

تقنيات الأداء المستخدمة لمحاكاة أصوات وحركات الحشرات

في بعض مؤلفات آلة البيانو

دعاء سيد محمد سليمان

مقدمة

ينظر الانسان إلى الحشرات على إنها كائنات مزعجه لكن الفنان والمتأمل قد يري عكس ذلك، فيرى في أصواتها وحركتها موسيقي رائع وابداع ناتج عن طيرانها او صريرها، تنقيها، خشخشتها وتتلعثها(انتقلها او عدم الاستقرار بين الأشجار والشجيرات والمروج والحقول والغابات. وقد ألهمت أصوات وحركات طيران تلك الحشرات العديد من المؤلفين فظهرت في موسيقى رحلة النحلة flight of the Bumblebee كفاصل موسيقي أوركستراي لأوبرا "حكاية القيصر سلطان" التي ألفها في الفترة من 1899 إلى 1900 كما تعد الموسيقى الرئيسية للعرض ممزوجة بطنين الدبابير. كما إستلهم أدور جريج * Edvard Hagerup Grieg (1883-1907) في مؤلفة الفراشة sommerfugl من حركة طيران الفراشة ، وكذلك إستلهم بيلابارتوك **Béla Bartók (1881-1945) مؤلفته يوميات ذبابه (Diary of a Fly) للبيانو (ميكروكوزموس المجلد 142/6) من منظور الذبابة العالقة في شبكة عنكبوتية، - كما وردت من مذكراته. وتشير الأصوات الطنانة إلى يأس الذبابة في الهروب¹.

* مدرس بقسم البيانو والمصاحبة بكلية التربية الموسيقية جتعة حلوان

* إدوارد هاجيروپ جريج مؤلفاً وعازف بيانو نرويجياً.

<https://www.last.fm/music/Edvard+Grieg>

** مؤلفاً وعازف بيانو وعالم موسيقى إثنوغرافية مجرياً. يُعتبر أحد أهم الملحنين في القرن العشرين ولد (1881-1945).

<https://www.britannica.com/biography/Bela-Bartok>

¹ - Thacker, Sandy (16 May 2012). "CBC Music. Archived

[from the original](#) on 1 March 2016. Retrieved 9 April.2016

تناولت ايضا العديد من الأغاني الشعبية في كلماتها الحشرات مثل الذبابة ذات الذيل الأورق "Blue-tailed Fly" لمجموعة فيرجينيا مينستريلز^{***} Virginia Minstrels والأغنية الشعبية المكسيكية "الصرصور La Cucaracha التي تدور حول صرصور لا يستطيع المشي للمؤلف ناهيرو إيواي^{*} Naohiro Iwai (1923-2015).¹

ومن هذا المنطلق تناول هذا البحث ثلاث أعمال لمؤلفين من العصر الرومانتيكي والقرن الـ20 إستلهموا بعض أعمالهم من أصوات وحركات الحشرات وهم آدم جيبيل (Adam Geibel 1855-1933) ، وجون طومسون (John Thompson 1889-1963) وأخيرا ماريو كاستلنوفو تيديسكو (Mario Castelnuovo – Tedesco 1895-1968)

مشكلة البحث:

مع بداية العصر الرومانتيكي اتجه الكثير من المؤلفين إلى الرجوع للطبيعة والتحرر والميل إلى الانطلاق و الكشف عن العواطف و الهروب بخيال المبدع الى البعد عن القيود الفكرية فاتجه البعض منهم إلى محاكاة عناصر من الطبيعة ومنها الحشرات ، وقد اتسمت تلك المؤلفات بتقرد أسلوبها وأصالة معالجتها حيث تناولت فكراً جديداً ألا وهو محاكاة اصوات وحركات تلك الحشرات، باستخدام تقنيات عزفية وتعبيرية جمعت بين الرؤية التأملية والبصرية والسمعية والتقنيات الحديثة والشخصية

^{***} هي مجموعة من الفنانين الأمريكيين في القرن التاسع عشر ساعدوا في اختراع شكل الترفيه المعروف باسم عرض المنستريل. بقيادة (ولد عام 29 أكتوبر 1815 وتوفي 28 عام يونيو 1904) ملحنًا أمريكيًا وفنانًا *Daniel Decatur Emmet* دانييل ديكاتور إيميت ترفيهيًا ومؤسس أول فرقة من تقليد المنستريل الأسود الوجه.

, "The Negro on the Stage", *Harpers New Monthly Magazine*, June 1889, p. 140. Such an event occurred on 31 January. See *The New York Herald*, 31 January 1843, p. 3. The following day the *Herald* reported that the troupe would be appearing at the Bowery Amphitheatre, and an advertisement in the 6 February issue refers to their first performance that evening – (*The Oxford Companion to Music*, Oxford University Press 1955 (Percy A. Scholes, ed.)

^{*} ناهيرو إيواي قائد اوركسترا ياباني ومؤلف لموسيقى الجاز .

<https://www.hebu.com/en/musician/naohiro-iwai.12973>

¹ – *Hogue, Charles (1987). (Cultural Entomology .Annual Review of Entomology .32 .Insects.org: 181–199 .doi/10.1146:annurev.en.32.010187.001145.Archived from the original on 17 June 2012 . Retrieved 4 April 2016*

والتقليدية. ويتطلب ذلك من العازف أن يفهم ويتخيل شكل وحركة وجسم كل حشره كذلك ان يكون على دراية كاملة باللغه الموسيقية التي استخدمت في تأليف تلك الأعمال.

أهداف البحث:

- دراسة التقنيات العزفية التي إستخدمها المؤلفين في محاكاتهم لأصوات وحركات الحشرات.
- دراسة متطلبات الأداء للأخراج الأمثل للمؤلفة.

أهمية البحث:

تتمثل أهمية البحث في أن توضيح فكر وأسلوب بعض المؤلفين في محاكاتهم لأصوات وحركات الحشرات، من خلال تفسير الباحثة لأسلوب بناء وأداء تلك المؤلفات من حيث العناصر الموسيقية المختلفة وتقنيات الأداء المستخدمة في ذلك، سوف يساعد عازف البيانو على التفهم والتعبير والأداء الجيد.

أسئلة البحث:

- ما أهم التقنيات العزفية التي إستخدمها المؤلفين في محاكاتهم لأصوات وحركات الحشرات ؟
- ما أهم متطلبات الأداء للأخراج الأمثل للمؤلفة؟

حدود البحث:

من بداية العصر الرومانتيكي إلى نهاية القرن العشرين

إجراءات البحث

• منهج البحث:

يتبع هذا البحث المنهج الوصفي " تحليل المحتوى".

وهو المنهج الذي يتناول طبيعة الظاهرة موضوع البحث محللا بياناتها وبيان العلاقات بين مكوناتها، فالوصف يهتم أساسا بالوحدات أو الشروط أو العلاقات أو الفئات (التصنيفات) التي توجد بالفعل وقد يشتمل ذلك أيضا علي الآراء حول الظاهرة موضوع البحث كذلك العمليات إلي تتضمنها والآثار التي تحدثها والمتجهات التي تنزع إليها.¹

• عينة البحث:

¹ - أمال صادق، منهج البحث وطرق التحليل الإحصائي في العلوم النفسية والتربوية، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1991)، 104-

عينة منتقاة تتمثل في:

- مقطوعة "النحلة وزهرة البرسيم" "The Bee and the Clover" (1896) لأدم جيبيل
- مقطوعة "العنث" "The Moths" من الجزء الثاني من المنهج التعليمي الحديث للبيانو لجون تومسون John Thompson Modern course for the piano second grade
- الحركة الأولى من "صوناتين عالم الحيوان" sonatina zoological op (1960) لماريو كاستلنوفو تيديسكو.

• أدوات البحث:

استمارة تحليل البيانات وتتضمن

اسم المؤلف	- اسم المؤلف
السلم	- الصيغة :
السرعة :	- الميزان :
النسيج :	- الطبقة الصوتية:

تقنيات الاداء :

الطبقة الصوتية	عنصر اللحن:
التعبير	أساليب الأداء
الايقاع	السرعة

الارشادات العزفية:

مصطلحات الموسيقى:

اسكيرزينو: Scherzion

هي كلمة مصغرة من اسكيرزو "scherzo" مصطلح يعني نكتة أو "مازحًا" باللغة الإيطالية وهي مقطوعة موسيقية أو حركة موسيقية مرحة ومفعمة بالحيوية عادة في ميزان ثلاثي سريع وتأتي كحركة ثانية أو ثالثة من السيمفونية او الصوناتا¹، وغالبًا ما يُنظر إلى على أنه تسمية لحركة سريعة من عمل أكبر مثل السيمفونية، ولكن يمكن أن يكون أيضًا تسمية لعمل من حركة واحدة بنفس الأسلوب والشكل.²

¹ - <https://www.merriam-webster.com/dictionary/scherzo>

² - [https://study.com/academy/lesson/scherzo-definition-form-quiz.html#:~: text=A%20scherzo%20is](https://study.com/academy/lesson/scherzo-definition-form-quiz.html#:~:text=A%20scherzo%20is)

التقنية العزفية : **Technique** هي البراعة الميكانيكية الناتجة عن السيطرة التامة على عضلات الجسم والتحكم فى استخدام أجزائها بمرونة تسمح لها بأداء التفاصيل الدقيقة فى المؤلفات الموسيقية³.

الموسيقى الشعبية: Folk Music

تعد مصطلحات الموسيقى الشعبية والأغنية الشعبية والرقص الشعبي تعبيرات حديثة نسبياً. وهي امتدادات لمصطلح الفولكلور، الذي صاغه عالم الآثار الإنجليزي ويليام ثومز في عام 1846 لوصف "تقاليد وعادات وخرافات الطبقات غير المثقفة"، يشتق المصطلح أيضاً من التعبير الألماني Volk، بمعنى "الشعب ككل" كما تم تطبيقه على الموسيقى الشعبية والوطنية من قبل وعلى الرغم من أن مفهوم الموسيقى الشعبية هي موسيقى الشعب، إلا أن المراقبين يجدون تعريفاً أكثر دقة بعيد المنال هو الموسيقى التي خضعت لعملية تطويرية من "النقل الشفهي... تشكيل وإعادة تشكيل الموسيقى من قبل المجتمع الذي يعطيها طابعها الشعبي"¹

دراسات سابقة مرتبطة بموضوع البحث:

توضع هنا وقبل الإطار النظري..

أولاً: الدراسات السابقة: يوجد العديد من الكتب التي تناولت تأثير الحشرات على الموسيقى ولكن لم تجد الباحثة غير دراسة واحدة تناولت فكرت تأثير الحشرات على الموسيقى
الدراسات الأجنبية:

الدراسة الأولى : "Insect in Rock and Roll music"²

often%20thought,"jokingly"%20in%20Italian.-

³ – Sadie, Stanly: The Grove Dictionary of Music and Musicians, Michillan Publication, London, New York, 1995

¹ – International Folk Music Council definition (1954/5), given in Lloyd (1969) and Scholes (1977).

² – Joseph Coelho, "Here is definitive research on the influence of insects on popular music"
AMERICAN ENTOMOLOGIST , Quincy University Faculty Member • Pal/2000,
https://www.academia.edu/835398/Insects_in_Rock_and_Roll_Music.

" بعنوان الحشرات في موسيقى الروك أند رول"

هدفت الدراسة إلى تأثير الحشرات على الموسيقى الشعبية والثقافة الشعبية، ودخولها عالم الأفلام السينمائية (ميرتينز 1986، بيرينباوم 1996أ)، وأفلام الرسوم المتحركة (ليسكوسكي وبرينباوم 1988)، والرسوم المتحركة (ديجونج 1944). وقد استُخدمت هذه الدراسات لتحديد أي مجموعات الحشرات يتم تمثيلها بشكل أفضل.

ونتج عن الدراسة إنه تم استخدام الحشرات لمجموعة متنوعة من التأثيرات في موسيقى الروك وتأتي الحشرات القشرية في المقام الأول لصفات الجذابة ومنها الفراشات والبعث والحشرات ذات الجناحين بسبب الارتباطات الصحية السلبية مع الذباب واليرقات والبعوض. ربما لأنها تتمتع بصفات ساحرة وارتباطات مؤلمة، مثل اللسع. ومن غير المستغرب أن تكون هذه التطبيقات مشابهة لتلك الموجودة في الأفلام (ميرتنز 1986، ليسكوسكي وبرينباوم 1988، بيرينباوم 1996أ) والرسوم المتحركة (ديجونج 1994). ومع ذلك، فإن الموسيقى الشعبية لديها عدد أكبر من المشاركين (الفنانين) والعناوين (الألبومات والمقاطع الموسيقية) مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى، مما قد يسمح بمجموعة أوسع من التعبير عن المواقف تجاه الحشرات.

يشترك هذا البحث في تناوله تأثير الحشرات على الموسيقى الشعبية ويختلف في نوع العينة والمؤلفين.

ينقسم البحث إلى جزئين:

أولاً: الإطار النظري:

: محاكاة الحشرات

ألهمت طبيعته بأصواتها وإيقاعاتها جميع الفنانين من شعراء ورسامين وموسيقيين وساعدت في ظهور أشكال مختلفة من الموسيقى والفن ، ومن أصوات الطبيعة التي ألهمت الموسيقيين والفنانين كانت الحشرات¹.

¹- <https://archive.org/details/bugmusichowinsec0000roth/page/282/mode/1up>

استلهم الرسامين أنواع من الحشرات مثل الخنافس في الأعمال الزخرفية في اليابان ومن أنواعها خنفساء الجوهرة *Chrysochroa fulgidissima*، وكذلك حشرة اليعسوب Dragonfly في الملابس والاكسسوارات، كما لعبت الحشرات دورًا هامًا في الأدب منذ العصر الكلاسيكي وحتى يومنا إلى جانب دورها الثقافي بشكل عام فتمثل الحشرات صفات ايجابية مثل التعاون والعمل الجاد كما في النمل والنحل وأخرى سلبية مثل الجشع، فهناك حوالي مائة رواية ومئة قصة قصيرة في الأدب الإنجليزي. تُستخدم لتصوير الصفات الإيجابية والسلبية للحشرات².

بينما في الموسيقى أثرت الحشرات بإيقاعاتها وأصواتها الطبيعية عليها: فتنج حشرات مثل الزيز cicadas والصراصير crickets والجنادب katyids أصواتًا إيقاعية .

ويرى ديفيد روثنبرج* Rothenberg, David في كتابه "موسيقى الحشرات" كيف أثرت أصوات الحشرات على الموسيقى البشرية، مما يشير إلى أن إحساسنا بالإيقاع والتزامن قد يكون له جذور في عالم الطبيعة¹.

فيقول كانت هناك إيقاعات على هذا الكوكب منذ ملايين السنين قبل أن يفتح البشر أفواههم للغناء. فقبل الطيور والحيتان بزمان طويل، كانت الحشرات تطن وتخدش وتقرع إيقاعات معقدة في العالم. وقد قرر ديفيد روثنبرج التحقيق في الإيقاعات الرنانة للحشرات مثل الصراصير والجنادب والقافزات الورقية leafhoppers وحشرات الماء water bugs في ثالث محاولاته غير العادية في الموسيقى المصنوعة من عالم الحيوان وخارجه. وبعد العمل مع الطيور والحيتان، يتناول الآن الألحان الدقيقة المعقدة للكون الحشري، فيؤلف أغاني حية في الاستوديو مع حشرات سيكادا "الزيز" cicadas التي تظهر مرة واحدة فقط كل سبعة عشر عامًا، والقافزات الشجرية treehoppers التي تنقر اهتزازات معقدة على سيقان النباتات، وخنفساء صغيرة a tiny beetle تصدر واحدة من أعلى الأصوات في عالم الحيوان عن طريق اهتزاز قضيبها تحت الماء.²

² - Hogue, Charles (1987). "Cultural Entomology". *Annual Review of Entomology*. 32. *Insects.org*: 181–199. doi/10.1146.annurev.en.32.010187.001145. Archived from the original on 17 June 2012.

Retrieved 4 April 2016

* - ديفيد روثنبرج (من مواليد 1962) أستاذ للفلسفة والموسيقى في معهد نيوجيرسي للتكنولوجيا، ولديه اهتمام خاص بأصوات الحيوانات كموسيقى. وهو أيضًا ملحن وموسيقي جاز تعكس كتبه وتسجيلاته اهتمامًا طويل الأمد بفهم الأنواع الأخرى مثل الحشرات المغنية من خلال صنع الموسيقى معه.

"Experts Guide: David B Rothenburg". *New Jersey Institute of Technology*. Retrieved 23 May 2013.

¹ - <https://archive.org/details/bugmusicshowinsec0000roth/page/282/mode/1up>

²- <http://www.terravanomusic.net/#/tn1309/>

كما عكست الموسيقى الشعبية في أغانيها تأثيرها بالحشرات وذلك منى خلال عناوين أغانيها مثل *Ants Marching* النمل يسير لفرقة ديف ماثيوز** "Dave Matthews Band" فالأغاني الشعبية هي إنعكاس للبيئة والحياة اليومية للفنانين الشعبيين التقليديين من الرعاة، مثل عمال المزارع والعبيد، الذين كانوا على اتصال بالطبيعة، وأكدت ذلك دراسة وجدت إن حوالي 0.27% من الأغاني الشعبية ترتبط عناوينها بالحشرات، مثل النحل والذباب والفراشات وهي الأكثر نكراً.³ كذلك أدرج المؤلفون أصوات الحشرات في أعمالهم في الموسيقى الحديثة والكلاسيكية على سبيل المثال "كتالوج الطيور" لأوليفيه ميسان الذي يتضمن أصوات الطيور والحشرات، ودمجها في مؤلفاته، واستخدم بعض الموسيقيين أصوات الحشرات في الموسيقى الإلكترونية مثال أغنية ابوجوز IBUGZ موسيقى الكترونية للملحن مينا بلوم ومارك جينيروس Mark Generous & Mina Bloom وهي أغنية توضح أهمية الحشرات للإنسان، وموسيقى البلوز عسل النحل "دعيني أكون نحل عسلك الخاص" Ollie Shepard (Let Me Be Your Honey Bee) للمؤلف "أولي شيبيرد" Ollie Shepard*، ومؤلفة الفراشة لأدور جريج Edvard Grieg، يوميات ذبابه Diary of a Fly لبيلاباتوك.

شخصيات البحث

- السيرة الذاتية جون سيلفانوس طومسون John Sylvanus Thompson

حياته:

عازف بيانو مؤلف موسيقي ومعلم أمريكي. وُلد عام 8 مارس 1889 في ويليامزتاون Williamstown بولاية بنسلفانيا وتوفي في مدينة أريزونا Arizona في 1 مارس 1963 Pennsylvania، والده جيمس سي كارينتر طومسون James Carpenter Thompson وهو تاجر، وزوجته إيما جيه تومسون (ني هول) Emma (Hall) Thompson. كان لدى جون ثلاثة أشقاء.¹

** - فرقة روك أمريكية تأسست في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا عام 1991. الأعضاء المؤسسون للفرقة هم المغني وكاتب الأغاني وعازف الجيتار ديف ماثيوز . https://en.wikipedia.org/wiki/Dave_Matthews_Band

³ - <https://academic.oup.com/ae/article/65/1/61/5376563>

* أولي شيبيرد (ولد في، أوبرلين 1909 عام ، وتوفي في لويزيانا ، الولايات المتحدة - 1960 عازف بلوز أمريكي ومغني وكاتب أغاني. *"Ollie Shepard | "SecondHandSongs" ..SecondHandSongs*

¹ - John Sylvanus Thompson: Pianist, pedagogue, composer, Dibble, Cameron Shawn University of Missouri – Kansas City ProQuest Dissertations & Theses, 1992. 9224624.

ظهرت موهبة جون طومسون الموسيقية في وقت مبكر في سن الرابعة من عمره، وقد تعززت هذه الموهبة لديه من خلال عائلة طومسون حيث قيل إن والده كان عازفا رائعا للكمان ووالدته ذات صوت سوبرانو جميل.

في السابعة من عمره عزف طومسون لأول مرة علناً وعندما كان في التاسعة، إشتهر طومسون باعتباره معجزة فنية، عزف في العديد من الحفلات الموسيقية،

في الرابعة عشر تخرج من معهد هاريسبرج الموسيقي Harrisburg Conservatory ، وذهب إلى فيلادلفيا للدراسة مع موريتس ليفسون^(*) Maurits Leefso (1861-1926) نجح في إقامة حفلا موسيقيا رائعا في مدينة نيويورك، تلاه سلسلة من الحفلات الموسيقية في فيلادلفيا وجولات قصيرة مما جعله يرتب جولة في أوروبا كعازف امريكي عام 1913¹ ولقي مشواره الكثير من الثناء ولكن بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى عاد إلى الولايات المتحدة عام 1914 ثم إنتقل إلى فيلادلفيا لتدريس البيانو كما عين نائبا لرئيس معهد ليفسون هيلي الموسيقي Leefsoon – Hill، والتقى بالكاتبة لوريتا كاترين Loretta Katherine التي تصغره بثلاث سنوات التي تزوجها عام 1916². ترأس طومسون المعاهد الموسيقية في فيلادلفيا وإنديانابوليس (Indianapolis) بين عامي 1916-1917 ثم إنتقل إلى ولاية كانساس سيتي بولاية ميسوري Kansas City, Missouri الامريكية عام 1917 واستقر حيث عمل مدرسا للبيانو في مدرسة للموسيقى، حافظ على مهنته في تدريس البيانو لمدة طويلة.

وخلال هذه الفترة طور طومسون بعض الافكار في تدريس البيانو وعمم منهاجه الحديث في تعليم عزف البيانو بطريقة (شئ جديد في كل درس Something New Every Lesson) عام 1936. ويعد جون تومسون مدير المعهد الموسيقي وقسم البيانو ويُعرف بأنه أحد الرواد للأساليب الحديثة لعزف البيانو وتدريسه في أمريكا.

أسلوب جون طومسون:

* - عازف بيانو أمريكي، ومحرر ومنسق موسيقى.

Zusters Henriëtte (Amsterdam, 8 november 1868 – Auschwitz, 19 februari 1943) en Rebecca (Amsterdam, 2 juni 1870– aldaar 26 oktober 1953) waren respectievelijk dans- (Leefson's dans-instituut) .en pianolerares (opgeleid door Willem Mengelberg) aan de Prinsengracht 858 te Amsterdam

¹ - John Sylvanus Thompson: Pianist, pedagogue, composer, Dibble, Cameron Shawn University of Missouri – Kansas City ProQuest Dissertations & Theses, 1992. 9224624.

² - (<https://www.hebu-music.com/en/musician/john-thompson.30717/>)

يتسم أسلوبه ببعض السمات الهامة التي تميز طابعه التربوي في تعليم عزف آلة البيانو:

- تعليم المبتدئين العزف على آلة البيانو بطريقة محببة ومشوقة منذ البداية من خلال استخدامه لبعض الألحان العالمية والأغاني الشعبية المشهورة والتي أعدها ودونها بطريقة مبسطة وسهلة مما يجعل الدارس في حالة شغف وإهتمام مستمر .
- دمج أكثر من معلومة موسيقية نظرية وعملية في آن واحد.
- رائد استخدامه طريقة "دو الوسطى" في تعليم البيانو.
- اهتم بالمهارات التقنية من البداية والتأكيد على وضع ترقيم ثابت للأصابع.

بعض أعماله:

- مناهج البيانو الحديثة (شيئ جديد في كل درس) Modern Piano Course (Something New Every Lesson) يحتوي على خمس مستويات إضافية من الصف الأول إلى الخامس للإهتمام بتعليم الاصابع الصغيرة العزف.
- منهج الكبار The Adult Course الكتاب التحضيري الأول عام 1943 والثاني والثالث
- منهج بيانو تكميلية Supplementary Piano Course وتحتوي على 8 كتب
- أسهل منهج للمبتدئين Easiest Piano Cours عام 1955 وتحتوي على 8 كتب وتعد هة الدورة أفضل كتب للمبتدئين.
- دراسات للبيانو Keyboard Frolics مجلد رقم 30
- كلاسيكات مصغرة للبيانو Miniature Classics for Piano
- 24 دراسة للبيانو مستوى أول First Grade Etude- 24 studies
- متتابعة أريزونا للبيانو Arizona Suite for Piano¹

- السيره الذاتيه آدم جايبيل Adam Geibel (1933-1855)

¹ John Sylvanus Thompson: Pianist, pedagogue, composer, Dibble, Cameron Shawn University of Missouri – Kansas City ProQuest Dissertations & Theses, 1992. 9224624.p.g-100-103

حياته:

مؤلفاً وكاتب أغاني وقائد أوركسترا ألماني - أمريكي، عازف أرغن، معلم موسيقى وناشر موسيقى ولد 15 سبتمبر 1855 في نويهايم بألمانيا وتوفي 3 أغسطس 1933 في فيلادلفيا بنسلفانيا، أصيب بالعمى بسبب التهاب في العين في عمر تسعة أيام بسبب الإهمال الطبي ثم هاجر مع عائلته الي الولايات المتحدة عام 1862 ورغم أصابته بالعمى أصبح جايل ملحنًا وقائدًا وعازف أرغن ناجحًا وكاتباً لعدد من الترانيم الإنجيلية والأناشيد والكانتاتا وأعمال البيانو والغناء²---

تعليمه:

عام 1864 درس في معهد فيلادلفيا للمكفوفين ، ودرس الموسيقى مع دكتور دي وود* ، D,

Wood في فيلادلفيا

عام 1875 تخرج بمرتبة شرف.

عام 1881 تزوج من كيت أنا رينك Kate Anne Rink في فيلادلفيا.

عام 1884 إلى عام 1901 عين بمعهد بنسلفانيا للمكفوفين لمدة 17 عاما متتالية حيث قام بتدريس

البيانو والكمان والهارموني والتأليف والغناء البصري والاورغن الكنائسي.

عازف الاورغن في جي بي ستيتسون J.B. Stetson Mission ثم قائد لجوقة ستيتسون في فيلادلفيا

عام 1885.

عام 1897 أسس شركة لنشر الموسيقى مع ليمان Lehmann وبعد حلها في عام 1906 أصبح

رئيساً لشركة آدم جيبل للموسيقى¹، وتطورت فيما بعد إلى شركة هول ماك Hall-Mack ، ولاحقاً

² - دعاء سيد محمد سليمان "التقنيات العزفية لليد الصغيرة في صوناتينات آدم جايل لليد الصغيرة" مجلة علوم وفنون كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان عدد (1) مجلد 52 لعام 2024.

* يفيد دافل (2 مارس 1838 - 25 مارس 1910)، يُكتب أحيانًا باسم ديفيد دوفيلد وود أو ديفيد دافل وود ، كان ملحنًا ومعلمًا

وموسيقياً أمريكياً. كان أعمى منذ الطفولة المبكرة. كان وود عازف الأرغن ورئيس الجوقة في كنيسة القديس ستيفن الأسقفية في فيلادلفيا لمدة 46 عامًا. (Keller, 1910, pg:4, outlook for the <https://books.google.com.eg/book>, Blind, volume IV, Helen,

¹ - in Chief Oscar Thompson , "The international cyclopedia of music and musicians", (1887-1945), fifth-eight^{ed}, London 1975, p.g:806.

تم دمجها لتصبح شركة Rodeheaver Hall-Mack، كان معروفًا بالأغاني العلمانية مثل كنتاكي بيبى "Kentucky Babe" - النوم "Sleep"،

حصل على عدد من الجوائز مثل

- الميدالية الذهبية عام 1874 عن تأليفه نشيده للمزمور الثالث والعشرين ورونو لا/ك للبيانو.
 - درجة الموسيقى الفخرية من جامعة Temple University عام 1911.
- أعمال آدم جايبيل:

- كتب العديد من الترانيم الإنجيلية *Gospel songs* والأناسيد والكانتاتات كما ألف للأغاني شعبية *secular songs* مثل أغنية *sleep, sleep*.
- ألبوم "نزهات الصيف" *Summer Rambles* عام 1883 ويحتوي على ثلاث مقطوعات للبيانو:
 - بولكا "عطلة" *Polka "Holiday"*.
 - فالس "رحلة" *Walzte "Excursion"*.
 - مارش الكرة الأساسية *"Base Ball" March*.
- إحضر لي رسالة من منزلي *"Bring Me a Letter from Home"* عام 1883 سي b/ك
- رقصة إلهام "بولكا" *"Inspiration Polka"* عام 1883 في مي b/ك
- ألبوم "أوقات سعيدة" *Merry Times* عام 1883 يحتوي على خمس مقطوعات سهله للبيانو .
- فالس الويلدا *"Alwilda Waltz"* عام 1884 في سلم مي b.
- رقصة الجافوت "إرتجالات" *"Dances Gavottes"* عام 1884 في ري/ك.
- مسيرة أندية القوارب الأمريكية *"American Boat Clubs' March"* عام 1885 في لا b/ك.
- أربع صوناتينات للبيانو عام 1884.

السيرة الذاتية ماريو كاستلنوفو تيدسكو Tedesco-Castelnuovo Mario (1895-1968)
حياته:

مؤلف وعازف بيانو وكاتب إيطالي ولد في فلورنسا عام 1895 من أبوين يهوديين هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1939 واستقر في بيفرلى هيلز Hills Beverly وتوفي في كاليفورنيا عام 1968، عُرف بأنه أحد أبرز ملحنى الجيتار في القرن العشرين حيث ألف ما يقرب من مائة مقطوعة لهذه الآله كما ألف العديد من الأعمال منها الأغاني البسيطة والصوناتات الآلية، والأوبرا والأوراتوريو والباليه والأوركسترا، موسيقى الأفلام، وأعمال أخرى للوحة المفاتيح "للأورغن" كتبها في الـ15 سنة الأخيرة .

حملت هذه المؤلفات عناوين "توكاتا Tocata - البوق Fanfare للأورغن - مقدمة على اسم فريديريك تولان Prelude on the Name of Frederick Tulan - فوجه باسم ألبرت شفايتزر Albert Schweitaer¹.

تعليمية:

تعلم العزف علي البيانو من قبل والدته، نومي سينيجاليا Noemi Senigaglia ، ثم بدأ تعليمه الموسيقي الرسمي في معهد تشيرونيني الموسيقي Istituto Musical cherubini في فلورنسا عام 1909، حصل على درجة البكالوريوس في البيانو 1914 وفي عام 1918 أكمل دبلومة التأليف الموسيقي في مدرسة الموسيقى في بولونيا تحت إشراف الإيطالي الشهير إديبراندو بيتزيتي* Ildebrando Pizzetti ، بيتزيتي هو الشخصية الموسيقية الأكثر أهمية في التطور المبكر لكاستيلو نوفو تيديسكو، حيث بدأ الدراسة معه عام 1915.

عام 1917، شكل كاستيلو، جنباً إلى جنب مع بيتزيتي وماليبيرو Malipiero وريسيجي Respighi وجوي Gui وكارلو بيرينيلو Carlo Perinello وتوماسيني Tommasini، جمعية الموسيقى الإيطالية Societa Italiana di Musica (التي أصبحت فيما بعد الجمعية الوطنية للموسيقى الحديثة Societa Nazionale di Musica Modern)؛ على الرغم من أنه لم يكن عضواً مؤسساً، إلا أن كاستيلونوفو تيديسكو كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالمجموعة. وقد تعززت سمعته من خلال العروض التي رعاها الفرع الإيطالي.¹

أعماله:

عام 1924 ألف كونشيرتو إيطالي في صول الصغير للكمان والأوركسترا عبارة عن مزيج من أسلوب فيفالدي مع موضوعات مستوحاة من الأغاني الشعبية الإيطالية في القرنين السادس عشر والسابع عشر.

¹ - THIEL, Jean Lewis, University of Missouri – Kansas City ,D.M.A., 1970 Music, Presented to the Faculty of the University Of Missouri–Kansas City in partial fulfillment the requirements of the degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS University Microfilms ,Inc ,.Ann Arbor ,Michigan. B.Mus ,.Lawrence University , 1963.

* - إديبراندو بيتزيتي: مؤلفاً إيطالياً للموسيقى الكلاسيكية، فضلاً عن كونه عالم موسيقى وناقداً موسيقياً. Ruth C. Lakeway, *Indiana University* .Italian Art Song .(Robert Charles White (1989). "Ildebrando Pizzetti (1880–1968 [.p. 121](https://doi.org/10.1215/00141801-2012-001) .[ISBN 9780253331540](https://doi.org/10.1215/00141801-2012-001) .Press

¹ - Westby James, "Mario Castelnuovo–Tedesco", In The New Grove Dictionary of Music and Musicians , Editor Sadie Stanley, 2nd Editions, New York: Oxford University Press, vol 5, 2001. pg:255

عام 1926 قدم أول أوبرا له بعنوان "ماندراجولا" Mandragola، وهي مستوحاة من مسرحية لنيقولا مكيافيلي** Niccolò Machiavelli، كما كان تراثه اليهودي هو مصدر إلهام رئيسي آخر له ، وأهمها الكتاب المقدس والطقوس اليهودية.

في عام 1930، عُرضت مقطوعاته السيمفونية المتنوعة للكمان والأوركسترا لأول مرة في نيويورك. كما ظهرت مقطوعة فاننازيا وفوجة باسم إديراندو بيتزيتي للبيانو.

ألف عام 1931 كانتاتا ذات المناظر الخلابه "باكو في توسكانا" scenic cantata Bacco in Toscana في ميلانو.

عام (1931) كتب كونشيرتو الكمان رقم 2 ، بناءً على طلب ياشا هيفيتز Jascha Heifetz*، تعبيراً عن فخره بأصوله اليهودية، "روعة الأيام الماضية"، في مواجهة معاداة السامية المتزايدة التي كانت تجتاح معظم أنحاء أوروبا.

في نفس العام، ظهرت أول ثماني مقطوعات افتتاحية لمسرحيات شكسبير. وقد اكتملت شهوة هذه المقطوعات الافتتاحية في عام 1942.

خلال ثلاثينيات القرن العشرين، كتب أيضًا العديد من الحفلات الموسيقية، وقطع كورالية متنوعة، وموسيقى حجرة، وكونشيرتينو للقيثارة وسبع آلات (1937). وأنتجت آخر أوبرا له "أوكاسان ونيكوليت" Aucassin et Nicolette في عام 1938.

في عام 1939، أُجبر كاستلنوفو تيديسكو على مغادرة إيطاليا. هاجر إلى الولايات المتحدة، واستقر في الولايات المتحدة الأمريكية واستمر في التدريس والتأليف حتى وفاته في مارس 1968.

ويعد أفضل أعماله الكلاسيكية الجديدة، كونشيرتو الجيتار رقم 1 عام في سلم "ري" في 1939. تشمل أعماله اللاحقة موسيقى برنامجية لأوركسترا كاملة، وموسيقى حجرة، وصوناتات متنوعة، وكونشيرتو للكمان والبيانو والجيتار، واثنين من الباليه، وموسيقى تصويرية لأفلام هوليوود. أسلوب ماريو كاستلنوفو:

** - نيكولا دي برناردو دي مكيافيلي (3مايو 1469 - 21 يونيو 1527) دبلوماسيًا ومؤلفًا وفيلسوفًا ومؤرخًا فلورنسيًا عاش خلال عصر النهضة الإيطالي.

Machiavelli, Niccolò . [Longman Dictionary of Contemporary English](#) . Longman . Retrieved 5 August 2023

* ياشا هيفيتز (2 فبراير 1901 - 10 ديسمبر 1987) عازف كمان يهوديًا روسيًا أمريكيًا، ويُعتبر على نطاق واسع أحد أعظم عازفي الكمان في كل العصور.

"Jascha Heifetz Is Dead at 86; A Virtuoso Since Childhood ."The New York Times .December 12, 1987 .Retrieved 25October ,2014.

- إستخدام الهارمونيّات غير التقليديّة، وطور مفردات مميزة ومُحسّنة بناءً على تتابعات من التالقات المتوازية، ومجموعات من الأصوات اللاتونالية والكونتربونت السلس.
- غالبًا ما تكون الصور المحددة هي أساس عمله: على سبيل المثال، يمثل اللون الأخضر غروب الشمس فوق البحر، وينتهي بشعاع أخضر نهائي.
- وصفت إحدى الروايات المعاصرة موسيقاه بأنها "تعكس الريف الفلورنسي المسامي] بخطوط متموجة ناعمة.
- أسلوبه الكلاسيكي الحديث يكشف أيضًا عن اعتماده على الأشكال التقليديّة واهتمامه بتاريخ الموسيقى الإيطاليّة المبكرة حيث بدأ في عشرينات القرن العشرين في استخدام موضوعات أصلية مستوحاة من الموسيقى الإيطاليّة ظهرت في أعمال للبيانو والكمان والتشيلو والرابسودي العبري والكونشيرتو الإيطالي للكمان والأوركسترا.¹
- وُصفت موسيقى كل من ماريو كاستيلنوفو تيديسكو وموسيقى معلمه إديراندو بيتزيتي بأنها "دينية" و"درامية" و"رومانسية". وكانت التأثيرات الرئيسيّة على أسلوبه الموسيقي هي الموسيقى الصوتية والآلية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، والتعبيرات الشعبيّة الإسبانيّة والإيطاليّة، والشعر الإنجليزي والمسرح وخاصة مسرحيات شكسبير؛ والعهد القديم والإيمان اليهودي.²
- واختياراً يري كاستلنوفو تيديسكو أن الموسيقى قبل كل شيء هي وسيلة للتعبير، وأن كل شيء يمكن ترجمته إلى مصطلحات موسيقية: "المناظر الطبيعيّة والكتب، والصور والتماثيل.³

¹ - Westby James, "Mario Castelnuovo-Tedesco", In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Editor Sadie Stanley, 2nd Editions, New York: Oxford University Press, vol 5, 2001.pg:255

² - THIEL, Jean Lewis, University of Missouri - Kansas City, D.M.A., 1970 Music, Presented to the Faculty of the University Of Missouri-Kansas City in partial fulfillment the requirements of the degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan. B.Mus., Lawrence University, 1963.

³ - Westby James, "Mario Castelnuovo-Tedesco", In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Editor Sadie Stanley, 2nd Editions, New York: Oxford University Press, vol 5, 2001.pg:256

ثانياً : الإطار التطبيقي:

إختارت الباحثة ثلاث مؤلفات تم تأليفها لمحاكاة الحشرات المختلفة، لتوضيح طريقة تناول كل مؤلف للحشرة باختلاف نوعها ، كذلك اختارت الباحثة المؤلفات متدرجة في الصعوبة ليتمكن الاستفاد منها في مراحل دراسية مختلفة.

The Bee and the Clover

المقطوعه الأولى:

شكل رقم (2)

يصف النحلة فوق زهرة البرسيم

شكل رقم (1)

يصف النحلة

اسم المؤلف : آدم جيبيل

أسم المؤلفه: النحلة وزهرة البرسيم

السلم : صول /ك

الصيغة : ABA2 and cadenza

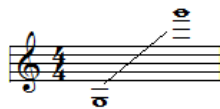
السرعة : سريع ومبهج¹ Allegro Giocoso

الميزان : $\frac{2}{4}$

النسيج : هوموفوني

الطبقة الصوتية: إستخدم المؤلف أغلب النغمات في طبقة

صوتية في مفتاح صول

شكل رقم (3)

يوضح الطبقة الصوتية

التحليل العزفي:

الفكره الأولى (A):

² - مصطلح ايطالي بمعنى مرح او بهيج تعبير يستخدم لتوجيه المؤدين للعزف بطريقة سعيدة أو مرحة، . allegro giocoso ، سريع

ومبهج. <https://www.freemusicdictionary.com/definition/giocoso>

من أنكروز م¹⁶⁻¹ قفلة نصفية في سلم صول /ك تقوم الفكرة على نغمات مفردة في ايقاع مكونه أربيج سلم صول يليها نغمات مزدوجة في اليدين بأداء متقطع إستكاتيسيمو¹ Staccatissimo (▼) من م¹⁶⁻⁹ إعادة حرفية للعبارة السابقة من انكروز م⁸⁻¹ وليحاكي زن طيران النحلة مرة أخرى بحثا عن زهرة أخرى ليمنص رحيقها.

من أنكروز م²⁴⁻¹⁷ قفلة نصفية في سلم صول /ك يحاكي فيها إلتصاق آخر للنحلة بزهرة البرسيم وتقوم الفكرة على سكشن مبني على نموذج لحنى مكون من مازورتين عبارة عن نغمات مفردة صاعدة ثم هابطة لترتكز على نغمة واحدة متكررة بأداء متقطع "أستكاتو" في اليد اليمنى يقابلها آلبرتو باص مكون نغمات مزدوجة يليها نغمة مفردة في اليد اليسرى يتكرر هذا السكشن حتي نهاية الفكرة يليها

شكل رقم (4)

يوضح الفكرة الثانية

إعادة للثيمة الأساسية A مرة أخرى من انكروز م²⁵⁻⁴¹ ليحاكي طيران وصوت زن النحلة.

كادنزا: ختام من انكروز م⁴¹⁻⁵³ تحاكي حركة الرفرفة لجناح النحلة وفرحتها في إتمام مهمتها في إمتصاص الرحيق وتقوم الفكرة على تناوب اللحن بين اليدين حيث تعزف اليد اليسرى نموذج لحنى

شكل رقم (5)

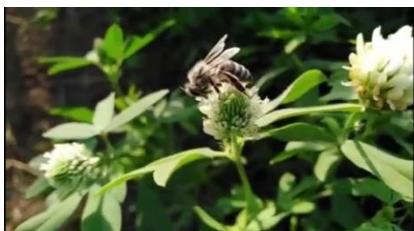
يوضح فكره الكادينزا

1 - مصطلح موسيقي إيطالي يستخدم للإشارة إلي أداء نغمة بأقصر وقت ممكن ومنفصله عن النغمة التي تسبقها تعمل علي تكتيف التأثير

تخلق صوتا مميزا تكون في شكل أسفين

<https://www.m5music.hk/en/dictionary/staccatissimo/#:~:text=%22Staccatissimo%22%20is%20a%20mu%20sical%20term,%2C%20which%20means%20%22detached%22>

التقنيات العزفية لمحاكاة النحلة:

الطبقة الصوتية:

كتب المؤلف اللحن موزع بين اليدين في طبقة صوتية متقاربة جدا في مفتاح صول (السوبرانو - ميتروسوبرانو) ليحاكي قرب النحلة من زهرة البرسيم حيث تقف النحلة فوق زهرة البرسيم لتمتص الرحيق كما موضح بالصورة.

الخط اللحني:

بني المؤلف اللحن من نغمات مفردة وأخري مزدوجة في اليدين بأداء متقطع "٧" مع تقارب اليدين في طبقة صوتية واحدة، بينما في م 8 بني فيها اللحن على نغمات سلمية صاعدة في اليدين على بعد 3ك بأداء متصل باقوس لحنية قصير والفكرة الثانية تقوم على نغمات سلمية صاعدة وهابطة في اليد اليمنى داخل قوس لحنى صغير ليحاكي إلتصاق النحلة بالزهرة يصاحبها في اليد اليسرى نموذج إيقاعي يحتوي على نغمات مزدوجة بمسافة خامسة تامة يليه نغمة مفردة بقفزة ثلاثة هابطة وايضا بأداء متصل بأقواس لحنية صغير تحاكي التصاق النحلة بالزهرة وامتصاص الرحيق.

شكل رقم (6)

يوضح الخط اللحني لمحاكاة النحلة

تقنيات الأداء:

- الأداء المتقطع: استخدم المؤلف منه نوعان (.) يعبر عن زن النحلة أثناء الطيران أو إمتصاص الرحيق - (٧) ليحاكي سرعة الطيران.
- الأداء المتصل: استخدم الأقواس اللحنية القصيرة ليحاكي إلتصاق النحلة بالزهرة وطيران النحلة مرة أخرى لإلتصاقها بزهرة أخرى لاقتراب الأزهار من بعضها.

التعبير:

إستخدم المؤلف أساليب تعبير خافته مثل P- mf- متدرج من القوة للخفوت <dimin F > لعبير عن الحركة الخفيفة للنحلة أثناء الإلتصاق بالزهرة أو أمتصاص الرحيق أو لتعبير عن زنها أثناء الطيران.

الإيقاع:

إستخدم إيقاع لمحاكاة حركة جناح النحلة أثناء الطيران أو الرفرفة فوق الزهرة-

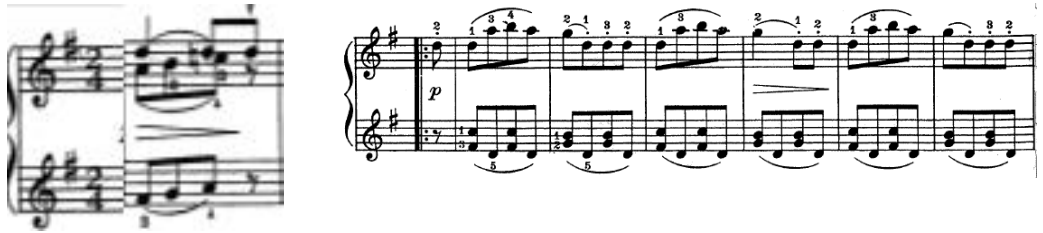
إيقاع لسرعة الطيران.

الإرشادات العزفية:

- يجب على العازف فهم وتخيل حركة طيران النحل بين الزهور وفوق الزهور وأثناء إمتصاص الرحيق.

- يجب على العازف التفرقة بين الأداء المتقطع "الاستكاتو" والأداء المتقطع "استكاتيسيمو" فالأداء المتقطع "ستكاتو" (.) أن تاخذ النغمة نصف قيمتها الزمنية وترفع اليد بخفة لأعلى بعد أداء النغمة وان تأتي الحركة من الرسغ على مستوى المفاتيح، بينما الأداء المتقطع "ستكاتيسيمو" (v) أن تأخذ النغمة ربع قيمتها الزمنية وتأتي الحركة من الرسغ وتؤدي بأطراف الأصابع مما يعطي رنين صوتي للنغمة متقطعا قويا، كما في التيمة الأساسية لمحاكاة خفة النحلة أثناء الطيران مع زنها حتى تستقر على زهرة .

يجب على العازف عند أداء الأقواس القصيره الأداء بعمق بشكل متصل مع التدرج في خفوت الصوت لتحقيق الأداء المطلوب على أن تكون أصابع اليد أكثر اقترابا للوحة مفاتيح البيانو ليحاكي إلتصاق النحلة بالزهرة، كما يجب ان تكون الأصابع اكثر مرونة لأداء النغمات المتقطعة بالسرعة والأداء المطلوب.

شكل رقم (7)

نموذج يوضح تيمة إلتصاق النحلة بالزهرة

شكل رقم (8)

نموذج يوضح تيمة زن النحلة

- يجب على العازف عند أداء النغمات المزدوجة في اليدين كما في م 2 .

التدريب ببطئ لقرب اليدين من بعضها ولقرب النغمات ويتطلب هذا الإستدارة الكاملة لليد مع وضع اليد والأصابع قريبة من لوحة المفاتيح والعزف بثقل الاصابع للحصول على قوة لمس متساوية للنغمات كما يجب أن تسمع نغمات المسافات

المزدوجة كوحدة واحدة وبعد التدريب عليها جيدا يؤديها العازف بالأداء المتقطع "ستكاتيسيمو" بمساعدة الرسغ وأطراف الأصابع ليحاكي رنين يشبه زن النحلة.

- نغمات مزدوجة في مسافة ثلاثة كبيرة بقوس لحني قصير في م (5-7) يحاكي إلتصاق النحلة بالزهرة يتطلب عزفي نغمتي المسافة الهارمونية المزدوجة الوضع الرأسي والحركة الجانبية ويراعي فيها تثبيت إحدى النغمتين وإستخدام الحركة الدائرية للمساعد من الرسغ وتدوير اليد اليسرى لتحقيق عزف متصل ومرونة في الأداء وتثبيت النغمة المفردة قبل أداء المسافة الهارمونية التالية لتحقيق الأداء المتصل للنغمات المزدوجة في اليد اليسرى كذلك يتطلب أدائها عزف نغمتي المسافة الهارمونية المزدوجة كوحدة واحدة وكأنها نغمة واحدة مع التركيز جيدا لتغير القفزات والمسافات الهارمونية من مازورة لأخرى.

- نغمات مزدوجة في اليد اليمنى من م 50-52 يقابلها تألفات هارمونية ثلاثية بأداء متقطع ستكاتو ينتهي بنغمات مزدوجة في اليد اليسرى يراعي الدارس عند عزفها أولا ما تم ذكره في الفقرة السابقة الخاصة بالنغمات المزدوجة ثانيا التدريب ببطئ علي التألفات الثلاثية وأدائها بقوة متساوية حتي لا نضغى نغمة على الاخرى مع مراعاة القيمة الزمنية للسكتات.

- التعبير:

يجب عند عزف النغمات الخافته أن يكون لمس النغمات بإستخدام وزن الأصابع فقط للضغط على المفاتيح ليساعد بعزف هادئ وإنشاء صوت دقيق. كما يجب ان تكون الأصابع أكثر عمودية لتحقيق صوت أكثر نعومة.

* تري الباحثة ان تلك المؤلفه تناسب مستوي المتوسط من المبتدئين .

مقطوعة رقم (2)

العثة

حشرة العثة هي مجموعة كبيرة الحشرات التي تشبه الفراشة وكلاهما من رتبة حرشفيات الأجنح، حيث تقوم بتلقيح النباتات ليلاً.

شكل رقم (9)

يوضح العثة

إسم المؤلف: جون تمسون

إسم المؤلف: العث Moths

السلم : صول

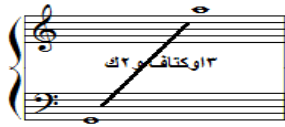
الصيغة : ثلاثية ABA₂

السرعة : سريعة جدا

الميزان : 4⁴

النسيج : هوموفوني

الطبقة الصوتية

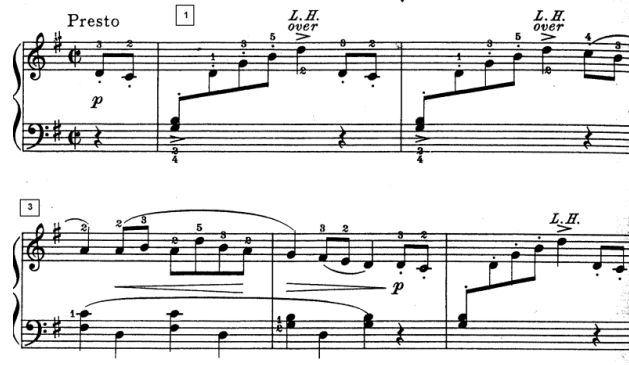

شكل رقم (10)

يوضح النطاق الصوتي

التحليل العزفي :

الفكرة الأولى A تبدأ بأربيج لسلم صول الكبير موزع بين اليدين في اي قاع ♩ بأداء افتتاحي بهيج متقطع ليحاكي طيران مجموعة من حشرات العثة، الجزء الثاني من الفكرة من انكروز م3-4 ، تغير اللحن إلى نغمات سلمية يليها قفزات صاعدة وهابط بأداء متصل مستخدما القوس اللحني الصغير و slur والكبير phrass يقابلها مصاحبة هارمونية قائمة على نغمات مزدوجة يليها قفزة على نغمة مفردة بوحدة نوار قفلة تامه في صول /ك، من انكروز م7-10 النوار الثالث تصوير مع التنويع للجزء الثاني من الفكرة قفلة تامه في سلم ري/ك.

شكل رقم (11)

يوضح الفكرة الاولى

الفكرة الثانية B : تبني على التنوع للنموذج الحني والإيقاعي للجزء الثاني من الفكرة الاولى في اليد اليمنى بينما المصاحبة باليد اليسرى عبارة نغمات مفردة في وحدة بلانش يليها نغمة سليمة هابطة

شكل رقم (12)

يوضح تيمة محاكاة صوت العثة

بقوس لحني صغير ثم يتغير الصوت المصاحب إلى سككات يليها نغمات مزدوجة بأبعاد ناقصة تحاكي صوت العثة

الفكرة الثالثة: إعادة للفكرة الأولى.

كادنزا: من انكروز م 25-38 تطويل مبني على التنوع للنموذج الحني والإيقاعي للجزء الثاني من الفكرة الاولى في اليد اليمنى مع مصاحبة متنوعة بين نغمات مزدوجة وقفزات لحنية بين نغمتين مفردتين في وحدة نوار داخل اقواس صغيرة .
التقنيات المستخدمة لمحاكاة حشرات العثة:
الطبقة الصوتية:

إنقل المؤلف بين طبقة الباص والسوبرانو في محاكاة حركة العنث، بينما إستخدم طبقة السوبرانو في محاكاة حوار بين العنث وأصواتهم.
عنصر اللحن:

بني أجزاء من اللحن على القفزات اللحنية بأداء متقطع ليحاكي إنتقال حشرات العثة من زهرة لأخرى ويعبر عن خفة حركتها- كما بني أجزاء من اللحن على خطوات سلمية يليها قفزات لحنية صاعدة وهابطة برباط لحن يحاكي طيران حشرات العثة والتصاقها بأغصان النباتات، كذلك بني

اللحن في طبقات صوتية مختلفة السوبرانو والباص علي صيغة سؤال وجواب يحاكي حوار بين
مجموعه من العث، بني النغمات المزدوجة على المسافات الناقصة ليحاكي أصوات العث.
تقنيات الأداء:

إستخدم المؤلف مجموعة من التقنيات

الأداء المتقطع: ليحاكي قفزات العث من مكان لآخر وخفة حركتها.

الأداء المتصل phrass: يحاكي طيران العث ومشيتها

على الغصن أو الحائط، كذلك إستخدم الأقواس اللحنية

القصيرة ليحاكي حوار بين العث.

شكل رقم (13)

يوضح حوار بين العث

تقاطع اليدين: كما ظهر في التيمة الأساسية بالفكرة الأولى ليحاكي طيران العث وتقاطعهم لبعض.

علامة كرونا ♩ : لإطالة الزمن في كلا اليدين ليعبر عن نهاية فقرة وبداية فقرة أخرى.

الضغط: ليعبر عن وقوف الحشرة بعد كل طيران، او ليحاكي صوت الحشرة.

الإيقاع : إستخدم وحدة الكرش والنوار في بناء اللحن .

السرعة : كتب المؤلف المؤلفة بسرعة سريعة مع إيقاع مبني على الكروش ليحاكي خفة حركة

حشرة العثة.

التعبير: إستخدم علامات تعبيرية متنوعة لمحاكاة الحركات المختلفة للعث مثل إنتقاله من تعبير p،

mp، mf، f إستخدمه لتعبير كريشندو وديمينويندو بكثر لمحاكاة حركة العث.

الإرشادات العرفية:

- يجب على العازف فهم وتخيل نوع الحشرة وطرق طيرانها وحركتها عند الوقوف على سطح ما او

على غصن وشكلها حتي يتمكن من أداء المؤلفة.

توضح الباحثة ان أداء التيمة الأولى الأساسية التي تحاكي حركات العث تؤدي موزعه بين

اليدين حيث وضعت الباحثة علامة توضح ذلك على خلال المدونه.

شكل رقم (14)

يوضح التيمة بين موزع اليدين

تقاطع اليدين: التدريب ببطئ على أداء تقاطع اليدين حيث تكون اليد اليسرى أعلى من اليمنى في شكل دائري صغير وتأتي الحركة من الكتف، وأن تؤدي النغمة بالضغط باليد اليسرى كما دونها المؤلف، مع مراعاة الأداء المتقطع للتيمة كاملةً وأن تاخذ النغمات نصف قيمتها الزمنية و تأتي الحركة من الرسغ على مستوى المفاتيح

شكل رقم (15)

تمرين مقترح للتدريب على تقاطع اليدين

شكل رقم (16)

يوضح تقاطع اليدين

الأقواس اللحنية: ظهرت عدد من الاقواس اللحنية موزعه بين اليد اليمنى و اليسرى و يتطلب:

- إتقان الحركة العزفية للأقواس اللحنية أن تعزف النغمة الأولى في القوس اللحني بعمق وقوة من خلال عزفها بوزن ثقل الذراع ونزول الرسغ قليلاً إلى أسفل يلي ذلك التدرج في عزف النغمات التي تشتمل عليها المدونة ويختتم أداء القوس اللحني بعزف النغمة الأخيرة بخفة وهدوء برفع الرسغ قليلاً إلى أعلى.
- يراعى أداء التقنية في بداية التعلم أن تكون في زمن بطيء ثم التدرج في السرعة بعد إتقان الحركة العزفية.

شكل رقم (17)

يوضح تداخل الاقواس اللحنية

مع مراعاة تحقيق التعبير المطلوب " التدرج في الصوت من الصوت الخافت إلى القوة ثم إلى الخافت بيانو".

مسافات هارمونية: يليها نغمة مفردة داخل قوس لحني يتطلب أن تعزف المسافة الهارمونية المزدوجة بعمق وقوة من أعلى وأن ترفع اليد بخفة في نهاية القوس اللحني، ويجب أن تعزف كوحدة واحدة وكأنها نغمة واحدة، مع تثبتها حتى يصل بالاصبع الخامس للنغمة المفردة التي تليها ليحقق الاتصال اللحني كما موضح في الشكل السابق.

تقنيات الأداء:

الاكسنت : ظهرت علامة الاكسنت > عند محاكاة صوت العث لذا يجب على العازف أدائها النغمة بشدة بينما ظهرت علامة الضغط الأخرى في نهاية قوس لحني وهي أيضا بداية مازورة وهنا يختلف أداء القوس اللحني الصغير حيث ينتهي بأداء قوي للنغمة مع أداء منقطع وليس بأداء ناعم مثل أداء باقي الأقواس السابقة مع مراعاة عزفها بنصف القيمة الزمنية ورفع اليد بعد أداء النغمة مباشرةً.

شكل رقم (18)

يوضح الاكسنت في نهايات

- تري الباحثة ان تلك المقطوعة تناسب المستوى المتوسط من المبتدئين.

- المقطوعة الثالثة:

المقطوعة الثالثة هي الحركة الأولى من صوناتين " عالم الحيوان " sonatina zoological op.

187 . 1960. للمؤلف ماريو كاستلنوفو تيديسكو وتتكون من أربع حركات

الحركة الأولى : اليعسوب Libellule

الحركة الثانية : الحلزون La chiocciola

الحركة الثالثة : سحلية Lucertolina

الحركة الرابعة: " النمل Formiche

وتم إختيار العينة من ضمن حركات الصوناتين لأنها تتناول نوع من أنواع الحشرات لذا إختارت الباحثة الحركة الأولى فقد.

وصف الحشرة: اليعسوب

اليعسوب بالايطالية Libellule والانجليزية Dragonfly

هو نوع من الحشرات اللافقارية ومن العث يطلق عليه رعاشة العثة يتميز اليعسوب بجسم طويل ونحيل مقسم إلى ثلاث أجزاء رئيسية وهي الرأس والصدر والبطن، يمتلك عينين كبيرتين. لديه القدرة علي الطيران أسرع من إي حشره من الحشرات الطائرة حيث يمتلك جناحات قوية وشفافة تمكنه من الطيران بسرعات عالية وبطرق متنوعة للأمام والخلف وللجانبيين وحركات مفاجئة كذلك يمكنه التحلق في الهواء بشكل ثابت .¹

اسم المؤلف: يعسوب Libellule

اسم المؤلف: ماريو كاستلنوفو تيديسكو Mario Castelnuovo – Tedesco

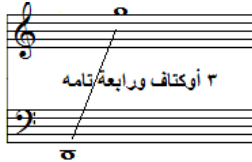
السلم : لا تونالي

الصيغة : العمل انطباعي للمحاكاة ليس له صيغة تقليدية وسوف تتناول الباحثة الموضوع من حيث كل فكرة وما تحاكيه وتعبّر عنه، وأين ظهرت وبشكل يكاد يكون حر حسب ما يرغب المؤلف في مكائاته وقت الظهور

السرعة : متغير السرعة بين متقلبة Capriccioso – يتحرك Mosso

الميزان : $4^5 - 4^2$

النسيج : هوموفوني

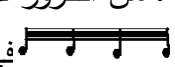

الطبقة الصوتية: إستخدم طبقة صوتية واسعة للتعبير عن مدي طيران الحشرة.

شكل رقم (19)

الطبقة الصوتية للمؤلفة

التحليل العزفي:

مقدمة : من انكروز م1- 4م قائمة على تيمة لحنية مبنية على قفزات لحنية صاعدة وهابطة في إيقاع في وحدة التريبيل كروش يظهر هذا النموذج صاعد وهابط بنفس الأبعاد خلال المقدمة ويتخلل بين كل موتيفة واخرى سكتات لحنية في بداية الموازير ثم تتلاشي السكتات لتظهر

¹ <https://www.youtube.com/@aljazeera documentary>, عالم اليعاسيب

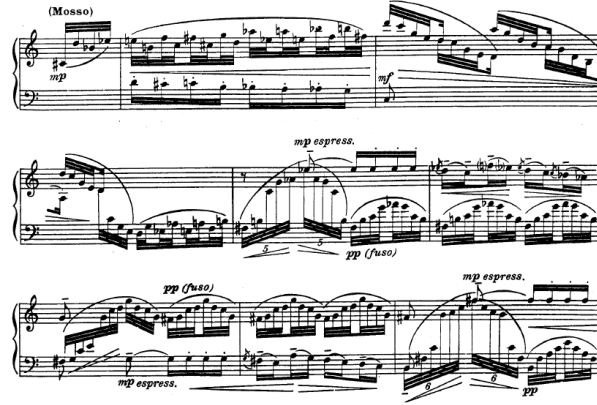
التيمة اللحنية متتالية بدون سكتات في مفتاح صول فقط، يحاكي فيها الحركات البهلوانية لليعسوب
تننقلة بين الأغصان.

شكل رقم (20)

يوضح تيمة المقدمة

الفكرة الاولى: من انكروز م⁵-م¹⁶ تبدأ الفكرة بالموتيفة الأولى من المقدمة يليها مسافة الرابعة الهابطة في شكل سيكوانس صاعد على بعد ثانية صغيرة في اليد اليمنى يحاكي حركة صعود الحشرة على الغصن بايقاع مقابل نغمات كروماتية هابطة في وحدة الدوبل كروش في اليد اليسرى يليها لحن هابط قائم على مسافة لحنية وقفزات في اربيجات لحنية في ايقاع يحاكي فيها طيران اليعاسيب وتحلقها في الهواء وحركاتها البهلوانية.

شكل رقم (21)

يوضح الفكرة الاولى

قنطرة: من م¹⁶- م¹⁹ قائمة على موتيفة لحنية مبنية على قفزات لحنية تشبه الأربيج في اليد اليسرى يليها الموتيفة اللحنية الأولى للمقدمة في اليد اليمنى يليها نماذج لحنية جديدة قائمة على نغمات مزدوجة مبنية على مسافة الرابعة التامه في لحن كروماتي صاعد في صوت السوبرانو يقابلها لحن كروماتي هابط باليد اليسرى ليحاكي تلاحق أحد اليعاسيب للأخر .

شكل رقم (22)

تلاحق أحد اليعاسيب للأخر

الفكرة الثانية: من أناكروز م²⁰ - م³⁸ تبدأ من الموتيفة الأولى في المقدمة يليها لحن قائم على النغمات المزدوجة على بعد الرابعة التامة في وحدة الكروش في اليد اليمنى بايقاعات مختلفة يقابله نغمة مفردة بايقاع مع استخدام السنكوب، يحاكي فيها إلتصاق يعسوبين ببعضهما البعض وطيرانهما ملتصقين لبعضهم البعض لذلك حافظ المؤلف على وجود نغمات مزدوجة ذات مسافات واسعة.

شكل رقم (23)

إلتصاق يعسوبين ببعض

The musical score for Figure 23 is divided into two systems. The first system is marked '(Un poco meno)' and 'قنطرة' (Cantata). It features a piano part with dynamics 'p dolce' and 'pp'. The second system is marked '(Allegretto grazioso)' and 'بداية الفكرة الثانية' (Start of the second idea). It features a piano part with dynamics 'pp cristallino' and 'pp'.

شكل رقم (24)

يوضح تيمة القنطرة وتيمة الفكرة الثانية

يحاكي النموذج اللحني من م³³-م³⁶ إنتهاء اليعسوبين من إلتصاقهما.

التقنيات المستخدمة لمحاكاة حشرات اليعسوب

الطبقة الصوتية: إستخدم المؤلف الطبقة الصوتية في مفتاحي صول وفا ليحاكي طيران اليعاسيب بينما إستخدم الطبقة الصوتية في مفتاح صول ليحاكي إلتصاق يعسوبين مع بعضهما كما أستخدم الطبقة الصوتية في مفتاحي صول وفا ليحاكي طيران تلك اليعسوبين معا ملتصقين تمهيدا لإنفصالهما عن بعض وطيران إحداهما بعيدا عن الأخر.

عنصر اللحن: بنى اللحن على قفزات لحنية صاعدة وهابطة ونغمات كروماتية في وحدة التريبيل وحلية الاتشكاتورة ليحاكي طيران اليعاسيب في جميع الاتجاهات.

كذلك بنى الجزء الثاني من اللحن على نغمات مزدوجة على بعد الرابعه التامة ليحاكي إلتصاق اليعسوبين معا.

الإيقاع: بنى اللحن في وحدة التريبيل كروش بأشكال إيقاعيه مختلفه منها الخماسية والسادسية والسباعية في وحدة التريبيل كروش ليحاكي خفة الحشرة وسرعة طيرانها.
أساليب الأداء:

إستخدم المؤلف ليحاكي حركة اليعاسيب مجموعة من الأساليب:

الأقواس اللحنية: إستخدم الأقواس اللحنية الطويلة ليحاكي إنتقالها من غصن لآخر والقصيرة slur ليحاكي صوتها، مع إستخدم علامة التينوتو(-) لتوضيح صوت الحشرة.

السرعة: إختلفت السرعات من جزء لآخر عند محاكاته للطيران إستخدم وحدات التريبيل لتعطي سرعة عند الأداء ويحاكي بها طيران الحشرة وعند إلتصاق اليعسوبين إستخدم سرعة أقل من السابقة مع إستخدم وحدة الكروش ليحاكي حركتهما البطيئة مثل :

متوسط السرعة رشيق *Allegretto è grazioso* - قليلا منه *un poco meno* - سريع *presto* -
أوسع قليلا *un poco piu largo* - إتساع *Allargando* - واسع أو بطيئ جدا *Largo* - سريعة
وخفيفة *Rapido e leggero*

التعبير: إستخدم العديد من علامات التعبير والمصطلحات التعبيرية الخافته والناعمه ليحاكي خفة طيران وشفافية جناح تلك الحشرة إستخدم *mp-pppp* كذلك إستخدم مصطلحات *capriccioso* *ed elegante, a placere* غريب الأطوار وأنيق ليصف الحشرة، *Allegretto grazioso* متوسط السرعة برشاقة، *agile e leggero* رشيقه وخفيفة، *dolcissimo- teneramente* غنائي بحنان.

الإرشادات العزفية:

- فهم العازف الجيد لحشرة اليعسوب وحركتها ومواصفات جسمها من ليونة خفة أجنحتها الشفافة كذلك سرعة حركاتها.

- التدريب ببطئ شديد على جزء جزء في المؤلفه ثم التدرج في السرعة للوصول إلى الاداء المطلوب.

- استخدام وحدة الكروش كوحدة أساسية لحساب الزمن.
 - تسجيل الدارس كل جزء يقوم بالتدريب عليه ثم يسمعه مرة أخرى ليحدد أخطاءه .
 - فهم المصطلحات المدونة في العمل وهدف المؤلف من كل مصطلح للتعبير عن حشرة اليعسوب.
- مصطلحات المؤلف:**

وتعني بالايطالية حركة ويقصد بها المؤلف حركة الطائر وهنا يجب على العازف أداء هذا الجزء بحركة أي بسرعة حتي يحاكي الحركات البهلوانية للحشرة ويتطلب هذا : التدريب ببطئ مع العزف بمفصل الأصابع لتحقيق العزف السريع.	Mosso
تعني ذاب ويقصد هنا اختفاء اليعسوب بين الاغصان وهذا ما حققه في المؤلفه عندما أضاف كلمة يذب مع تعبير خافت جدا <i>pp</i> قي اليد اليمنى بينما تعزف اليسرى تيمة أخرى بتعبير أعلى نسبيا <i>mp</i> . وهذا يتطلب من العازف التدريب على تيمة اليعسوب في اليد اليمنى مستقلة ثم دمجها مع اليد اليسرى.	Fuse
أقل سرعة من السابق ليحاكي تراجع سرعة اليعسوب عند إتصافه بيعسوب آخر.	Un poco meno
متوسط السرعة وبرشاقة ويؤكد أيضا على تراجع سرعة اليعسوب بسبب التلاصق بيعسوب آخر .	Allegretto grazioso
واضح وضوح الشمس ولامع ويعني أداء هذا الجزء في صوت السوبرانو أداء واضح جدا ويعني إبراز النغمات المزدوجة جيدا باستخدام مفصل الكوع ومفصل اليد .	Cristallino
رشيقة وخفيفة وهنا يصف حركة اليعسوب بعد انفصاله عن اليعسوب الاخر وانطلق للطيران بحرية مستخدما مفصل الاصابع .	Agile eleggero

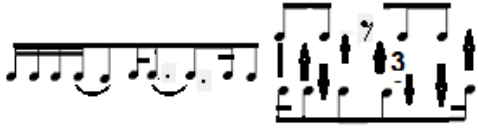
الإيقاع: استخدام المؤلف إيقاع الخماسية، السباعية، السداسية مقابل وحدة كروش ليحاكي سرعة اليعسوب في الفكرة الأولى وتري الباحثة التدريب أولا بعيد عن المدون لفهم أداء كل إيقاع .

ظهرت في الفكرة الثانية مقابلات إيقاعية مثل:

- م 21 إيقاع تاتي و التري يو لي مقابل ايقاعين تافافي

الايقاع:

الأداء:

شكل رقم (25)

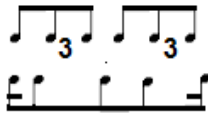
يوضح مقابله إيقاعية

-تنصح الباحثة الدارس إن يرجع الايقاع إلى أصله ويؤدية بمعنى أيقاع الثلثة التري يو لي بدون سكتة كذلك ايقاع تا فا في يرجع إلى أصله هو تافاتيفي مع تسكيت الصوت الاوسط وهنا نجد ان

ايقاع الثلثية مقابل رباعية يكون الناتج السمعي

ويؤدى هذا الشكل كالاتي

- م 22 مقابلة اثنين التري يو لي ايقاع الثلثية مقابل أيقاعين تافافي.

الايقاع:

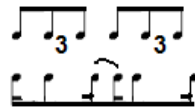
الأداء:

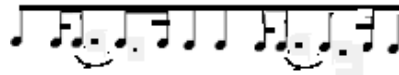
شكل رقم (26)

ايقاع التري يو لي مقابل تافافي

الاداء

الناتج السمعي:

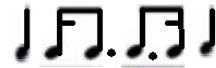
م72 مقابلة ايقاعية تري يولي مقابل تافافي بتقسيم داخلي
الاداء:

شكل رقم (27)

ايقاع تري يولا مقابل تري يولا

الناتج السمعي تا تافا تافي تا

أساليب الأداء:

م1: الموتيفة الأساسية المعبرة عن الحشرة تحتوي على مسافة أوكتاف وتانية صغيرة يليها قفزات لحنية على بعد الثالثة صاعدة وهابطة لذا تقترح الباحثة ترقيميا للأصابع لمساعدة الدارس على أدائها وتقترح تمرين للأصابع، كما يجب على الدارس حساب زمن السكتات اللحنية بين الموتيفة الأولى والثانية مع إتخاذ وحدة زمنية.

شكل رقم (28)

يوضح ترقيم مقترح

شكل رقم (29)

تمرين مقترح للتدريب على القفزات الحنية المتنوعة صاعدة وهابطة

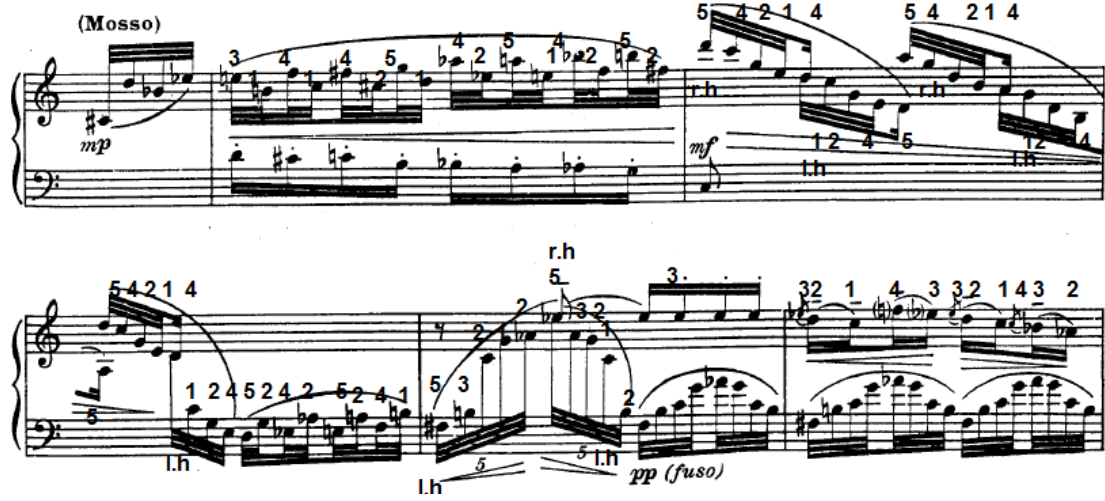
كما تقترح الباحثة عند اداء اليد الصغيرة لهذه المقطوعة تقسيم التيمة بين اليدين لتسهيل أدائها وتحقيق الترابط المطلوب

شكل رقم (30)

يوضح ترقيم مقترح مع توزيع التيمة بين اليدين لليد الصغيرة

م 6- م 8: تقترح الباحثة عند عزفها توزيعها بين اليدين لتسهيل أدائها ولتحقيق الاتصال والسرعة المطلوبه، كذلك عند أداء الاربيجات يجب أن تعمل الأصابع في مستوى واحد وأن يكون إتجاه الحركة ونقل الثقل من إصبع لأخر وان يدور الذراع من الخارج إلى الداخل إذا كان الاربيج هابط، ومن الداخل إلى الخارج إذا كان الاربيج صاعد مع وضع مستدير للأصابع.

شكل رقم (31)

توزيع الاربيجات بين اليدين

كذلك يجب على الدارس مراعاة اداء أسلوب التينوتو tenuto (الخط الأفقي، بطول رأس النغمة تقريباً، الموضوع فوق أو أسفل النغمة التي سيتم عزفها مباشرة)

م 9، م 11 أداء حلية الأتسكاتورا Acciaccatura

هي نوته صغيرة بخط مائل توجد قبل النغمة الاساسية وتؤدى بسرعة ولا تؤثر على زمن النغمة التالية لها يراعي عند أدائها أن يكون الذراع حر وفي حالة توازن بحيث ينزل الرسغ قليلا لتؤدى أصابع اليد النغمة التالية لها أداء متصلة بصوت خافت كما دون المؤلف مع الالتزام بتقويم الاصابع المقترح من الباحثة.

- الفكرة الثانية

تقوم الفكرة الثانية باكملها على نغمات مزدوجة في اليد اليمنى لتحاكي إلتصاق يعسوبين مع بعض .

وهذا يتطلب التدريب جيدا وببطئ على أداء النغمات المزدوجة ، فيجب ان تؤدى النغمات المزدوجة كوحدة واحدة وان يضغط بالذراع على النغمات المطلوبة مع استعمال مفصل واليد في عزف النغمات ، مع الالتزام بالأداء الايقاعي السابق شرحه.

شكل رقم (32)

نغمات مزدوجة تحاكي التصاق يعسويين

نتائج البحث:

من خلال ما استعرضته الباحثة في الفصل الثاني من المعلومات النظرية، وما استعرضته في الفصل الثالث من تحليل للأمثلة عينة البحث، وما اقترحت من إرشادات للأداء، سوف تستعرض أهم ما وصلت إليه من نتائج فيما يلي:

- استخدم المؤلفين العديد من تقنيات الأداء لمحاكاة أصوات الحشرات وحركاتها في المؤلفات المختارة (عينة البحث) منها ... الطبقة الصوتية - الخط اللحني - أساليب الأداء: (الأداء المتقطع- استنكاتيسيمو- الأداء المتصل -الضغط- الاقواس اللحنية-) = التعبير - الايقاع- السرعة.

= أهم متطلبات الأداء للأخراج الامثل للمؤلفة؟

واقترحت الباحثة بعض الإرشادات للعازف المصاحب ترى أنها تساعد في فهم وأداء تلك المؤلفات بشكل جيد.

- 1- الفهم الجيد لكل حشرة من جسم وحجم وسرعة طيرانها .
- 2- التدريب ببطئ عند دراسة المؤلفة .
- 3- استخدام وحدة الكروش كوحدة أساسية لحساب الزمن في حركة اليعسوب.
- 4- تسجيل الدارس كل جزء يقوم بالتدريب عليه ثم يسمعه مرة أخرى ليحدد أخطاءه .
- 5- فهم المصطلحات المدونة في العمل وهدف المؤلف من كل مصطلح للتعبير عن حشرة اليعسوب.
- 6- الالتزام باداء المتطلبات التي ذكرتها الباحثة.

التوصيات:

- في نهاية البحث وعلى ضوء النتائج التي توصلت إليها الباحثة، توصي بما يلي :
- 1- توصي الباحثة بإدراج تلك النوعية ضمن المؤلفات المطروحة للمناهج الدراسية بمكتبة الكلية لما لها من طابع وأسلوب أداء مميز .
 - 2- توفير تلك النوعية من المؤلفات التي تحاكي كل ما يخص الطبيعة بمكتبة الكلية وذلك ليعطى الدارس فرصة للتعرف وفهم علاقة الموسيقي بالطبيعة، وإختيار منها ما يناسبة.

مصادر البحث:

المرجع باللغة العربية:

1. أمال صادق، مناهج البحث وطرق التحليل الإحصائي في العلوم النفسية والتربوية، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1991).

2. دعاء سيد محمد سليمان "التقنيات العزفية لليد الصغيرة في صوناتينات آدم جايبيل لليد الصغيرة" مجلة علوم وفنون كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان عدد (1) مجلد 52 لعام 2024.

المراجع باللغة الاجنبية:

3. **Abraham, Gerald**, "Rimsky-Korsakov, Nikolay Andreyevich". In *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* (London: [Macmillan](#), 1980) 20 vols., ed. Stanley Sadie
4. - **Chief Oscar Thompson** "The international cyclopedia of music and musicians" (1887-1945), fifth-eighted, London 1975, p.g:806
5. **David B Rothenburg** "Experts Guide": *New Jersey Institute of Technology* . Retrieved 23 May 2013.
6. "**Hogue, Charles** (1987)".(Cultural Entomology ."Annual Review of Entomology .32 .Insects.org: 181199.doi/10.1146:annurev.en. 32.01 018:7.001145.Archived from the original on 17 June 2012.Retrieved 4 April.
7. **International Folk Music Council** definition (1954/5), given in Lloyd (1969) and Scholes (1977).
8. **John Sylvanus Thompson**: Pianist, pedagogue, composer, Dibble, Cameron Shawn University of Missouri - Kansas City ProQuest Dissertations & Theses, 1992. 9224624.
9. Jascha Heifetz Is Dead at 86; A Virtuoso Since Childhood ."The New York Times .December 12, 1987 .Retrieved 25October ,2014
10. **Records and Briefs** of the United States Supreme Court,1907,pg:57.
11. Sadie, Stanly: *The Grove Dictionary of Music and Musicians*, Michillan Publication, London, New York, 1995.
12. uth C. Lakeway, Robert Charles White (1989)."Ildebrando Pizzetti (1880 .R-1968 ."(Italian Art Song .Indiana University Press .p. 121 .ISBN.
13. **Spanish Word Histories and Mysteries: English Words That Come From Spanish**. Editors of the American Heritage Dictionaries (14 November 2007)Houghton Mifflin Harcourt. p. 72. [ISBN 978-0-547-35021-9](#)
14. The origin of La cucaracha is disputed, but it dates from at least the time of the Mexican Revolution
15. **The Negro on the Stage**", Harpers New Monthly Magazine, June 1889, p. 140. Such an event occurred on 31 January. See *The New York Herald*, 31 January 1843, p. 3.

16. **Thacker, Sandy** (16 May 2012". ([Music for the Bug Season in Canada](#) ."CBC Music. Archived from the original on 1 March 2016 .Retrieved 9 April .2016.
17. The Oxford Companion to Music, Oxford University Press 1955 (Percy A. Scholes.
18. **THIEL ,Jean Lewis**, University of Missouri - Kansas City D.M.A ,,1970 Music, Presented to the Faculty of the University Of Missouri-Kansas City in partial fulfillment the requirements of the degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS University Microfilms ,Inc ,,Ann Arbor ,Michigan. B.Mus ,,Lawrence University ,1963.
19. **Westby James**, "Mario Castelnuovo-Tedesco", In The New Grove Dictionary of Music and Musicians , Editor Sadie Stanley,2nd Editions, New York: Oxford University Press, vol 5, ,2001.pg:255
20. **Zusters Henriëtte** (Amsterdam, 8 november 1868 – Auschwitz, 19 februari 1943) en Rebecca (Amsterdam, 2 juni 1870- aldaar 26 oktober 1953) waren respectievelijk dans- (Leefson's dans-instituut) en pianolerares (opgeleid door Willem Mengelberg) aan de Prinsengracht 858 te Amsterdam

المواقع الإلكترونية:

- <https://www.merriam-webster.com/dictionary/scherzo>
- https://study.com/academy/lesson/scherzo-definition-form_quiz.html#:~:text=A%20scherzo%20is%20often%20thought,%20jokingly%20in%20Italian.-
- https://www.google.com/books/edition/Records-and_Briefs_of_the_United_States/Adam+Geibel+in+supreme+court+,Records+and+Briefs+of+the+United+States+Supreme+Court,1907,pg:57
- <https://www.last.fm/music/Edvard+Grieg>
- <https://www.britannica.com/biography/Bela-Bartok>
- <https://academic.oup.com/ae/article/65/1/61/5376563>
- <https://www.hebu-music.com/en/musician/john-thompson.30717/>
- Machiavelli, Niccolò" .Longman Dictionary of Contemporary English .Longman ." Retrieved 5 August 2023
- <https://www.freemusicdictionary.com/definition/giocoso>
- <https://www.m5music.hk/en/dictionary/staccatissimo/#:~:text=%22Staccatissimo%22%20is%20a%20musical%20term,%20which%20means%20%22detached%22>

ملخص البحث

تقنيات الأداء المستخدمة لمحاكاة أصوات وحركات الحشرات

في بعض مؤلفات آلة البيانو

يمتلئ عالمنا بعدد لا يحصى من الأصوات الطبيعية، ومنذ أقدم العصور كان البشر مفتونين بتلك الأصوات كما يدرك الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الطبيعة مجموعة أوسع من الأصوات من أولئك الذين يعيشون في المجتمعات الصناعية، فكان غناء الطيور مصدر إلهام مهم للملحنين والموسيقيين حيث أثرت الألحان والإيقاعات المعقدة التي تنتجها الطيور على التقاليد الموسيقية المختلفة. على سبيل المثال، أوليفيه ميسان الذي قام بنسخ أغاني الطيور بدقة إلى مؤلفاته، مما أدى إلى إنشاء قطع تعكس جمال وتعقيد موسيقى الطيور.

كذلك أثرت إيقاعات الطبيعة، من نبضات أمواج المحيط الثابتة إلى حفيف أوراق الشجر في مهب الريح في توفير نسيجاً غنياً من الصوت يلهم المؤلفين لأنماط إيقاعية في الموسيقى على سبيل المثال تحاكي الطبول الأفريقية أصوات الحيوانات والطبيعة، وتجسد جوهر العالم الطبيعي.

كما تناولت أيضاً العديد من الأغاني الشعبية في كلماتها الحشرات مثل الذبابة ذات الذيل الأورق والأغنية الشعبية المكسيكية "الصرصور التي تدور حول صرصور

ومن هذا المنطلق تناول هذا البحث ثلاث أعمال لمؤلفين من العصر الرومانتيكي والقرن الـ20 إستلهموا بعض أعمالهم من أصوات وحركات الحشرات وهم آدم جيبيل، وجون طومسون وأخيراً ماريو كاستلنوفو تيديسكو .

اشتمل البحث على المقدمة- مشكلة البحث- أهداف البحث- أهمية البحث- أسئلة البحث، دراسة سابقة مرتبطة بموضوع البحث، وانقسم إلى جزئين:-

الجزء الأول: الإطار النظري واشتمل على المعلومات النظرية الخاصة بمحاكاة الحشرات، وشخصيات البحث "جون تمسون- آدم جابيل- ماريو كاستلنوفو تيديسكو".

الجزء الثاني: الإطار التطبيقي تضمن تحليل ثلاث مؤلفات تحاكي كل واحدة نوع من الحشرات مع توضيح الأساليب والتقنيات المستخدمة لمحاكاة تلك الحشرات ومتطلبات أدائها مع وضع الإرشادات العرفية لتذليلها.

Summary

The Performance Techniques Used to Simulate the Insects' Sound and Movements in Some of Piano Works

Our world is filled with countless natural sounds, Since ancient times, humans have been fascinated and inspired by these sounds. People who live close to nature perceive a wider range of sounds than those who live in industrial societies. The birds sound was important source for composer and musicians. The complex melodies and rhythms produced by birds have influenced various musical traditions, for example, Olivier Messiaen meticulously transcribed bird songs into his compositions, creating pieces that reflect the beauty and complexity of bird music.

Also the rhythms of nature influenced, from the steady pulsation of ocean waves to the rustle of leaves in the wind, also provided a rich tapestry of sound that inspired composers to create rhythmic patterns in music. For example, African drums mimic the sounds of animals and nature, embodying the essence of the natural world.

Many folk songs also dealt with insects in their lyrics, such as the leaf-tailed fly and the Mexican folk song "The Cockroach," which is about a cockroach. From this perspective, this research dealt with three works by composers from the Romantic era and the 20th century who were inspired by some of their works from the sound and movements of insects namely: Adam Gabel, John Thompson, and Mario Castelnuovo Tedesco.

The research includes:

The introduction - the research problem - the research objectives –the importance of the research - the research questions .

The research divided into:

First: Theoretical Frame; it includes

- insect simulation - and research figures "John Thompson - Adam Gabel - Mario Castelnuovo Tedesco".

Second: The applied framework, which include

The applied framework includes the analysis of three compositions, each of which simulates a type of insect, with an explanation of the methods and techniques used to simulate those insects, the composition and the requirements for their performance, with the provision of instrumental guidelines to overcome them.