اليسرى على الألبرتي باص
وت تكون القطرة من: ٤ عبارات
العبارة الأولى من (٤٨): (٥٢) ١ وتنتهي بقفلة نصفية في لا الكبير
العبارة الثانية من (٥٢): (٥٦) ١ وتنتهي بقفلة نصفية في لا الكبير
وهي تصوير للعبارة السابقة على بعد ثانية صاعدة
العبارة الثالثة من (٥٦): (٦١) ١ وتنتهي بقفلة تامة في لا الكبير
العبارة الرابعة من (٦١): (٦٥) ١ وتنتهي بقفلة نصفية في لا الكبير
مازورة (٦٦) فاصل مفاجئ
الموضوع الثاني: من (٦٧): (٩٥) ١ وينتهي بقفلة تامة في لا الكبير وفيه يتارجح
أداء اللحن بين الأوركسترا والصollo كالآتي:
الفكرة الأولى من (٦٧): (٨٣) ١ وتنتهي بقفلة تامة في لا الكبير ويؤديها آلة البيانو
ومصاحبة الوتريات
وت تكون من جملتين:
الجملة الأولى من (٦٧): (٧٦) ١ وتنتهي بقفلة تامة في لا الكبير
تنقسم إلى عبارتين:
العبارة الأولى من (٦٧): (٧٢) ١ وتنتهي بقفلة نصفية في لا الكبير
العبارة الثانية من (٧٢): (٧٦) ١ وتنتهي بقفلة تامة في لا الكبير
وفيها تبادل بين اليدين لأن آلة البيانو
الجملة الثانية: من (٧٦): (٨٣) ١ وتنتهي بقفلة تامة في لا الكبير
وت تكون من عبارتين وتكرارها
الفكرة الثانية من الموضوع الثاني:

من مازورة (٩٥): (٨٣) وتنتهي بقلة تامة في سلم لا الكبير ويتبادل فيها الأداء بين الأوركسترا والصollo بوضوح .
وتكون من ٣ عبارات:

العبارة الأولى: من (٨٣): (٨٧) وتنتهي بقلة تامة في لا الكبير ويتبادل فيها الأداء كل مازورة حيث يؤدي الأوركسترا .

مازورة (٨٣) ثم يعزف الصollo (٨٤) ويكرر مرة أخرى.

العبارة الثانية من (٨٧): (٩١) وتنتهي بقلة نصفية في لا الكبير ويؤديها الصollo (بيانو) بصحبة مجموعة الوتريات .

العبارة الثالثة: من (٩١): (٩٥) وتنتهي بقلة تامة في سلم لا الكبير .
الكونسيتو:

من مازورة (٩٥): (١١١) وتنتهي بقلة في سلم لا الكبير يؤديها الأوركسترا مع البيانو والمادة اللحنية بها مستمرة من لحن الموضوع الأول بقسم العرض الأول وتظهر بوضوح في الخط اللحنى لآلة البيانو
وتكون من جملتين:

الجملة الأولى من (٩٥): (١٠٢) وتنتهي بقلة تامة في لا الكبير ويقوم بأداء اللحن الأساسي آلات الكمان الأول بصحبة الكمان الثاني والفيولا والتشيلو وآلات النفخ، حيث تعزف الوتريات تألفات مفرطة في شكل البرتى باص وتعزف آلات النفخ نغمات متعددة بإيقاع الروند بشكل هارموني .

الجملة الثانية من (١٠٢): (١١١) وتنتهي بقلة تامة في سلم لا الكبير، وفيها تعزف الآلات بشكل متوازي متكرر لنقوية القلة والتأكيد عليها.

نتائج البحث

توصل البحث إلى مجموعة النتائج التي ظهرت بعد دراسة الجانب النظري والجانب التطبيقي وهي:

اتسم أسلوب موتسارت بالخفة والرشاقة والحيوية والسلامة في العزف، واستخدام الهارمونيات البسيطة وعدم التعقيد.

استخدم موتسارت كل من التقنيات العزفية وهي السلام والأربيجات والنعمات المزدوجة

والحلقات التي جعلت من الكونشرتو أن يكون له مذاق سهل لاستماعه، ولكنه مليء بالتفاصيل

الحقيقة التي تأخذ مجده من العازف لإخراجها بهذا الشكل السلس الرشيق. جاء هنا دور آلة البيانو لأب ارز التفاصيل الدقيقة، والصعوبات الفنية والتقنيات العزفية الموجدة في الحركة الأولى لكونشرتو العمل على كيفية استخدام الجهاز العزفي لأداء كل من تلك التقنيات. وجاء الكونشرتو مقسم إلى قسم العرض الأول، قسم العرض الثاني، قسم التفاعل، قسم إعادة العرض، التذليل، الكادنزا. وبدأ دور آلة البيانو يظهر في قسم العرض الثاني ثم يبدأ بالتناوب مع الأوركسترا. الإنتماء لاستخدام أرقام الأصابع الصحيحة للوصول إلى أداء جيد وصحيح ومرح للعزف.

استخدام الكثير من التحويلات وخاصة في قسم التفاعل والتغيير بين السلام. الإنتماء إلى تغير المفاتيح الموسيقية. مراعاة عزف الجمل بشكل غنائي بحيث يكون أداء الأقواس اللحنية الطويلة والقصيرة باستخدام الوضع الصحيح لليد في بداية القوس بحيث تعزف النغمة الأولى بعمق وتدرج في الشدة الصوت حتى ينتهي القوس بصوت خافت.

التصنيفات والمقررات:

الإهتمام بتدريب التأليف والتوزيع في الأقسام الموسيقية بالكليات النوعية. أن تضمن المناهج عصور مختلفة مع التركيز على العصر الكلاسيكي.

المراجع :

المراجع العربية

أحمد المصري : العصر الكلاسيكي محبيط الفنون (٢) _ دار المعارف _ القاهرة _ ١٩٧١

احمد بيومى _قاموس الموسيقى .
جابر عبد الحميد، أحمد خيري كاظم: مناهج البحث في التربية وعلم النفس _ دار

النهضة العربية _ القاهرة _ ٢٠٠٢ م

زين نصار: عالم الموسيقى _ الهيئة المصرية العامة للكتاب _ القاهرة _ ١٩٩٨

سيدرياك ثورب ديفي التحليل الموسيقى ترجمة سمححة الخولي المجلس الأعلى للثقافة القاهرة ١٩٦٥
عواطف عبد الكريم " مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشئون المطبع الأميرية، القاهرة ٢٠٠٠ م
محمد محمود عمار الموسيقى الكلاسيكية تفهمها والتعرف عليها القاهرة مكتبة النهضة المصرية ١٩٩١.
المعجم الموسيقي - القاهرة - ٢٠٠٠ م
يوسف السبسي دعوة إلى الموسيقى.
المراجع الأجنبية

Bossi, M_ and Poggi, Sec ed. Romanticism in Science_ Science in Europe_ 1790–1840, p.xiv; Cunningham, A_ and Jardine, N_ ed. Romanticism and the Sciences.

Brymer, Jach _ Yehudimenuhim musicguides_Clarinet Macmillan and Janes's London_1997, p,65
Green_ M. Douglass_1979.

Jack Zipes_The Great Fairy Tale Tradition: From Straparola and Basile to the Brothers Grimm_ p. 846,

Lee, Douglas A. (2002)_ Masterworks of 20th-century music _ the modern repertory of the symphony orchestra (1 ed.). New York_ Routledge.

Maria Tatar, The Hard Facts of the Grimms' Fairy Tales.

Masłowski, Maciej_Piotr Michałowski_ Warszawa_ 1957_ Arkady Publishers,

Maurice Hinson_ Music for Piano and Orchestra_ an annotated guide_ Indiana University Press_ 1993

N. Davidson_The Origins of Scottish Nationhood (Pluto Press, 2008), ISBN 0_7453 _ 1608 _ 5, p. 136.

Nancy Kovaleff Baker: “Expression “art. In “The New Grove Dictionary of Music and Musicians “Sadie Stanley, 2nd ed, vol.6, Oxford University Press, N.Y, 2001.

Philip Clayton and Zachary Simpson_ eds_ The Oxford Handbook of Religion and Science (2006).

Robinson, Harlow (2002)_Sergei Prokofiev_ a biography_ Boston_ Northeastern University Press.

Roland_ De Cande_ No date.

Sadie Stanley_ 1980

Schelling, Paul _ "Novel and Romance: Etymologies" _ Encyclopedia of the Novel.

See [Albert 2007](#) And not as previously stated on 15 November.

Stanley Sadie, John Tyrrel, Claudel to Dante, Second Edition, Grove's Dictionary of Music and Musicians, Volumes 6 (London: The Macmillan Company, 1907)

The Ideology of Imagination: Subject and Society in the Discourse of Romanticism (Stanford University Press, 1995) p. 28.

Thomas Chatterton_Grevel Lindop_1972_ Fyfield Books.

Wolf, Eugene K_ (1986). "Concerto" In Randel_ Don Michael_ Apel_ Willi The New Harvard Dictionary of Music.

FÜNFTES CONCERT
für das Pianoforte
W. A. M O Z A R T.

Musici's Werke.
Hoch. Verz. 27. 636.
Serie 16. 207 n.
Komponirt im Sommer 1785 zu Salzburg

Oboe.
Corno in D.
Tromba in D.
Timpone in D.A.
Pianoforte.
Violino I.
Violino II.
Viola.
Violoncello & Basso.

Allegro.
Allegro.

Musici's Werke.
Hoch. Verz. 27. 636.
Serie 16. 207 n.
Komponirt im Sommer 1785 zu Salzburg

Oboe.
Corno in D.
Tromba in D.
Timpone in D.A.
Pianoforte.
Violino I.
Violino II.
Viola.
Violoncello & Basso.

Allegro.
Allegro.

Musici's Werke.
Hoch. Verz. 27. 636.
Serie 16. 207 n.
Komponirt im Sommer 1785 zu Salzburg

مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية العدد (٣٠) نوفمبر ٢٠٢٤ م

مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية العدد (٣٠) نوفمبر ٢٠٢٤ م

الملخص العربي

دراسة تحليلية للحركة الأولى من كونشيرتو البيانو والأوركسترا رقم ٥ مصنف ١٧٥ لموتسارت

يعتبر الكونشرتو أحد أهم القوالب الآلية التي برع فيها المؤلفون في التأليف لها على مر العصور، وذلك لما يمتاز به ذلك القالب من قدرة على إبراز كل من براعة العازف على الآلة أياً كانت، أو قدرة إبراز المؤلف لأقصى إمكانات الآلة في حد ذاتها، وذلك بالإضافة على القدرة الإبداعية على المحاكاة اللحنية والتفاعل الموسيقي بين كل من الأوركسترا والآلة، و الكونشرتو نوع من التأليف الموسيقي يخصص لآلية واحدة ، أو اثنين أو ثلاثة، في مواجهة الأوركسترا، وينقسم إلى نوعين لكل منهما نظام خاص، والكونشرتو الكبير الذي يعتمد في هدائه على مجموعة من الآلات الوترية التي يساندها الهاريبيسكورد ويقع في عدة حركات موسيقية، والنوع الآخر هو الكونشرتو المنفرد والمعنى الحرفي لمصدر هذه الكلمة هو المشاركة في العزف.

وقد تضمن البحث

مقدمة، مشكلة البحث، أهداف البحث، أهمية البحث، أسئلة البحث، عينة البحث، منهج البحث، أدوات البحث، مصطلحات البحث وينقسم البحث إلى جزئين:
الجزء الأول نظري ويشمل:
الدراسات السابقة
الكونشيرتو
موتسارت
العصر الكلاسيكي
الجزء الثاني تطبيقي ويشمل:
بإجراء دراسة تحليلية وصفية عينة البحث وتناولها بالتحليل النظري والهارموني.
نتائج البحث
التصصيات المقترحة

Abstract

Analytical study of the first movement of the Piano Concerto and Orchestra No. 5 Op. 175 for Mozart

Concerto is one of the most important mechanical templates in which the authors have profited in authorship throughout the ages, because of the ability of that template to highlight each of the instruments' ingenuity, whatever it is, or the ability to highlight the author to the maximum potential of the instrument in itself, in addition to the creative ability to simulate melody and interact with music between both the orchestra and the instrument, and the concerto is a type of music composition dedicated to one, two or three, in the face of the orchestra, and divided into two types, each with a special system, and the great concerto, which depends on a set of stringed instruments supported by the harpsichord and falls in several musical movements, and the other type is the solo concerto and the literal meaning of the source of this word is participation in playing.

The research includes:

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

The research is divided into two parts:

The first part, theoretical, includes:

Previous studies

Concerto

Mozart.

The Classical Era

The practical framework includes:

- Conducting a descriptive analytical study of the research sample and examining it with theoretical and harmonious analysis.
- Research results and their interpretation