أساليب الأداء الغنائي في ثنائي Belle nuit, ô nuit d'amour (يا ليلة جميلة) عن الأداء الغنائي في ثنائي

أ.د.غ / عفت محمود عزت عياد *

أ.م.د/ محمد عبدالقادر سيد أحمد **

الباحثة / شروق أحمد محمد ***

مقدمة:

بلغ فن الأوبرا ذروته في القرن التاسع عشر ،حيث أصبح أكثر تعقيدا في المؤلفات الموسيقية من حيث زيادة الآلات المستخدمة، وكمال فن الهارموني،وارتقاء مستوى العازفين بشكل واضح عنه في الحقب الموسيقية السابقة.والذي انعكس بدوره على فن الأوبرا والتي تزيد في عناصرها الفنية عن المؤلفات الآلية الموسيقية السابقة.والذي انعكس بدوره على فن الأوبرا والتي تزيد في عناصرها الفنية عن المؤلفات الآلية البحتة (رغم اتجاهاتها المتعددة). (۱) فكان النص ذو الحبكة الدرامية،وعناصر خشبة المسرح،بالإضافة لفنون الحركة والأزياء.لتقوز في فترة زمنية محددة بعرض أكبر شكل بصري سمعي حي جاذب للمجتمع. ومن بين تلك المؤلفات في القرن التاسع عشر أوبرا حكايات هوفمان ليونسي. والتي كتب نصها لأوفنباخ المؤلفات في الأربير Jacques Offenbach (1819–1829) والتي قدمت في ثلاثة فصول وخاتمة و في بالفرنسية جيل باربير Jules Barbier (1825–1838). والتي قدمت في ثلاثة فصول وخاتمة و في كل فصل قصة مختلفة عن الأخرى.ومع أن ذلك العمل عاصر أعمالا في فرنسا مثل أوبرا كارمن كل فصل قصة مختلفة عن الأخرى.ومع أن ذلك العمل عاصر أعمالا في فرنسا مثل أوبرا كارمن على واضح بين رصانة وتعقيد المدرسة الألمانية،ورشاقة المدرسة الفرنسية بشكل بارز،و هذا ما انعكس على أجزاء أوبرا حكايات هوفمان ؛ مما دفع الباحثة للتمعن في تلك الأوبرا و دراستها و اختصت في هذا البحث بدراسة ثنائي (يا ليلة جميلة،يا ليلة الحب) Belle nuit,ô nuit d'amour الفني المطلوب. (۱۳

^{*} أستاذ الغناء المتفرغ في قسم الأداء ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان .

^{**} أستاذ الغناء في قسم الأداء ، كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان •

^{***} باحثة بمرحلة الماجستير ، قسم الأداء ، شعبة غناء ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان.

⁻ ١عواطف عبدالكريم: تاريخ و تذوق الموسيقي في العصر الرومانتيكي ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ،٢٠١٢ .

^{2 -} https://www.britannica.com/art/Romanticism/Music.

مشكلة البحث:

تعد أوبرا حكايات هوفمان لأفنباخ من أهم و أكبر أوبراته على مدار حياته الفنية، و الثنائي موضوع الدراسة يحتوي على تكنيك غنائي فريد و رائع بالإضافة إلى موقعه المميز في الأوبرا و تأثيره على حداث قصتها؛مما قد أثار الباحثة و دفعها لتناول هذا الثنائي بدراسته و تحليله.

هدف البحث:

التعرف على أهم أساليب الأداء الغنائي المستخدم في ثنائي Belle nuit,o nuit d'amour في أوبرا حكايات هوفمان لأوفنباخ.

أهمية البحث:

ترجع أهمية البحث إلى أن التعرف على أساليب الأداء المستخدمة في ثنائي موضوع الدراسة قد يؤدى إلى أداءها بالشكل الفنى المطلوب.

فرض البحث:

تفترض الباحثة أنه من خلال التعرف على أساليب الأداء المستخدمة في الثنائي موضوع الدراسة من خلال استخدام بعض التمارين الغنائية و تحليل عينة البحث قد يؤدي الى أداء الثنائي بالشكل الفني المطلوب.

حدود البحث:

تقتصر حدود البحث على دراسة وتحليل ثنائي Belle nuit,o nuit d'amour من أوبرا حكايات هوفمان لأوفنباخ التي أُلفت في (فرنسا) في القرن التاسع عشر و تحليل عينة البحث و إستنباط بعض من التمرينات الغنائية و التدريب عليها قد يؤدي الى أداء الثنائي بالشكل الفني المطلوب.

اجراءات البحث:

١) منهج البحث:

يتبع هذا البحث المنهج الوصفي (تحليل محتوى).

و هو المنهج الذي يقوم بتصوير و تحليل الوضع الراهن لظاهرة معينة و يأتي هذا التحليل لهذه الظاهرة كي يزودنا بمؤشرات و تفاصيل تتعلق بطبيعة هذه الظاهرة. (١:٥١٠-١٠٠)

٢) عينة البحث:

ثنائي Belle nuit, ô nuit d'amour من أوبرا حكايات هوفمان الأوفنباخ.

٣) أدوات البحث:

- المدونات الموسيقية الخاصة بثنائي عينة الدراسة.
  - استمارة تحليل البيانات.

مصطلحات البحث

التكنيك الغنائي Singing Technique: (۲۰:۲)

هو دراسة تهدف الي صقل الصوت البشري عن طريق معالجة التفاصيل الفنية عند تدريس الغناء، و المحافظة على الاجهزة المتزامنة في اصدار الصوت الغنائي في جسم الانسان و اكساب الصوت المرونة الكافية ليصبح قادراً على التعبير الموسيقى الغنائي.

الأويرا الخيالية Opera Fantastique الأويرا الخيالية

كلمة Fantastique كلمة فرنسية و تعني خيالي أو غير واقعي أو خارق للطبيعة ، استخدم هذا المصطلح في وصف الأعمال الفنية و الأدبية مثل السينما و الشعر و الأوبرا ، شاع إبداعها في القرن التاسع عشر.

من وجهة نظر أخرى يعني غير واقعي و المبالغة بعض الشئ، مع التحرر من الشكل التقليدي في العروض الأدبية و العروض الموسيقية و منها الأوبرا. مثال في ذلك أوبرا حكايات هوفمان و تحديداً الفصل الأول و ما قامت به الدمية الخشبية أوليمبيا في بطولة هذا الفصل.

مجلة علوم وفنون الموسيقي - كلية التربية الموسيقية - المجلد الثامن والأربعون - يوليو ٢٠٢٢مر

¹⁻ آمال صادق : مناهج البحث و طرق التحليل في العلوم النفسية و التربوية و الإجتماعية ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة ١٩٩١. 2- Fields V.A Foundation of the singing art . New York , Vantage press 1977.

٣- عواطف عبد الكريم: معجم الموسيقي ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ٢٠٠٠.

باركاروللي Barcarolle:

أغنية القارب (باركارول) كلمة تطلق أصلاً على نوع من الأغاني ثم أصبحت تستعمل للعزف، تستمد طباعها من أغاني ملّحي الجندول في البندقية. '

الغناء الحميل Bel canto: (٩٣: ٢)

هو أسلوب غنائي يعتمد في الأساس على عذوبة الصوت و استخدام التعبير في الغناء والجمل اللحنية الطويلة و التحكم الشديد في النفس و الخفة و المرونة أثناء أداء الجمل السريعة، و ظهر بشكل كبير في الأوبرات الإيطالية.

الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث:

١. العشق المجنون:المرأه و الموسيقي في أويرا حكايات هوفمان ل أوفنباخ: (٣)

يتناول البحث الأوبرا في القرن ال ١٩ بشكل عام و أوبرا حكايات هوفمان بشكل خاص من منظور مستحدث و هو علاقة أوفنباخ بالنساء، جاء ذلك واضحا في السياق الدرامي في الفصول الثلاث لأوبراه حكايات هوفمان.

يتفق البحث السابق و البحث الراهن في تتاول أوبرا حكايات هوفمان و لكن لكل منهما اهتمام خاص ، الأول أظهر اهتمام أوفنباخ بإظهار أهمية النساء في السياق الدرامي للأوبرا، و لكن البحث الراهن اهتم بتتاول أسلوب أداء الأغنية الفردية لصوت السوبرانو لأوبرا حكايات هوفمان لأوفنباخ.

١٠ الأغنية الفنية الفرنسية لطبقات الصوت الحاده من قبل مؤلفين أوبرا مشهورين: (¹)
 يتناول البحث الأغنية الفنية المنفردة في أوبرات عديدة منها أوبرا كليمنتسا دي
 تيتو Clemenza di tito لموتسارت Mozart و أوبرا حكايات هوفمان

d'hoffmann التي تناول فيها الباحث براعة أوفنباخ في تأليف آريا أوليمبيا – Olympia في الفصل الأول.

⁻ ١عواطف عبد الكريم: معجم الموسيقي ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ٢٠٠٠.

² - $\,$ Don Michael Randel , The Harvard dictionary of music , 4th edition , London , 2003 .

^{3 –} Heather Hadlock, Mad Loves: Women and Music in Offenbach's "Les Contes d'Hoffmann", Princeton University Press,U.S.A,2000.

⁴ – Hyun Min Lee : FRENCH ART SONGS FOR HIGH VOICE BY FAMOUS OPERA COMPOSERS , Faculty of the Graduate. School of the University of Maryland, College Park in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts 2005.

يتفق هذا البحث مع البحث الراهن في تناول الأغنية الفنية الفرنسية لطبقات الصوت الحاد في أوبرات مختلفة منها أوبرا حكايات هوفمان،و يختلف مع البحث الراهن الذي يختص بصوت السوبرانو فقط في أوبرا حكايات هوفمان لأوفنباخ.

٣. الأويرا الفرنسية: حكاية قصيرة: (١)

أهتم البحث بدراسة الأوبرا الفرنسية ، و بعض من مؤلفيها من بينهم أوفنباخ متحدثاً عن أعماله و منها أوبرا حكايات هوفمان ذاكراً إنها الباب الذي إستحدث أسلوب جديد في صياغة الأوبرا الفرنسية . عرض البحث السابق الأوبرا الفرنسية بشكل عام ، كما انه تناول أعمال بعض من مؤلفيها في القرن ال ١٩ منهم أوفنباخ لأهميته في إستحداث أسلوب يختلف عن سابقيه في صياغة الأوبرا الفرنسي.

يتفق البحث السابق مع البحث الراهن في الإهتمام بتناول أوفنباخ الذي إستحدث أسلوباً جديداً في صبياغة الأوبرا الفرنسية،و لكن البحث الراهن اهتم بصفة خاصة بدراسة صوت السوبرانو في أوبرا حكايات هوفمان لأوفنباخ.

الإطار النظري للبحث:

المبحث الأول:

(۱۸۸۰ – ۱۸۱۹) Jaques Offenbach جاك اوفنباخ

هو ليفاي جيكوس Levy Jaques مؤلف موسيقى وعازف تشيللو، فرنسي من أصل ألماني، ولد في كولونية ٢٠ Cologne يونيو ١٨١٩ وتوفي في باريس ٥ أكتوبر ١٨٨٠.

تعود أصول والده المنشد في كنيسة كولونية Cologne ، إلى بلدة أوفنباخ القريبة من كولونية ، مما اضطر الأسرة إلى تحويل اسمها إلى أوفنباخ.

تتلمذ جاك لوالدته في دراسة العزف على التشيللو، وفي عام ١٨٣٣ انتسب إلى المعهد الموسيقي (كونسرفاتوار) في باريس لدراسة التشيللو والتأليف الموسيقي، ولكنه ترك الدراسة قبل مضي عام على بدئها لعدم إنضباطه وطبعه الساخر. ثم بدأ يزاول مهنته عازفاً محترفاً في الفرق الموسيقية المسرحية، وبقي مخلصاً لآلته أكثر من عشرين عاماً. باشر أوفنباخ التأليف الموسيقي بكتابة بعض المقطوعات الموسيقية الصغيرة. أما محاولته الأولى في تأليف الأوبريت فكانت أوبريت باسكال شامبورد Pascal

^{1 -} Vincent Giroud: French Opera: A Short History, Yale University Press, U.S.A , 2010.

let Chambord التي عرضت عام ١٨٣٩، لكنها لم تلق نجاحاً، وبقي بعدها ثماني سنوات يتابع مزاولة العزف على آلته التشيللو من دون التأليف. وفي عام ١٨٤٩ أسندت إليه قيادة فرقة موسيقية صغيرة لمسرح الكوميدي فرانسيز Comédie Française ، وكانت الفرقة تعزف بين فواصل المسرحيات (في أثناء الاستراحة) .

وقد ألف في تلك الأثناء أوبريت بيبيتو Pepito عام ١٨٥٣، وأوبريت أويايي Oyayaie ، وملكة الجُزر reine des îles ، ولكن توفير الأداء الجيد لهما كان صعباً لذلك كان إقبال الجماهير عليهما ضعيفاً. وقام كذلك في هذه المرحلة بإعادة كتابات موسيقية arrangement هزلية لبعض قصص الشاعر الفرنسي لافونتين La Fontaine ، كما ألف أغنية "فورتونيو Fortunio" التي لاقت نجاحاً كبيراً . (١: ٢٧٤)

و في هذه الأثناء توصل الى نوع جديد من الأوبرا الخفيفة الهزليه الفرنسية سمي بالأوبريت Operette و قد لاقى هذا النوع شعبية كبيرة في تلك الفترة .

حصل أوفنباخ على مسرح صغير في شارع الشانزيليزيه Champs – Élysées في باريس ليؤدي فيه أعماله المسرحيه الساخرة على هواه و سماه Théâtre des Bouffes Parisiens اي مسرح المهرجون الباريسيون ، وتابع عرض الأوبريتات الصغيرة ذات الفصل الواحد التي يؤديها ثلاثة ممثلين ومغنيين على الأكثر. وقد لاقت معظم هذه الأوبريتات نجاحاً باهراً فتحت أمام أوفنباخ أبواب مسارح باريس المهمة والمسارح الأوربية الكبرى،وكان يقوم في مسرحه الخاص بالتأليف وقيادة الفرقة الموسيقية وتدريبها،و كذلك مساعدة الإخراج،و في أعمال فنية أخرى بنشاط متواصل. وكان من أسباب نجاحاته الباهرة اختياره أفضل الممثلين والموسيقيين لأداء أعماله،وتعاونه مع كتّاب اشتهروا بكتابة النصوص المسرحية الغنائية،ولاسيما في ابتداع النكتة والنقد والألغاز.

ومن بين الأوبريتات التي أنتجها في هذه المرحلة:

أورفيوس في العالم السفلي ۱۸۵۸ Orpheu التي تعدّ من روائع أعماله وقد عدّلها وزاد عليها بعد عدة سنوات، ورقصة الكان . كان Can-Can الشهيرة في الاستعراضات المسرحية

^{1 –} Stanley Sadie : The new grove dictionary of music and musicians,vol.18,Oxford university press, Macmillan Pub. Limited, London 2001.

وهيلين الجميلة ۱۸٦٤ le belle Helene ۱۸٦٤ و المهرج le belle Helene ۱۸٦٤ و المهرج الحلق Arlequin Barbier وهي مسرحية إيمائية معدّلة عن أوبرا حلاق إشبيلية Rossisni ل روسيني Siviglia

أثرت حرب عام ١٨٧٠ في الحياة الإجتماعية الفرنسية، وأثارت مشاعر الكره للغرباء، ونال أوفنباخ بعض الأذى من جراء ذلك. فقد كان في نظر الفرنسيين غريباً، من أصل ألماني، مع أنه حصل على الجنسية الفرنسية قبل ذلك بسنوات عدة. وإضطر إلى ترك باريس بعض الوقت، ثم عاد إليها ليتسلم بين عامي ١٨٧٦ – ١٨٧٦، إدارة مسرح (المسرح الغنائي) Théatre de la Gaieté Lyrique ويعرض أعماله بإمكانات فنية أوسع من ذي قبل. إلا أن الأحوال قادته إلى كارثة مادية جسيمة، إضطرته إلى بيع قسم من ممتلكاته الخاصة، ثم ذهب بعدها في جوالة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية لعرض أعماله، واستطاع بذلك تسديد ديونه وتعديل أوضاعه المادية الصعبة.

في أثناء جولات أوفنباخ في افريقيا لعرض موسيقاه،تذكر مسرحية شاهدها للشاعر الألماني هوفمان في باريس منذ عدة سنوات و قد قرر حينذاك تحويلها الى عمل أوبرالي و كانت أوبرا حكايات هوفمان Les contes d'hoffmann، على أثر أزمة قلبية توفي أوفنباخ عام ١٨٨٠ و لم يكن قد استكمل لحن الفصل الثالث فطلب مدير المسرح بعد موافقة اسرة اوفنباخ من المؤلف الموسيقي جيرو

E.Giraud إستكمال ما تبقى من الفصل الثالث لترى الأوبرا النور ...و قد كان

و توجت هذه الأوبرا من أعمال اوفنباخ كأعظم و أشهر عمل مسرحي غنائي له و كانت هي الأوبرا الضخمة Grand opera الوحيدة التي ألفها.

يجمع النقاد على أن أوفنباخ صانع الموسيقى المرحة و الساخرة الأول في الأوبريت. ولهذا أطلق عليه الفرنسيون لقب "ملك الأوبريت" فقد ألّف ما يقرب من مائة أوبريت، كما لقبه فاجنر Wagner باسم موزارت الشانزيليزيه. (١)

___

^{1 -} https://www.britannica.com/biography/Jacques-Offenbach

فيما يلي جدول بأشهر اعمال اوفنباخ في الأوبرا و الأوبريت

	ب ي چې د د د د د د د د د د د د د د د د د د	- ~~-~~
مكان العرض الأول	تاريخ العرض الأول	العنوان
باريس – مسرح فاريتي	۲۸ اکتوبر ۱۸۵۳	أوبرا بيبيتو
Paris, Théâtre des		Opera Pepito
Variétés		
مسرح المهرجون الباريسيون	٥ يوليو ١٨٥٥	أوبريت الأعمى
Théâtre des Bouffes		Operette Les deux
Parisiens		aveugles
باريس – مسرح فاريتي	۱۷ دیسمبر ۱۸٦٤	أوبرا هيلين الجميلة
Paris, Théâtre des		0.5.5.5.1.1.11.11(1)
Variétés		Opera La belle Hélène
باريس – مسرح فاريتي	٥ فبراير ١٨٦٦	أوبريت ذو اللحية الزرقاء
Paris, Théâtre des		Operette Barbe-bleue
Variétés		
مسرح المهرجون الباريسيون	۳۱ اکتوبر ۱۸٦٦	اوبريت الحياة الباريسية
Théâtre des Bouffes		Operette La vie
Parisiens		pariesenne
باريس – مسرح النهضة	۲۹ نوفمبر ۱۸۷۳	أوبرا العطار الجميل
Paris, Théâtre de la		Opera La jolie
Renaissance		parfumeuse
باريس – اوبرا كوميك	۱۰ فبرایر ۱۸۸۱	أوبرا حكايات هوفمان
Opéra-Comique		Opera Les contes
		d'Hoffmann

المبحث الثاني : إرنيست هوفمان Ernest Hoffmann (١٨٢٢-١٧٧٦)

إسمه الكامل هو إرنيست ثيودور ويليام هوفمان "Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann" ولد في ٢٤ يناير ١٧٧٦ بمدينة كونيجسبيرج Konigsberg بروسيا و توفي في برلين ٢٥ يونيه ١٨٢٢.

هوفمان هو شاعر ،أديب، رسام، موسيقي، علاوة على عمله الرئيسي كمستشار قانوني في محكمة الإستئناف العلبا بألمانيا.

ولد في احدى قرى ألمانيا عام ١٧٧٦،نشأ هوفمان في منزل مفكك و قام عمه بتربيته

تلقى تعليمه في القانون وأصبح ضابطًا قانونيًا بروسيًا في المقاطعات البولندية عام ١٨٠٠، وخدم حتى تم حل البيروقراطية بعد هزيمة بروسيا من قبل نابليون في عام ١٨٠٦.

بعد ذلك إتجه الى شغفه بالإخراج و النقد المسرحي في بامبرغ ودريسدن حتى عام ١٨١٤،حوالي عام ١٨١٣ الموسيقي فولفجانج أماديوس موتسارت "Wolfgan Amadeus Mozart" .

كتاباته القصصيه تميزت بخيال جامح ، تصوير عنيف للصراع الدائم بين الخير و الشر؛ و المزج بين الخيال و الواقع بمهارة غير مسبوقة في عصره ، و يقال عن هوفمان و كأنه مصاب بسهام الحب دائماً ، إنطبع ذلك في كتاباته القصصية التي منها: رجل الرمل "Der Sandmann"،المستشار كريسبيل "Rath Krespal"

قصة الإنعكاس المفقود "Die Geschichte Vom Verlorenen Spiegelbidle" و التي كَوَنَتْ فيما بعد روايته الشهرية حكايات هوفمان "Les contes d'Hoffmann"

و ألف أيضاً قتال المطربين "Der kampf der sanger"

و سلسلة قصص فانتازيشتكو Phantasiestücke المكونة من ٤ أجزاء و أثبت بها قدرته الأدبية العظيمة.

قام بتأليف باليه أرليكوين "Arlequin" عام ١٨١١ و ايضاً أوبرا أونيد "Unide" عام ١٨١٦. (١) على على الرغم من تأليف هوفمان العديد من الروايات و أكثر من ٥٠ قصة قصيرة الا انه لم يتوقف عن عمله كمسؤول قانوني في برلين.

^{1 -} https://www.britannica.com/biography/E-T-A-Hoffmann

جمع هوفمان في قصصه بمهارة رحلات الخيال البرية مع الإختبارات الحية والمقنعة للشخصية البشرية و علم النفس، و هكذا يتداخل الجو الغامض مع أسلوب السرد الدقيق والواقعي.

يتجلى الصراع داخل هوفمان بين العالم المثالي لفنه وبين حياته اليومية في العديد من قصصه.

كان إستخدامه للخيال ، بدءًا من الحكايات الخيالية إلى القصص الموحية من الرعب و القوى الخارقة بمثابة مصدر إلهام للعديد من مؤلفي الأوبرا. استند فاجنر Wagner إلى قصص من الإخوة سيرابيون Serapion brothers

"Die Serapionsbrüder" لهوفمان في أوبراه الشهيرة سادة نورنبرج Die Meistersinger von لهوفمان في أوبراه الشهيرة سادة نورنبرج "۱۸٦٨ Nürnberg

كما فعل هندميث Hindmith في كارديلاك "١٩٢٦ "Cardillac

وأوفنباخ في حكايات هوفمان "Les Contes D'hoffmann، حيث يعتبر هوفمان نفسه الشخصية المركزية و التي ايضاً قدمها الأديب و الشاعرجوليس باربيير Jules Barbier كمسرحية ثم انضم اليه الشاعر ميشيل كاري Michel Carré في كتابة الشعر الذي إستخدمه أوفنباخ في الأوبرا. إستمر هوفمان بالكتابة الي ان توفى بالشلل التدريجي في برلين عام ١٨٨٢. (١)

الاطار التطبيقي للبحث:

المبحث الأول:

اوبرا حكايات هوفمان Les contes d'Hoffmann

١. التعريف بالأويرا

حكايات هوفمان هي أوبرا من تأليف الشاعر اللألماني إرنيست هوفمان معر أوبرا من تأليف الشاعر اللألماني إرنيست هوفمان هي أوبرا من تأليف الشاعر اللألمانيا جاك أوفنباخ Jacques Offenbach و شعر فرنسي بواسطة ميشيل كاري Micheal carre و جوليس بارببير Jules Barbier ، وكان الأخير منهم مؤلف مشارك في المسرحية التي تحمل الاسم نفسه ، والتي منها تم اشتقاق الأوبرا. عرضت الأوبرا لأول مرة في باريس في ١٠ فبراير ١٨٨١. وكانت الأخيرة والأكثر سهولة من بين العديد من أوبرات أوفنباخ و عرضت لأول مرة بعد وفاته.

^{1 -} http://www.r-ds.com/opera/resource/hoffmann.htm

استندت الأوبرا على ٣ قصص حب للأديب الألماني هوفمان و تلك القصص هي رجل الرمل "Rath" Sandmann" و كان منها الفصل الأول أوليمبيا Olympia و المستشار كريسبيل "Krespal" و تكون منها الفصل الثاني جوليتا –البندقية Giulietta – Venice "Die Geschichte Vom Verlorenen" و اشتق الفصل الثالث من قصة الإنعكاس المفقود Spiegelbidle" و هو أنطونيا Antonia .

كان من المفترض تقديم العرض الأول للأوبرا في موسم ١٨٧٧–١٨٧٨

على مسرح أوبرا كوميك بباريس (Opera-Comique) و لكن إنتهى الموعد المحدد للعرض دون أن تعرض الأوبرا و توفى أوفنباخ عام ١٨٨٠ فقام مديرو المسرح بتكليف المؤلف الموسيقي إرنيست جويارد Ernest Guiraud لإنهاء الأوبرا التي تأخر عرضها طويلًا.

حكايات هوفمان هي من نوع أوبرا فانتازيا Fantasia و هو نوع من الأوبرات يعتمد اعتماد كبير على الخيال ؛ حيث إستطاع الكاتب هوفمان ان يمزج قصص حبه الحقيقية بالخيال في مضمون درامي واحد ، يضاف الى ذلك براعة الاخراج المسرحي ، حتى ان الجمهور في لحظة ما يخيل لهم و لو لفترة وجيزة أن ما يشاهدوه في مجمله واقع .

تاريخ العرض الأول للأوبرا:

تم عرض الأوبرا لأول مرة في أوبرا كوميك في ١٠ فبراير ١٨٨١ دون الفصل الثاني (البندقية) و تم تقديمه في شكل مختصر في منزل اوفنباخ.

في ديسمبر ١٨٨١ تم نتظيم و عرض نسخة كاملة من الأوبرا على المسرح المستدير Ringtheater في فيينا.

و بسبب وفاة أوفنباخ قبل ان ينهى الأوبرا فلم يترك نسخة نهائية لترتيب الفصول بفيرى البعض أن الأوبرا عبارة عن افتتاحية و ٤ فصول ، و يرى البعض الآخر انها تتكون من إفتتاحية و ثلاث فصول و خاتمة ، و أيضاً قد يقوم بعض المخرجين بعرض الفصل الثالث قبل الثاني و العكس و يرجع ذلك للرؤية الفنية للمخرج .

٢. الشخصيات الرئيسية في الفصل الثاني (موضوع الدراسة) و طبقات اصواتهم

• هوفمان Hoffmann (شاعر –الشخصية الرئيسية) تينور Tenor

• نيكلاوس Nicklausse (الروح الملهمة لهوفمان) Nicklausse

المتمثلة في صديقه المقرب)

• جوليتا Giulietta (فتاة من مدينة البندقية) سوبرانو Soprano

● شلیمیل Schlemil (حبیب جولیتا) حبیب باص – باریتون Bass – Baritone

بیتیشینتشو Pittichinaccio (قزم)
 بیتیشینتشو Pittichinaccio

Bass – Baritone باريتون Dapertutto (الساحر الشرير)

** ملهمة الأدب The Muse

بحسب الميثولوجيا الإغريقية القديمة فان الملهمات هن مثل إلهات او حوريات عرفن كمصدر إلهام للفنانين في الشعر و الموسيقي و العلوم

و هنا ملهمة هوفمان للأدب تتجسد في صورة صديقه نيكلاوس حتى تستطيع مراقبته و التحكم في حياته.

و نجد أن دور الملهمة في أوبرا حكايات هوفمان تقوم به نفس المغنية الميتزو -سوبرانو التي تؤدي دور نيكلاوس.

٣. أحداث الفصل الثاني من الأوبرا (جوليتا - البندقية) (Giulietta - Venice)

في ليلة قمرية وفي احدى اماكن السهر في فينيسيا تظهر فتاة الليل جوليتا Giulietta تستلقي على وسادة حريرية مع فتيات أخرى و أصدقائها و الجميع في حالة سكر وحب . يغنى نيكلاوس الصديق المقرب لهوفمان و جيوليتا أغنية ثنائية رائعة عن الليل والحب بلحن الباركارول Barcarolle الشهير و يظهر هوفمان وعند مشاهدة لجوليتا ينبهر بها ويقع في حبها وفي سحرها الأنثوى وتستولى هي على قلبه، ثم يغني هوفمان أغنية يتغزل فيها في جمال جوليتا.

يشاهد حبيب جيوليتا الغيور شليميل Schlemil هوفمان بامتعاض. نيكلاوس يحذر هوفمان من الوقوع في حب جولييتا. يجيب هوفمان أنه إذا وقع في حبها فيمكن للشيطان أن يأخذ روحه.

يسمع هذا الحوار الساحر الشرير دابيرتوتو Dapertutto فيقوم برشوة جولييتا بالماس حتى تقوم بسرقة انعكاس هوفمان عن طريق إغواءه كما فعلت مع شليميل لصالح دابيرتوتو.

تواصل جولييتا إغواء هوفمان ، الذي يقع في حبها على الفور ويوافق على إعطائها انعكاسه، يقاطعهم شليميل ويتهم جوليتا بالخيانة.

ينظر هوفمان في المرآة ليجد انه بلا إنعكاس و يتملكه رعب شديد و لكن هذا لم يقلل من عشقه لجوليتا.

يعطي الساحر دابيرتو سيفاً لهوفمان ليقوم بقتل شليميل حتى ينال حب جوليتا و بالفعل يقوم بقتله و يقوم مسرعاً بالبحث عن جوليتا و لكنه يراها تبحر بعيداً في الجندول مع حبيبها الجديد.

يأخد نيكلاوس هوفمان بعيداً و يحاول مواساته .

المبحث الثاني : التحليل

عنوان الأغنية:

يا ليلة جميلة ، يا ليلة الحب Belle nuit , ô nuit d'amour

شخصيات الأغنية و طبقة أصواتهم:

جوليتا Guilietta سوبرانو

نيكلاوس Nicklausse مينزوسوبرانو

موقع المقطوعة من الأحداث الدرامية:

هذا الثنائي هو إفتتاحية الفصل الثاني لأوبرا "حكايات هوفمان"

في ليلة قمرية جميلة تغني ملهمة هوفمان (المتنكرة في زي نيكلاوس) تلك الأغنية الشاعرية لمحبوبها هوفمان و تصف مدى حبها له، و تغني جوليتا و هي تبحر في زورق في النهر، و يشاهدها هوفمان من بعيد و هي تغني و ينظر اليها نظرات مليئة بالحب و الإعجاب و يقع في حبها على

الفور ،فتشاهده ملهمته و تشعر بالأسى الشديد.

ترجمة النص الى العربية:

يا ليلة جميلة ، يا ليلة الحب Belle nuit , ô nuit d'amour

Souris à nos ivresses!

يا ليلة اكثر رقة من النهار يا ليلة اكثر النهار النهار يا ليلة اكثر النهار النه

يا ليلة الحب الجميلة يا ليلة الحب الجميلة الحب الجميلة عليه العلم الحب الجميلة الحب الجميلة العلم الع

Le temps fuit et sans retour الزمن يجري و لا يعود

يأخذ معه لحظاتنا الرقيقة Emporte nos tendresses

بعيداً عن هذه الرحلة السعيدة Loin de cet heureux séjour

Le temps fuit et sans retour

Zéphyrs embrasés

Versez-nous vos caresses!

Zéphyrs embrasés

Donnez-nous vos baisers!

Belle nuit, ô nuit d'amour

Souris à nos ivresses!

Nuit plus douce que le jour !

Nuit plus douce que le jour!

الزمن يجري و لا يعود

ابتها النسمات الساخنة

اسكبوا علينا الطبطية

ابتها النسمات الساخنة

اعطونا القبلات

يا ليلة جميلة ، يا ليلة الحب

ابتسمي لنشوتنا

با لبلة اكثر رقة من النهار

يا ليلة الحب الجميلة

• التحليل:

- عدد الموازير : ٦٠ مازورة

- السلم: ري الكبير

الميزان : -

- السرعة : سريع بأعتدال Allegro Moderato

- الصيغة: ثلاثية بسيطة ABA²، و هي اريا لصوتين

- المساحة الصوتية : ~~قَالُوْ~~ المساحة الصوتية : المساحة الصوتية : المساحة الصوتية : المساحة ا

- المصاحبة: تأتي بإستخدام الهارب مع الاوركسترا معتمدة على بناء ايقاعي متكرر. تعدأ الأغنية بتمهيد.

التمهيد من م (1 : ۲) تؤديها الأوركسترا مع الإعتماد على آلة الهارب و هنا يتم خلق النموذج الإيقاعي و الهارموني الذي سوف يتم إستخدامه طول العمل و يسمى هذا ب نموذج البيدال Pedal Figure : هو نموذج مبنى على هيئة تفعيلة إيقاعية متكررة ، و تنتهي ب قفلة تامه في سلم ري الكبير.

الفكرة (A): من م (٣: ١٨)

و هي فكرة مقصرة من ١٥ مازورة ذات طابع مونوتوني هوموفوني بدون تطعيم .

من م (٣ : ١٠) يبدأ نيكالوس الغناء من نغمة فا#واصفاً جمال هذه الليلة الساحره المليئة بالحب،

و هي عبارة مكونة من ٨ موازير إستخدم فيها المؤلف أسلوب التلحين المقطعي Strophic حيث تم استخدام مقاطع شعرية جديده بأستخدام نفس اللحن حيث جاء المقطع الشعري Nuit plus douce إستخدام مقاطع شعرية جديده بأستخدام نفس اللحن حيث جاء المقطع الشعري que le jour Ô belle nuit d'amour d'amour d'amour d'amour d'amour d'amour d'amour d'amour souris à nos ivresses و هو لحن مونوتوني بثلاث نغمات فقط مع مصاحبة هوموفونية بتتابع هارموني | ا-vi | V | V | V | ا-vi | و بسبب أسلوب البيدال لم يتم الإستغناء عن نغمة سي (أساس تآلف الدرجة السادسة) و التي يمكن ان تؤول تاسعة تآلف ال V ليصبح V9 و تتنهي الجملة بقفلة تامة في سلم ري الكبير .

من م (۱۱ : ۱۱) تبدأ جولييتا الغناء مع نيكلاوس Unison من م (۱۱ : ۱۱ الضلع الأول) من نغمة لا و هي أحد ب مسافة ٣ صغيرة من فا# و كأنه تعبير عن إسترسال اللحن الأصلي مع التصوير الغير حقيقي Fake Transposition – Non-Transposition ثم تكمل جولييتا الغناء احد من نيكلاوس لصناعة هارموني غنائي بمسافة الثالثه و نجد هنا المؤلف بدأ بالخروج عن المونوتونية شيئاً بسيطاً مع الحفاظ على التلحين المقطعي و المصاحبة الهوموفونية و تنتهي بقفلة تامة في سلم ري الكبير .

الفكرة (B): من اناكروز م (١٩ : ٣١^٢)

و هي جمله مطولة من ١٠ موازير ثلاثية التقسيم ثنائية الفكرة بسبب اسلوب التطويل و التصوير و التلحين المقطعي و التطعيم التونالي.

من اناكروز م (١٩ : ٢٣) يبدأ المؤلف بإستخدام التلوين الهارموني و التطعيم مثل تآلف الدخيل الا/٧٦ كور (٢٣: ٢١) حيث إستخدم التتابع – ١٧/٧١) (١٣ : ١٩) حيث إستخدم التتابع – ١٧/٧١ المورد و ١٠ : ١٧) حيث إستخدام النوت الطويله الممتده في صوت السوبرانو عند جولييتا مع استخدام أسلوب المحاكاة السائلة الميتزوسوبرانو عند نيكلاوس للتعبير عن الإلحاح و الإسراع في رجاء القبلات و النسمات من السماء مع قفلة الجمله اللحنية ب أسلوب الحركه اللحنية المقابله (العكسية) العربية الرابعه في سلم ري الكبير .

من اناكروز م (۲۶ : ۲۸) قام المؤلف بإستخدام أسلوب الزحزحه التونالية مسافة ۱ تون أعلى مع إستخدام نفس أسلوب التلوين و التطعيم السابق و لكن بتتابع هارموني دخيل الدرجة الخامسة مع التصريف (V7/V-V) ، للتأكيد على الإلحاح و الملاحقه في رجاء القبلات و النسمات من السماء مع قفلة الجمله اللحنية ب أسلوب الحركه اللحنية المقابله (العكسية) Opposite Tonal Motion - على الدرجة الخامسة في سلم ري الكبير و هي قفلة نصفية .

من اناكروز م (٢٩: ٣١) قام المؤلف هنا ببداية الجملة بصوت نيكلاوس ليقوم بإستخدامه ك تمهيد تونالي tonal preparation ل استخدام التطعيم بالتآلف الناقص لمنطق درامي و هارموني ايضا، اراد هنا المؤلف الإغراق في الإلحاح مع زيادة شغف و حرارة الطلب في القبلات و النسمات بطريقة اكثر دفئاً و للتأكيد على تآلف الدرجة الأولى بتآلف غير ال خامسة و النابوليتان و كان هذا الإستخدام شائع في الحقبة الرومانتيكيه و لأول مره يتم كسر حالة سيميترية الباصات من اداء النبر القوي الى اسلوب متحرك حتى يعزز من حالة الشغف و التحفز ، و تنتهي بقفله نصفية في سلم ري الكبير في مزورة ٣٢.

(٦٠: ٣٢) من م (A^2) الفكرة

و هي تتكون من ثلاث جمل و عبارة مطولة لوجود تنييل Coda في نهاية الفكرة .

من م (^{8} " ^{8}) إعادة طبق الاصل مع اضافة غناء جولييتا من بداية الاعادة مع دخول الكورال ليؤدي نوت طويلة ممتدة على النغمات المكونة لتآلفات المصاحبة بتتابع I-V-V-I و الحفاظ على تغيير حركة الباصات التي حدثت في نهاية الفكرة B و تغيير القفله الى قفلة نصفية بتتابع I-Vii/ii-ii من م (I-V-V-V-ii) تتسم بطابع تلاحمي متلاحق Condensed Imitation مع إستعارة التلوين و التغريب الذي حدث في الفكرة I-V-V-V-ii باستخدام ال سادسة الزائده مع جملة

ô belle nuit d'amour التي تعني يا ليلة الحب الجميلة ك ربط درامي بين تمني القبلات و النسيم و سرعة تحقيقه في هذه الليلة الجميلة مع صعوبة التقسيم لأن الإسترسال التونالي مستمر حتى مزورة لاك عناء الكورال لل نوت الممتدة.

من اناكروز م (٢٠ : ٢٠) تذييل ختامي Coda على تآلف الدرجة الاولى ب أسلوب المحاكاه بمسافات الأربيج الهابط في كل من الغناء و الأوركسترا وصولا ل نوته طويلة في صوت نيكلاوس و جوليتا ليتحدوا مع أسلوب الكورال في مزورة ٥٦ مع العوده الى أسلوب الترعيد في الوتريات و النبر في الباصات الى مزورة ٦٠.

149

BARCAROLLE ET CHŒUR.

• التمرينات التكنيكية المقترحة و المستنبطة من عينة البحث:

تقدم الباحثة بعض التمارين الغنائية بالشكل الصحيح و هي ما يسمى Vocalise جميعها مستوحى من دويتو Belle nuit, ô nuit d'amour من أوبرا حكايات هوفمان لأفنباخ بعد أن تم تحليلها، و ذلك للحصول على المرونة الغنائية من جهة ، او التغلب على بعض المشكلات التكنيكية التي قد تواجه بعض الدارسين.

جميع التمارين المرفقة في سلم دو مع مراعاة التصوير على مسافة أنصاف أتوان صعوداً و هبوطاً حتى الوصول للدرجة المناسبة التي تساعد على أداء المقطوعات المطلوبة بشكل سليم.

التمرين الأول:

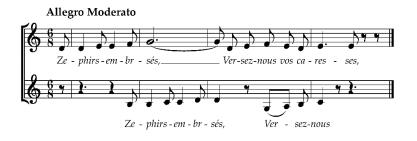
خاص بتمهيد التدريب على أداء فن الأداء الثنائي duet

في هذا التمرين يراعى وضوح نطق مقاطع كلمات التمرين و المحافظة على الثبات التونالي لكل صوت على حدى دون ان يطغى قوة اياً من الأصوات على الآخر.

و من مميزات لحن هذا التمرين وجود حلية في صوت السوبرانو في حين عدم وجودها في صوت مينزوسوبرانو و بالتالي يقوى الإعتماد على النبض الإيقاعي الداخلي دون الإعتماد على ثبات الحركة اللحنية و الايقاعية.

التمرين الثاني:

الأداء المتميز في هذا التمرين هو أسلوب المحاكاه imitation لتعزيز الثبات التونالي و الأيقاعي لأداء أكثر تمكن و مرونة.

التمرين الثالث:

يهدف التمرين إلى التدريب على أداء النغمات المضافة المطعمة altered notes في صوت الميتزوسوبرانو مع عدم تأثيرها على ثبات تونالية صوت السوبرانو .

التمرين الرابع:

يهدف التمرن الى الإهتمام بسندة الحجاب الحاجز مع عدم الزحلقة glissando في الصوتين مع التركيز على اداء قفزة السابعه الصغيرة في صوت الميتزوسوبرانو.

نتائج البحث

بعد ان إنتهت الباحثة من عرض الإطار النظري البحث و عرض الدراسة التحليلية للعينة و هي دويتو Belle nuit, ô nuit d'amour من أوبرا حكايات هوفمان لاوفنباخ و عرض بعض التمرينات المقترحة لأداءها بشكل افضل ، إستطاعت الإجابة على فرض البحث و هو التعرف على أساليب الأداء المستخدمة في الدويتو موضوع الدراسة و وجدت الباحثة انه لتحقيق ذلك يتطلب الآتي :

- تتطلب هذه المقطوعة أصوات ناعمة و غنائية تستطيع التحكم الكبير في أجهزة الرنين الصوتي لإصدار الصوت الغنائي المطلوب.
- يختلف تماماً غناء الثنائي عن الغناء الفردي فيتطلب هذا النوع تمرين للأذن و إقترحت الباحثة
   بعض التمارين الغنائية من صوتين التي تساعد المغنى في تقوية السمع.
  - يحتاج أيضاً غناء اي دويتو على مزج الأصوات و إندماجها معاً في الغناء أي لا يطغى صوت على الآخر لذلك قدمت الباحثة بعض التمارين الغنائية التي تساعد على هذا لأداء المقطوعة بشكل فني لائق.
  - معرفة تاريخ الأوبرا و فهم قصتها و دراسة الشخصية التي يؤديها يساعد المغني بشكل كبير
     على توصيل الإحساس المطلوب للمستمع •

التوصيات المقترحة:

- 1. توصى الباحثة بالإهتمام بإدراج أوبرا حكايات هوفمان في مناهج دراسة الغناء نظراً لصعوبتها و احتواءها على أساليب أداء تغيد التكنيك الغنائي .
  - ٢. توفير المدونات الكاملة للأوبرا بمكتبات المؤسسات التعليمية الموسيقية .
- ٣. الإهتمام بمعرفة أسلوب المؤلف و روح العصر و سمات الأوبرا فيه و أيضاً السمات الخاصة
   بالأوبرا التي سيؤديها .

قائمة المراجع

أولاً المراجع العربية:

١. أمال صادق:

مناهج البحث و طرق التحليل في العلوم النفسية و التربوية و الإجتماعية ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة ١٩٩١

٢. عواطف عبد الكريم:

معجم الموسيقي ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ٢٠٠٠.

٣. عواطف عبدالكريم:

تاريخ و تذوق الموسيقى في العصر الرومانتيكي ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، ٢٠١٢ . ثانياً المراجع الأجنبية:

- Don Michael Randel : The Harvard dictionary of music , 4th edition , London , 2003.
- 2. Fields V.A:

Foundation of the singing art . New York , Vantage press 1977.

- Heather Hadlock , Mad Loves:
   Women and Music in Offenbach's "Les Contes d'Hoffmann", Princeton University Press , 2000.
- 4. https://www.britannica.com/biography/E-T-A-Hoffmann
- 5. https://www.britannica.com/biography/Jacques-Offenbach
- 6. https://www.britannica.com/art/Romanticism/Music
- 7. http://www.r-ds.com/opera/resource/hoffmann.htm
- 8. Hyun Min Lee:

French art songs for high voice by famous opera composers, Faculty of the Graduate. School of the University of Maryland, College Park in

partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts 2005 .

9. Stanley Sadie:

The new grove dictionary of music and muscicians,vol.18,Oxford university press, Macmillan Pub. Limited, London 2001.

10. Vincent Giroud:

French Opera: A Short History, Yale University Press, 2010.

ملخص البحث

أسايب الأداء الغنائي في ثنائي Belle nuit, ô nuit d'amour (يا ليلة جميلة ، يا ليلة الحب) من أويرا حكايات هوفمان لأوفنباخ

مقدمة:

بلغ فن الأوبرا ذروته في القرن التاسع عشر، حيث أصبح أكثر تعقيدا في المؤلفات الموسيقية من حيث زيادة الآلات المستخدمة، وكمال فن الهارموني، وارتقاء مستوى العازفين بشكل واضح عنه في الحقب الموسيقية السابقة. والذي انعكس بدوره على فن الأوبرا والتي تزيد في عناصرها الفنية عن المؤلفات الموسيقية البحتة (رغم اتجاهاتها المتعددة). ما انعكس على أجزاء أوبرا حكايات هوفمان ؛ مما دفع الباحثة للتمعن في تلك الأوبرا و دراستها و تحليلها و اختصت في هذا البحث بدراسة دويتو 6 , Belle nuit النمعن في تلك الأوبرا و دراستها و تحليلها و اختصت في أساليب أداءه بهدف الإسهام في فهم و تسهيل أداءها بالشكل الفني المطلوب .

و تم تقسيم البحث الى:

- أولاً: الإطار النظري
- ثانياً: الإطار التطبيقي
  - نتائج البحث
  - قائمة المراجع
- ملخص البحث باللغة العربية و الإنجليزية .

Research summary

The singing techniques in the duet Belle nuit, ô nuit d'amour (Oh beautiful night, Oh night of love) In the opera Tales of Hoffmann by Offenbach

The art of Opera peaked in the 19th century and it became more complex in musical compositions in terms of increasing the number of instruments used, reaching the perfection of harmonic art, and clearly elevating the level of the musicians from previous musical eras. This, in turn, has been reflected in the art of opera, which is more artistic than purely musical compositions (despite their many trends). This was reflected in the parts of the opera tales Hoffman, which prompted the researcher to look at that opera and study it and analyze it and specialized in this research by studying the duet Belle nuit, ô nuit d'amour because of its distinctive features in the methods of its performance in order to contribute to the understanding and facilitate its performance in the required artistic form. This research is divided into:

First: Theoretical partSecond: Practical part

Resources

Research summary in Arabic and English