

الإستفادة من مقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتى**فى تدريس آلة البيانو****Utilizing the Gymnasium pieces of Erice Satie's
in teaching the piano**

د/ زينب أبو الصفا محمود*

المقدمة:

اختلفت الموسيقى مع بدايات القرن العشرين اختلافاً جذرياً من حيث الشكل الذى يتيح صيغ أكثر تحراً فى محاولة التخلص من القيود وإطلاق الحرية التامة للتعبير عن الانفعالات والافكار الفلسفية الجديدة, أو من حيث المضمون الذى أخذ أشكالاً متعددة معبراً عنها فى المذاهب والاتجاهات شديدة التباين . وقد نتج عن هذا التنوع والتحرر ظهور اسماء الكثير من الموسيقيين الذى يرجع إليهم الفضل فى إضفاء الأساس الجمال للموسيقى الحديثة فى القرن العشرين.(عواطف عبد الكريم: ٢٠٠٠- ١٩)

وقد كان ساتى ثورياً فظهرت فى أعماله التأثيرية , فقد كانت موسيقاه تحتوى على العناصر المتنافرة دون تقيد بنظام تحليل تقليدى , كما يعد ساتى أهم شخصية موسيقية مؤسسة للموسيقى الكلاسيكية الحديثة حيث تميز أسلوبه بتحقيق التعبير المباشر ببساطة ووضوح وقد كان أسلوبه مميزاً , وقد ألف ساتى العديد من المؤلفات لآلة البيانو التى كانت أغلبها عبارة عن مجموعة من ثلاثة مقطوعات تحمل عنواناً واحداً ومنهم مقطوعات الجامينزيوم , لذلك رأت الباحثة تناول مقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتى لما تحويه من عناصر موسيقية وتقنيات عزفية والإستفادة منها فى توضيح مهارات الاداء فى تدريس آلة البيانو. (ثيودور . م . فينى : ١٩٧٢ - ٦٥٠,٦٤٩)

مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث فى عدم تناول دارسى البيانو لمؤلفات إريك ساتى رغم احتوائها على افكار مختلفة بالإضافة إلى الحانها الشيقة التى تنتمى إلى مؤلفات القرن العشرين , لذا رأت الباحثة تناولها للبحث والدراسة.

* مدرس البيانو كلية التربية النوعية - جامعة المنيا

أهداف البحث:

- ١- التعرف على خصائص العناصر الموسيقية لمقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتي.
- ٢- تحديد التقنيات العزفية والصعوبات الأدائية وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب على الصعوبات التقنية للإرشادات العزفية والتدريبات المقترحة للاستفادة من مقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتي لدارسي البيانو.
- ٣- تحديد المستوى التعليمي لمقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتي الذى يتناسب مع القدرات العزفية لدارسي الموسيقى.

أهمية البحث:

توفير المدونات الموسيقية لمقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتي حيث أنها لم تكن متداولة بالكلية قبل ذلك وعمل دراسة عنها لخدمة الدارسين الذين يتطلعون لعزف مثل هذه المؤلفات.

تساؤلات البحث:

- ١- ما هي خصائص العناصر الموسيقية التى تميز مقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتي؟
- ٢- ما هي التقنيات العزفية والصعوبات الأدائية الموجودة فى مقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتي وما هي الحلول المناسبة و الإرشادات للتغلب على هذه الصعوبات التقنية؟
- ٣- ما هو المستوى التعليمي لمقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتي الذى تتناسب مع القدرات العزفية لدارسي الموسيقى؟

منهج البحث:

يتبع البحث المنهج الوصفي (تحليل محتوى).

حدود البحث:

تقتصر حدود البحث على مقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتي التى ألفها عام (١٨٨٨م).

عينة البحث:

تكونت عينة البحث من مقطوعتين من كتاب GYMNOPIEDIES, و هما المقطوعة رقم (١) والمقطوعة رقم (٣) من مقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتي.

الخطوات المتبعة فى تحليل العينة.
أولاً : التحليل البنائى للمؤلفة : (السلم, النسيج , الطول البنائى , الصيغة).
ثانياً : التحليل الأدائى من حيث : (الميزان , السرعة , الحليات , المصطلحات التعبيرية والأدائية).
ثالثاً : تحديد المهارات التقنية للمؤلفات والمشاكل المختلفة وطرق التغلب عليها من خلال الارشادات العزفية والتمارين المقترحة.
أدوات البحث:

المدونات الموسيقية لمقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتى.

تسجيلات سمعية لمقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتى.

المراجع العربية والأجنبية ومواقع الانترنت.

مصطلحات البحث:

(١) أسلوب الأداء (Performance Style) : هو الصفة المميزة للمؤلفة الموسيقية , والتي تعبر تعبيراً واضحاً عن الغرض الذى يريد المؤلف أن يعبر عنه ويوضحه , كما يرمز إلى الصفات المميزة لأسلوب كل مؤلف , والأداء الجيد هو محصلة توفر الجودة فى العناصر الثلاث الأساسية للعزف وهى (آلة جيدة , العازف الجيد , مؤلفة موسيقية لها تعبير جيد). (Sadie, Stanly: ٢٠٠١-٦٦٤)

(٢) التكنيك (Technique) : هو المهارة العزفية اللازمة للسيطرة على جميع عضلات الجسم المستخدمة أثناء العزف على الآلة. (Kennedy, Michael: ١٩٨٠-٢٠٦)

(٣) اللامقامية (Atonality) : موسيقى غير محددة المقام , وذلك بالإستغناء عن كتابة علامات التحويل فى دليل المقام بعد المفتاح وتتم الإنتقالات بها من خلال المقطوعة , وهى تقضى على سيطرة المقام وبالتالي الإستغناء عن الدور الهام التى تؤديه نغمات درجة الأساس والدرجة الخامسة والدرجة الرابعة والقفلات الهارمونية. (Stanly, Sadie: ٢٠٠١-١٣٨)

(٤) القومية (Nationalism) : هى المدارس الموسيقية التى ظهرت فى معظم أنحاء اوربا فى الصف الثانى من القرن التاسع عشر وامتد حتى القرن العشرين , وموسيقيا مستوحاة من التراث الشعبى القومى المتنوع فى كل بلد . (عواطف عبد الكريم : ٢٠٠٠-١٠٢)

(٥) أوستناتو (Ostinato) : هو عبارة عن باص بشكل مستمر طوال المؤلف الموسيقية مع تغيير النغمات ولكن بنفس الشكل والأداء الخاص به حتى نهاية المؤلف . (Sadie, Stanly: ٢٠٠١-١٣٠)

ينقسم البحث إلى قسمين:

الإطار النظري

أولاً : الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث .

ثانياً : المدرسة الفرنسية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

ثالثاً : إريك ساتي (نشأته وحياته , الأسلوب الفني , أعماله لآله البيانو).

رابعاً : مقطوعات آله البيانو.

خامساً : مقطوعات الجامنزيوم لآله البيانو عند إريك ساتي .

أولاً : الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث : تم ترتيبها من الأقدم إلى الأحدث :

المحور الأول دراسات تناولت إريك ساتي

الدراسة الأولى بعنوان : "دراسة مقارنة بين المدرسة الأمريكية والفرنسية

الحديثة من خلال مؤلفات تشارليز أفيز وإريك ساتي للبيانو"*

تهدف الدراسة إلى دراسة أوجه التشابه والاختلاف و خصائص العناصر الموسيقية لمؤلفات البيانو عند كلاً من تشارليز أفيز وإريك ساتي عن طريق التحليل البنائي والتحليل العزفي, وتحديد الصعوبات التقنية ومحاولة تذليلها بالإرشادات العزفية والتمارين المقترحة, و تتبع المنهج وصفى (تحليل محتوى), وكانت عينة البحث مكونة من أربعة مؤلفات للبيانو لكلاً من تشارليز أفيز (من لعبة البيسبول, دراسة رقم ٢٢, أغاني بدون كلمات, مشهد من سلسلة أحداث) وإريك ساتي (نوسيان ٣, سرايند ٣, رقصة النحيف, رقصة السيوف), وتوصلت النتائج إلى توضيح أوجه تشابه الاختلاف للعينة المنتقاة من حيث العناصر الموسيقية المختلفة التي اتبعت في تحليل عينة البحث, و تحديد الصعوبات التقنية التي تميز مؤلفات كلاً من تشارليز أفيز وإريك ساتي للبيانو من حيث (اللحن, الإيقاع, الهارموني), كما توصلت الباحثة لكيفية أداء الصعوبات التقنية المختلفة لتلك المؤلفات وتذليلها للتوصل للأداء الجيد.

*جيهان محمد طه عبدالباسط : رسالة دكتوراة غير منشورة , كلية التربية الموسيقية – جامعة حلوان، القاهرة

١٩٩٧

الدراسة الثانية بعنوان : "أسلوب أداء مؤلفات البرليود لألة البيانو عند إريك ساتي"***

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على أسلوب أداء البرليود لألة البيانو عند إريك ساتي ليؤدى إلى معرفة ما يمتاز به من خصائص و سمات, ويتبع المنهج وصفى (تحليل محتوى), وتكونت عينة البحث من إثنين مؤلفة البرليود بعنوان "بابا السماء الطولى " و "أبناء النجوم", وتوصلت النتائج إلى استخدام ساتي مركز تونالتى كلى على درجة صوتية معينة مع عدم التقيد باستخدام السلالم الكبير والصغيرة , لم يتفقد باستخدام ميزان وخط مازورة, لم يستخدم الأقواس اللحنية والحليات, استخدم ساتي مصطلحات تعبيرية ترشد إلى طريقة الأداء, عدم الإلتزام بنظام الهارمونى التقليدى واتباع النظام التأثيرى فى شكل تجمعات رأسية للنغمات, أداء أفكار لحنية متكررة ومصورة, استخدام أداء تألفات ممتدة بقوة, استخدام مسافات هارمونية مختلفة, مع تكرار لنموذج إيقاعى يسيطر على البرليود.

الدراسة الثالثة بعنوان : "المتطلبات الأدائية لمؤلفة البرليود لألة لآبيانو عند إريك ساتي"***

يهدف البحث إلى تحديد خصائص العناصر الموسيقية التى تميز البرليود عند إريك ساتي, التعرف على متطلبات أداء البرليود عند إريك ساتي من خلال التحليل البنائى النظرى والعزفى وتحديد صعوبات الأداء بها, إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على صعوبات الاداء بالإرشادات العزفية و التمارين المقترحة, ويتبع المنهج وصفى (تحليل محتوى), ويتبع المنهج وصفى (تحليل محتوى), وتكونت العينة تم انتقاء (٢ برليود) سيكل - برليود دى إجينهارد, وتوصلت النتائج إلى استخدام بناءاً فضفاضاً لا يحتوى على موازير, استخدم الحركة العكسية بين اليدين, استخدام التألفات الثلاثية و الرباعية, استخدام المسافات الهارمونية المتنوعة, استخدم تغيير الميزان, مع عدم استخدام الأقواس اللحنية.

الدراسة الرابعة بعنوان " نوكتورن البيانو عند إريك ساتي " ****

** أفكار رفاعى أحمد: بحث منشور , مجلة علوم وفنون ,المجلد السادس , أبريل ٢٠٠١ , كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان , القاهرة ٢٠٠١

*** ابتسام ربيع على : : بحث منشور , مجلة علوم وفنون ,المجلد الثلاثون , يناير ٢٠١٥ , كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان , القاهرة ٢٠١٥

**** عبد اللطيف ياسر محمد : مجله علوم وفنون الموسيقى المجلد ٣٦ العدد ٢ كليه التربيه الموسيقيه جامعته حلوان ٢٠١٧

***** Sarakatsannis, Leonidas Nicholas : "The Piano Works of Erik Satie", Doctor of Musical Arts , College-Conservatory of Music of the University of Cincinnati , June , 2016

يهدف البحث إلى التعرف على المؤلف الموسيقي ومميزات أسلوبه في التأليف الموسيقي ونبذه عن مؤلفة النوكتورن وتحديد أهم الصعوبات التقنية في مؤلفة النوكتورن عند إريك ساتي، ويتبع **المنهج** وصفي (تحليل محتوى)، وتكونت **العينة** من عدد اثنين من خمسة نوكتورن، وجاءت النتائج عن عرض لأهم الصعوبات التقنية بها وأسلوب معالجتها وإقترح أساليب التدريب الملائمة لها.

الدراسة الخامسة بعنوان : "أعمال آلة البيانو لإريك ساتي"****

"The Piano Works of Erik Satie"

تهدف الدراسة إلى التعرف على أعمال إريك ساتي لآلة البيانو من خلال مراحل حياته الأول، الثانية، الثالثة (والتعرف على الخصائص الفنية لأسلوب إريك ساتي لأعمال آلة البيانو، ويتبع هذا البحث **المنهج** الوصفي (تحليل محتوى)، وتكونت **العينة** من مؤلفات تمثل المراحل حياته الثالثة، وتوصلت **النتائج** إلى الوصول لأهم ما يميز أسلوب إريك ساتي وفقاً للحن والنسيج والهارموني والإيقاع والقلب.

الدراسة السادسة بعنوان : " ألحان إريك ساتي"*****

"The Melodies of Erik Satie"

تهدف الدراسة إلى التعرف على الخصائص الفنية للألحان المبكرة والمتأخرة في حياته والقوائد العاطفية، والتعرف على أسلوب تأليفه للألحان، وتتبع **المنهج** وصفي تحليل محتوى ، وتكونت **عينة** البحث في ثلاثة قصائد عاطفية (١٩١٤) وثلاثي لحنى (١٩١٦) ورباعي لحنى (١٩٢٠) و لحن هيا بنا نلعب (١٩٢٣) وتوصلت **النتائج** إلى الوصول للخصائص الفنية لألحان العينة البحثية بما تتضمنه من الإيقاع والنسيج والهارموني والحن والقلب.

تعليق الباحثة: بعد أن قامت الباحثة بعرض (٦) دراسات عربية وأجنبية لإريك ساتي توصلت إلى أنها **تتفق** مع البحث الراهن في تناولها السيرة الذاتية للمؤلف إريك ساتي من حيث نشأته ومراحل حياته الفنية الثلاثة وأسلوبه الفني وأعماله لآلة البيانو، **وتختلف** عن البحث الراهن في تناولها لأعمال موسيقية متنوعة لإريك ساتي، بينما يتناول البحث الراهن مقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتي.

المحور الثاني دراسات تناولت مقطوعات البيانو

الدراسة الأولى بعنوان : "التقنيات العزفية لبعض مقطوعات البيانو مصنف (٤٤) عند ماكس ريجر"*

***** Minter, Karen Celeste : "The Melodies of Erik Satie" , Doctor of Musical Arts , University of Missouri- Kansas City , 2019 .

يهدف البحث إلى التعرف على المهارات العزفيه اللازمة لاداء مقطوعات البيانو مصنف (٤٤) عند ماكس ريجر وتحديد التقنيات العزفيه بمقطوعات البيانو مصنف (٤٤) عند ماكس ريجر وايجاد الحلول المناسبه للصعوبات التكنيكيه فى مقطوعات البيانو عند ماكس ريجر، وتكونت عينه البحث من مقطوعه رقم واحد واثنين وتسعه وعشره من مقطوعات البيانو مصنف (٤٤) عند ماكس ريجر واتبع المنهج الوصفى تحليل محتوى، وتوصلت النتائج إلى تحديد التقنيات العزفيه وإيجاد الارشادات العزفيه والتمارين المقترحه للوصول للاداء الجيد.

الدراسة الثانية بعنوان : "مقطوعات البيانو مصنف (٢٤) لجان سيبيليوس ومدى الاستفادة منها ضمن المناهج العزفيه لطلاب كلية التربية الموسيقيه" **

يهدف البحث إلى التعرف على العناصر الموسيقية لمقطوعات البيانو مصنف (٢٤) لجان سيبيليوس وتحديد التقنيات العزفيه وإيجاد الحلول المناسبه للصعوبات التكنيكيه فى مقطوعات البيانو مصنف (٢٤) لجان سيبيليوس، واتبع المنهج الوصفى تحليل محتوى، وتكونت عينه البحث من أربعة مقطوعات من مصنف (٢٤) لجان سيبيليوس، بعد تناولها بالدراسة والتحليل توصلت النتائج إلى تحديد التقنيات العزفيه لما تتميز به من ألحان وإيقاعات مميزه، وإيجاد الارشادات العزفيه والتمارين المقترحه لتذليل الصعوبات التكنيكيه لمقطوعات البيانو مصنف (٢٤) لجان سيبيليوس والوصول للاداء الجيد.

الدراسة الثالثة بعنوان : "اسلوب اداء بعض مقطوعات البيانو المفرد لليدين للاداء باليد اليسرى" *** *

يهدف البحث إلى التعرف على وسائل أسباب استخدام اليد اليسرى للعزف على العزف المقطوعات لليدين باليد اليسرى فقط وإيجاد وتوفير المدونات الموسيقية التي تصلح لاستخدامها باليد اليسرى بدلاً من اليدين معاً، واتبعت المنهج التجريبي ذات المجموعة، توصلت النتائج إلى أن مفاتيح آلة البيانو لدى الدارسين مما أدى الى ظهور مستويات متفاوتة في الأداء فهناك من يتفوق أدائياً باستخدام اليد اليمنى عن اليد اليسرى وهناك من يستخدم اليد اليسرى بتحكم أكثر على لوحة المفاتيح وهناك من يعاني من مشاكل جينية او جسديه تعوق استخدام اليد اليمنى ولديه رغبة في تعلم البيانو ولكل منهم أسلوب تعليمى متناسب لمواجهه معوقات تعلم البيانو مما

*داليا عبد الحي بدير : مجله علوم وفنون المجلد ٣٧ العدد ٢ كلية التربية الموسيقيه جامعه حلوان ٢٠١٧

** وليد محمد عجمي : مجله علوم وفنون مجلد ٣٦ عدد ٢ كلية التربية الموسيقيه جامعه حلوان ٢٠١٧

*** دينا رافت محمد الهيلي : بحث منشور مجله علوم وفنون الموسيقى المجلد ٣٩ العدد اثنين كلية التربية الموسيقيه جامعه حلوان ٢٠١٨.

ادى إلى توفير مدونات موسيقية تستخدم اليد اليسرى فى الاداء لبعض مقطوعات البيانو بدلا من اليمين.
الدراسة الرابعة بعنوان : "تفسير موتسارت لادائه لمقطوعات البيانو ومؤلفاته الاخرى" **** *

" Interpreting Mozart the performance of his piano pieces and other composition "

يهدف البحث إلى أثر أداء أعمال مؤلفات البيانو لموتسارت بشكل كبير على الباحثين فى أداء لوحه المفاتيح، ويتناول البحث ما تحتوية المنح الدراسية حول موسيقى موتسارت كما يتناول عناصر الأداء والمشاكل التقنية والعناصر الموسيقية التى تتسم بها أعمال موتسارت وكيفية أداءها على الآلات الموسيقية الحديثة .

الدراسة الخامسة بعنوان : "دراسة تحليليه لبعض مقطوعات البيانو عند اى روما" **** *

يهدف البحث إلى إثراء المكتبة الموسيقية بمؤلفات اى روما باعتباره أحد المؤلفين الموسيقيين المشهورين المعاصرين خاصه أن أعماله تجد شيوعا بين الشبان على مواقع التواصل الاجتماعى،

وتكونت عينه البحث من مقطوعات البيانو (River Flower, May Be, In You)، واتبع المنهج الوصفى تحليل محتوى، وتوصلت النتائج إلى الإجابة على التساؤلات التى طرحتها الباحثة .

الدراسة السادسة بعنوان : " المرجع الذاتى الوسيط الكلمات والموسيقى فى مقطوعات البيانو عند إريك ساتى " ***** *

and Music in Erik Self Reference between Words "Medial s Piano Pieces" Satie

يهدف البحث إلى التعرف مقطوعات البيانو التى بها كلمات فى النوتة الموسيقية والقوائد التى ليست موجودة فى برامج الحفلات الموسيقية، واتبع المنهج الوصفى تحليل محتوى ، وتكونت عينه البحث من مجموعة من مقطوعات البيانو التى بها كلمات فى النوتة الموسيقية والقوائد توصلت النتائج إلى أن هذه

****Rohrmeier , Marten : An Interdisciplinary Jornal , 31(2), 171-185, 2018 .
***** هايدى وجيه معوض يوسف : مجله علوم وفنون الموسيقى مجلد ٤٠ العدد ٣ كلية التربية الموسيقية جامعه حلوان ٢٠١٩

***** Dayan , Peter : Self Reference in Literature and Music , 51-64,2020 .

المطوعات غير معروفة للجمهور وأن الكلمات يعتبر جزء من نفس العمل مثل الموسيقى هذه الصعوبة في تحديد رؤية العمل بالنسبة لإريك ساتي .

تعليق الباحثة : بعد أن قامت الباحثة بعرض (٦) دراسات عربية لمقطوعات آلة البيانو توصلت إلى أنها تتفق مع البحث الراهن في تناولها السيرة لمقطوعات لآلة البيانو، وتختلف عن البحث الراهن في تناولها لمؤلفين موسيقيين مختلفين ، بينما يتناول البحث الراهن مقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتي .

ثانياً : المدرسة الفرنسية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

كانت الموسيقى الفرنسية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر واقعة تحت عدة تأثيرات فكان إمتداد تأثير المؤلفان الفرنسيان سيزر فرانك (Cezar Fran) (١٨٩٠ : ١٨٢٢)، وجابريل فوريه (Gabriel Faure) (١٩٢٤ : ١٨٤٥) الي القرن العشرين ، حيث تكونت مجموعتين من الموسيقيين في فرنسا . تزعم فرانك احدهما ، وورث تلاميذه تقاليد فنيه راسخه قوية ، كان لهم الفضل في قيامهم بدور هام في التطور الموسيقي الفرنسي ، فمن خلال اعمالهم اصبحت الموسيقى الفرنسية قوة لها دورها المتصاعد في نهار تطور الموسيقى العالمية . (ثيودور . م . فيني : ١٩٧٢-٦١٠)

ومن اهم هؤلاء المؤلفين ، فنسنت دندي (Dindy Vincant) (١٩٥١ : ١٨٣١م) . وارسنت شوسون (Chausson Ernest) (١٩٥٥ : ١٨٩٩م) . وهنري دوبارك (Dupare Henry) (١٨٤٨ : ١٩٣٣م) . وجابريل بيرنيه (Pierre Gabriel) (١٨٦٣ : ١٩٣٧م) ، و جي زوبارتز (Ropartz Guy) (١٨٦٤ : ١٩٥٥م) . (Friskin, James : ١٩٤٥-٢٣٧,٢٣٨)

وكان جبريل فوريه الذي قام بدور قيادي في الموسيقى الفرنسية من خلال عمله كعازف اورغن بالكنايس ، وعمله كاستاذ للتاليف الموسيقي ومديرا لكونسرفتوار باريس . اثرا علي الموسيقيين الفرنسيين من خلال ثورته علي التقاليد واتجاهاته الثورية ، وبعضه للخلط اللحني الذي ميز الكثير من الموسيقي الرومانتيكية، وبناء علي ذلك ابتكر نوعا من الكونتربوينت اللحني Meoldy Counterpoint ، اتاح له فرصه التوفيق بين الهارمونية الحديثة وعاطفية واضحة ، ونظرا لامتداد حياة فورية الي عام ١٩٢٤م، وتمثله لكثير من الاتجاهات الثورية السائدة، فكان تأثيره واضحا علي تلاميذه بحكم عمه في التاليف والتدريس التي ورثوها للجيل التالي لهم (ثيودور . م . فيني : ١٩٧٢-٦١٠)

كما كان لتاثير المؤلف الموسيقي الالمانى ريتشارد فاجنر Richard Wagner والتي لونت عبقريته انتاج جيل اصغر باكملة من الموسيقيين الفرنسيين . حيث ترك استخدام الهارمونييات التقليدية وخرج من التونالية Tonality الي اللا تونالية Atonality واتجه الي استعمال العناصر المتافره دون تقييد بالنظام التقليدي . واصبحت كل استعملاته مثلا اعلي للموسيقيين كاستعمال الكروماتيكية , واستخدام الموسيقى كاداه تعبيرية وضخامة الاوركسترا .

تأثر كلود ديبوسى Claude Debussy (١٨٦٢ : ١٩١٨م) رائد المدرسة التاثيرية الذي اعجب بواجهه من اوجه تفكير فاجنر الجمالي فهو بدوره كان يستهدف زيادة ثراء عالم الخيال عن طريق الموسيقى . فوسع نطاق العلاقات الهارمونية واستخدام التنافر وادخل انغاما غربية عن التأليف الاصلى Chord . وطعم موسيقاه بتلوين شرطي ومقامات قديمة وكان ينتقل بين السلالم بحرية تامة دون الاهتمام بنوعها حتي يصل لهفه . وهو بعث علي نفسية معينة ولذلك استخدم ديبوسى كل درجات السلم وجميع التالفات الهارمونية التي تنتمي الي اليديوانين الكبير والصغير (كورت زاكس : ١٩٦٤- ٢٨٩- ٢٩٠)

وفيما بين الرومانتيكي الالمانى فاجنر والتاثير الفرنسي ديبوسى حدثت ثورة كاملة في الطابع الجمالي والاسلوب الفنى للموسيقى فرجع اليهما الفضل في اضافة الاساس الجمالي للموسيقى الحديثة في القرن العشرين الي ان ظهر المؤلف الفرنسي اريك ساتى (Eric Satie) (١٨٦٦ : ١٩٢٥م) الذي كان ضد فاجنر في استخدامه للاوركسترا الكبيرة واحتواء موسيقاه علي العناصر المتنافرة دون التقييد بنظام تحليلي تقليدي . بل كان يتبع في مؤلفاته اسلوب الموسيقى الجافه حتي نسب اليه الفضل في الوصول بالاتجاه المضاد فاجنر في الموسيقى الفرنسية الي القمه واستخدام هارمونييات جزئية قبل ديبوسى ، رافيل . (كورت زاكس : ١٩٦٤- ٢٨٩- ٢٩٠)

اهم اعمال المدرسة الفرنسية في القرن العشرين:

كانت مؤلفات "ساتى" مثلا اعلي لكثير من الموسيقيين الذين كانوا يريدون اثبات ذاتهم لعمل شئ تجريبي جديد ، ومن هؤلاء الثوريين تكونت مجموعتين: مجموعة تسمى (مجموعة الستة Les six) وقد اكتسبت هذا الاسم عام ١٩٢٦م من الناقد هنري كولي Henri Collet تقليد لمجموعة الخمسة الروس وكان ساتى هو الاب الروحي لجماعة الستة ف باريس بعد الحرب العالمية الاولى ومن مبادئهم المعارضه الشديدة للاعمال فاجنر الجادة ومناهضه القرن التاسع عشر وتأثيراته وهدف تحقيق التعبير المباشر في بساطة ووضوح واستبدال ابعاد الثلاثة والسادسة المتوافقة بابعاد الرابعه والسابعة المتنافرة . (كورت زاكس : ١٩٦٤ - ٢٣٩)

، وهؤلاء الستة ه جورج اوريك Georges Auric (١٨٩٩ : ١٩٨٣ م).

لويس دورية Durey Louis (١٨٨٨ : ١٩٧٩ م).

ارثر هونجر Honegger Arther (١٨٩٢ : ١٩٥٥ م).

داريوس ميلو Darius Milhaud (١٨٩٢ : ١٩٧٤ م).

فرانسيس بولانك Francis Poulenc (١٨٩٩ : ١٩٦٣ م).

جيرماين تايليفير Tailleferre Germaine (١٨٩٢ : ١٩٨٣ م).

وقد جمع هؤلاء الستة ، الفنان جين كوكتو Coctau Jean "الذي لم يعطي الموسيقى الالمانية اي انتباه باستثناء اعمال باخ بل كان يعترض ايضا علي موسيقي "ديبوسي" وموسيقي الروس ، وقال ان الجيل الجديد من المؤلفين الفرنسيين يجب ان يكون مصدر الهامهم من خلال المغامرة والموسيقي والدراما الخفيه والسيرك.

(Griffiths, Paul : ١٩٨٠-٢٣٧)

وبالرغم من اختلاف شخصيات كل مجموعة من الستة ، الا انهم كانوا متفقين في افكارهم واسلوبهم الذي كان يتميز بالبساطة والوضوح والطابع الرشيق الموسيقي تظهر فيها التنافر والهارمونيات المكرره واستعمال القوالب القديمة للقرن السابع عشر والثامن عشر ، كالسراباند Saraband والابتكارات Invention ، والتنويعات

Variation ... الخ. (Geoffrey, Hindley : ١٩٧١ , ٤٠٢)

كما ظهر في باريس مجموعه اخري باسم (مدرسة اركي Arcueil Ecole D L) تتكون من اربعة موسيقيين فرنسيين من اعمال "ساتي" الاخيرة التي تنسم بالبساطة في التاليف كانت ضد مجموعة الستة ، وهدفهم الرجوع لاعمال "باخ" كنوع من الكلاسيكية الحديثة Neo Classic ، وتاصيل موسيقاهم بأسلوب فرنسي بمعنى الكلمة ، وهؤلاء الاربعة هم :

يوي بودريير Baudrier Yues (١٩٠٦ : ١٩٨٨ م).

دنيال لوسير Lesur Danien (١٩٠٨ : ٢٠٠٢ م).

اندرية جوليفي Jolivi Andre (١٩٠٥ : ١٩٧٤ م).

اوليفر ميسيان Messiaen Oliver (١٩٠٨ : ١٩٢٢ م).

وبالرغم من ان "ساتي" لم يكن من ضمن اعضاء هذه المجموعة الا انه كان يتميز بالحماس لأي شي جديد في الموسيقي وكان محور اهتمام هذه المجموعة وقد ساعدهم في اخر اربع سنوات من عمره. (Geoffrey, Hindley : ١٩٧١ , ٤٠٢)

ثالثاً : إريك ساتي (نشأته وحياته ، الأسلوبه الفني ، أعماله لآله البيانو).

نشأته وحياته : نشأ إريك ساتي في قرية "هون فلور" ولد في ١٧ مايو عام ١٨٦٦ م ، في بيئة غير موسيقية ، عن أب فرنسي و أم اسكتلندية ، حرم منها ساتي و

هو فى سن (٤ سنوات) بعد انتقال الاسرة إلى باريس بعد الحرب الفرنسية الوطنية عام ١٨٧٠م , و قضى طفولته مع جدته إلى سن الثانية عشر , انتقل بعدها للإقامة مع والده و زوجته عازفة البيانو الفرنسية , التى اكتشفت موهبة ساتى الموسيقية , فألحقه والده بكونسيراواتوار باريس عام ١٨٧٩م , ولكن بالرغم من موهبة إلا أنه كان غير منتظم فى دراسته , حتى أنه فصل بعد (٣ سنوات) من التحاقه بالكونسيراواتوار.

بدأ ساتى تجربة التأليف عام ١٨٨٤م , حيث كتب قطعة موسيقية من (١٠ موازير) باسم وهو فى سن الثانية عشر , وبعد مرور عام طبعت له قطعة بعنوان ثم بدأ فى عام ١٨٨٦م يكتب موسيقى بها قيمة فنية , وأصبح له جمهور من المستمعين , وفى عام ١٨٩٠م انتقل إلى حى "مونتمار" فى باريس , وكان دائم الإجتماع بجماعة الفنانين والرسامين فى ندوات كانت تقام لمناقشة اعمالهم و مؤلفاتهم.

(Nicolas, Slonimsky :١٩٩٤-٨٧٤)

وفى عام ١٨٩١م زادت صداقته بكلود ديوبسى , وكان يقدره و يشعر بعظمة فنه وإبداعه التأثيرى , ثم انتقل إلى حى "اركى كاشان " عام ١٨٩٨م , بدأ يعيش بشئ من الاحترام ويهتم بمظهره , إلا أنه كان يعاني من الفقر , وكان يكتسب قوته من عمله كعازف بيانى فى المقاهى , وتعرضت مؤلفاته لنقد شديد واعتبروها موسيقى خفيفة ليس لها قيمة فنية.

قرر ساتى أن يحاول دراسة الموسيقى مرة أخرى , فالتحق بمدرسة كانتورام , ودرس الكونترابونت و التوزيع الآلى على يد ديندى , وراسيل , وظل فى دراسته من عام (١٩٠٥ : ١٩٠٨م) حتى حصل على الدبلوم , ولكن الدراسات التي قام بها ساتى هناك لم تجعل منه مؤلفا تقليديا , بل افادت في ايضاح طريقته الخاصة وتأكيدا فقط.

أما عام ١٩١١م فكان نقطة تحول فى حياة ساتى عندما عزف له "موريس رافيل" مؤلفته السراباند فى حفل جمعية الموسيقيين المستقلة , ونال إعجاب المستمعين , بعد أن تاكدوا من المستوى الفنى الذى وضحت فيه اتجاهاته الموسيقية من حيث تشكيل المهارات الكونترابونطية التى تدل على أسلوب فردى سابق لعهد , وكذلك عندما عزف له "ديبوسى" مقطوعتان من مجموعة مؤلفته "الجامينزيوم" , الذى قام بتوزيعها لساتى , الذى دهش لشدة إعجاب المستمعين بها , ونال بعدها مباشرة شهرة عظيمة من خلال مقالات النقاد ومدحهم لوضوحه وبساطته فى التأليف.

زادت شهرة ساتى عندما ألف أعظم مؤلفاته "الكانتاتا" بعنوان سقراط , والذى اقتبس فكرتها من الكتاب المشهور للفيلسوف اليونانى "ديلوغيو" , فقد كان

ساتى يحب القراءة ويهتم بالأديان الوثنية القديمة و الموسيقى الأوبرالية لفاجنر , وقال عنه "سترافنسكى" أن الموسيقى الفرنسية هي "بيزيه" و"شابرييه" و"ساتى" , ومنذ ذلك الوقت بدأ ساتى يتمتع بالنجاح والشهرة و حياة اجتماعية حافلة بالنجاح , وفى عام ١٩٢٣م بدأت صحته فى التدهور وانعزل عنه الناس والمجتمع حتى نقل إلى مصحة للأمراض العصبية , وتوفى بها فى ١ يوليو عام ١٩٢٥م. (Sadie, Stanley :١٩٨٠-٥١٧,٥١٦)

الأسلوب الفنى لإريك ساتى :

اكتسب إريك ساتى شهرته كممثل للمدرسة الفرنسية الجديدة من إصراره على خلق أسلوب فريد للموسيقى الفرنسية بمعنى الكلمة , وذلك بعد سيادة الموسيقى الألمانية فى فرنسا حتى أصبح الموسيقيين الفرنسيين أجانب فى وطنهم , وكذلك اكتسب ساتى شهرته من عدة عوامل هي :

اعتراضه على الموسيقى التعبيرية و رفضه للغمام التأثيرى فى الموسيقى التأثيرية , وتأثيره على "كلود ديبوسى" الذى اقتبس منه بعض العناصر الموسيقية. (Christopher Innes :٢٠١٣-١٥١)

تأثيره على رواد الفن الطلائع أمثال "جون كيج" و"يافيرس".

وضعه كرائد و محور اهتمام الستة , ومجموعة أركى ومدى تاثرهم بأسلو ساتى الفريد المجدد.

ومن أهم ما يميز أسلوب ساتى الإستقلالية و البساطة و السخرية التى قادته كمكتشف لإمكانات هارمونية جديدة غير مألوفة ظهرت فى أعمال كلا من "ديبوسى" و "رافيل" , كاستعمال التآلفات التى تحدث التنافر و التى تتكون من التآلف الكبير مضافاً إليه الدرجة السابعة أو التآلف الصغير الذى يضاف إليه الدرجة الثانية أو التاسعة أو الرابعة الزائدة أو الخامسة الناقصة. (Myers, Rollo :١٩٩٠-٦٨,٦٩)

وظهر فى مؤلفاته بعض العناصر التونالية المزوجة , مع عدم التقيد بميزان أو خط مازورة اولا نهاية للمؤلفة , بل كان يستخدم أقواس عبارات متغيرة تحوى داخلها عدد النوارات لمستخدمه , وكانت أعماله للبيانو صغيرة وتتميز بألحان بسيطة و نسيج واضح مع تجنبه الكامل للاضافات الزائدة التى لا تضيف شيئاً للحن , وكان ذلك يتطلب نوعاً خاصاً من المستمعين لفنان و صفة موريس رافيل بأنه موسيقى لامع سابق لعصره , وقد اتخذ لمؤلفاته عناوين وصيغة ساخرة تهكمية وليس لها أى علاقة بالموسيقى التى كتب لها. (Hindley, Geoffrey :١٩٧١-٥٤٩)

، وقد قسم الناقد العازف الفرنسي المشهور "كوكتو" مؤلفات ساتي إلى ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى من عام (١٨٨٦ : ١٨٩٥م) :

وأطلق عليها عصر الاثار في القرون الوسطى , وتتسم بطابع الصوفية , وكانت أغلب مؤلفاته في هذه الفترة مجموعة من (٣ مقطوعات) تحمل عنوان واحد مثل :

ظهر ساتي كمؤلف لأول مره ١٨٨٧ بثلاث مقطوعات ساراباندا تبعها في عام ١٨٨٨ ثلاث رقصات سماها جامينزيوم Gymnopedies , ثم في عام ١٨٩٠ بثلاث اخري اسمها Gnossiennes ولقد كان لهذه الاعمال المبكرة اهمية كبرى عند الفنانين من امثال دييوسي ،الذي قام بتوزيع رقصات " الجامينزيوم" توزيعا اركسترياليا. (ثيودور . م . فيني : ١٩٧٢- : ٦٤٩-٦٥٠)

سرباند (١٨٨٧م) : وتتميز بكثرة التألفات المعقدة دون ركوز وبلا قفلات مع استعمال تألفات السابعات والتاسعات المبنية على الخامسة دون تصريف مع تناوله للمقامات الموجودة في الموسيقى الدينية في عصر الصوفية.(
Griffiths, Paul : ١٩٨٠- ٣٦٦,٣٦٧)

الجامينزيوم (١٨٨٨م) : وتتميز بلحن و نسيج هرمنى بسيط , استعماله عنصر التكرار لأقصى درجة في الإيقاع والمصاحبة , مع وضوح اللحن واختلاف هارمونياته عن هارمونييات المصاحبة.

نوسنيسن : وقد اعطتها المقامات والتطعيم اللحنى شيئاً من الموسيقى الشرقية , وهما نتاج تجاربه في التأليف وتأثره بالفن التشكيلي والتعبير عنه بالموسيقى مع تشابه البدايات والختام , وظهور المصطلحات الغربية التي تحمل معانى لمرح والسخرية والتي لا تضيف معنى للقطعة ولا تمنح التعبير. (Slonimsky, Nicolas : ١٩٩٤- ٤٤٦-٦٤٥)

الوردة والصليب (١٨٩٢م) : وأفضلها هي , حيث إقتبس لحنها من الموسيقى اليونانية (مقام كروماتيكي قديم) تصاحبه مجموعة من التألفات اللاتونالية.(
David ,Nichols : ١٩٩٠-٥١٧)

المرحلة الثانية من (١٨٩٧ : ١٩١٥م) : كان ساتي يبحث فيها عن أسلوب جاد , فاستعمل الكونتربوبينت والعناصر الكورالية التي كانت تتساوى في نظره مع أعمال باخ الكورالية , إلا أنها مميزة عنها في بساطتها وسلاستها , كما جمع بين الأدب المنظوم والموسيقى المسموعة مثل مؤلفته , إلا أن هذا النوع كان صعب التدنوق في تلك الفترة. (١٩٩٠- ٥١٨ : David ,Nichols)

المرحلة الثالثة من (١٩١٦ : ١٩٢٥م) : وكتب فيها ساتي أغلب أعماله المسرحية , وتأثر فيها بأسلوب الموسيقى الجريجورية اليونانية القديمة , واستعمل باص الأرضية , كما تأثر في بعض صوناتاته بأسلوب كليمنتي , وكان بذلك سابق لسترافنسكي في استخدامه لهذا الاسلوب الكلاسيكي. (١٩٩٠- ٥١٨): **Nichols, (David)**

وتبقي اعمال ساتي الاولي كعلامة محددة علي التخلص من التقاليد الموسيقية الماضية. اما الاعمال التي كتبها بعد دراسته في السكولا كانتوروم فتظهره بمظهر محطم الاصنام الذي تتسم تجاربة بروح السخرية والفكاهه, ويحتوي اسلوبه علي عناصر تستبق التطورات المستقبلية وهي تتضمن مجموعة طويلة من مؤلفات البيانو ذات العناوين الفكاهيه مثل : *pour un flasques preludes, veritable chien* (١٩١٢) , وهي التي فسرها ساتي بما يأتي : " اني اريد ان اكتب قطعة للكلاب , ولدي المشهد الملائم , فالستار ترفع علي عظمة , وفي المتابعة المخصصة للحيوانات البحرية (dsseches Embryons) (١٩١٣) , نجد معها التفسير الاتي : "يخرج خيار البحر للنزله , وهو مثل البلبل _ يعاني من الم في اسنانه , وقد ترك غليونه في المنزل , غير انه لا يدخن". **Nicolas, Slonimsky** : (١٩٩٤-٣١)) وذات يوم نصح ديبوسي ساتي بان يبذل مزيدا من الاهتمام بالصيغة (الفورم) وكان رد ساتي علي ذلك "مقطوعات في فورم الكمثري" *en pieces poire de forme* .

ولم يكرس ساتي نفسه تمام للبيانو وحده , ففي عام ١٩١٧م قدمت فرقة البالية الروسي من موسيقاه باليه "استعراض" *parade* , ثم جاء بعد ذلك باليه "ميركور" ثم "اجازة" *relache* وسبقهما السيمفونية الدرامية المسماه "سقراط" (١٩٢٥). **(Minter, Karen)** : (١٩٩٣-٦٢)

وكان معارضي ساتي يجدون في لاتوناليتته *atonality* "وتعدد هارمونيته" (بوليهارموني) *polyharmony* وفي اهتمامه بموسيقى الجاز والاستعراض *hall-music* , وفي رفضه لاخذ الفن ماخذ الجد _ كانوا يجدون في ذلك كله بداية الفوضى في الموسيقى. وكان من بين فناني الجيل الاصغر منه من وجدو في موسيقاه الكثير مما يهمهم , ومما احسو بمشروعية استخدامه.

وكان ساتي دائما يرقب الشبان من ذوي المواهب , وكان له اثره في تكوين اساليب كل من ديبوسي ورافيل ودوكا , ثم حذر مؤلفي ما بعد الحرب من الذين التقو معا في "جماعة الستة" *des six Groupe* من اخطار التأثيرية , في الوقت الذي كان يفصل فيه عقيدته الموسيقية الجديدة , وبعد ان اثبتت جماعة الستة نفسها افتقارها

الي التماسك بينها , جمع ساتي مجموعة اخري من الفنانين احدث منها عرفت باسم مدرسة" ارکوي d'arceuil L'ecole . (Moore , Steven : ١٩٩٩-١٠٥) أعمال آله البيانو لإيريك ساتي : (Leonidas ,Sarakatsannis : ١٩٦٨-١١٩)

تتميز اعمال ايرك ساتي بان اغلبها مؤلفات بعناوين ، وهي وفقا لمراحل حياته تتمثل في :

المرحلة الأولى : (١٨٩٥ : ١٨٨٥ م) :

فالس بالاد (١٨٨٥).

فالس فانتازيا.

مؤلفه بعنوان "الرؤوس الحربية" (١٨٨٦).

سرباند (١٨٨٧).

مقطوعات الجاميتزيوم (١٨٨٨).

مؤلفه بعنوان "جيوسينس" (١٨٩٠).

٣ بيرليود عنوان "ابن النجوم" (١٨٩١).

مؤلفه بعنوان الوردة والصليب (١٨٩٢).

رقصات القوطيه (١٨٩٣).

٤ بيرليود.

بيرليود باسم "البوابة البطولية للجنه" (١٨٩٤).

المرحلة الثانية (١٩١٥ : ١٨٩٧ م) :

مؤلفات بعنوان "قطع البرد" وتشمل (١٨٩٧).

٣ آريا بعنوان "الاحواء المخيفه - رقصات عابره".

مقطوعات في فورم الكمثري (١٩٠٣).

باسكاليا (١٩٠٦).

بيرليود النسيج.

مؤلفات بعنوان "لمحات غير سارة" (١٩٠٨).

مؤلفات بعنوان "في ثوب الحصان" (١٩١١).

بيرليود بعنوان " رخوه حقيقيه لكلب" (١٩١٢).

مؤلفات بعنوان "وصف اتوماتيكي" وتشمل (١٩١٣).

الاصنام المحنطه.

اسكتشات لرجل كبير.

الدروع القديمة.

طفولي.

مؤلفه بعنوان "الرياضة ووسائل الترفيه" (١٩١٤).

مؤلفه بعنوان "ساعات علمانيه ولحظيه".

الفالس الثمين.

مقطوعة الافكار قبل الاخيرية.

المرحلة الثالثة (١٩٢٥ : ١٩١٦ م) :

صوناتين البيرو قراطية (١٩١٧).

٥ نوكتورن (١٩١٩).

المنويت الاساسي.

مقطوعة انزعاج.

رابعاً : مقطوعات آلة البيانو:

مقطوعات آلة البيانو هي موسيقى لحنية ميلودية أو متعددة الأصوات أو الألحان، فألة البيانو ذات إمكانيات هائلة وتكنيك خاص وتعتبر مقطوعات البيانو تساعد على إكساب التكنيك مرونة وحرية وتحكم في العضلات المستخدمة في العزف السليم للوصول للأداء الجيد، أهتم كثيراً من مؤلفين البيانو بكتابة مقطوعات لآلة البيانو لأنها تجمع بين عناصر الأداء مثل المهارة والسرعة والتعبير الى جانب البراعة العزفية.

فقد إحتلت آلة البيانو مكانة كبيرة في العصر الرومانتيكي بعد أن إستكملت شكلها النهائي من ناحية التكوين والرنين الصوتي وسهولة الأداء ومن ناحيه إيجاد روح وأسلوب خاص للعزف عليها على يد مجموعة من المؤلفين الموسيقيين الذين شغلوا انفسهم بمشاكل الأداء على هذه الآله مثل ميتزو كليمنتي M. Clementi (١٧٥٢ : ١٨٣٢م)، كارل تشيرني C. Czerny (١٧٩١ م : ١٨٥٧م)، ويوهان كرامر J. Cramer (١٧٧١ م : ١٨٥٨ م)، واستغلت الآله إستغلالاً كبيراً في مصاحبة الأغاني الفنية وفي مجموعات موسيقى الحجرة المختلفه، كذلك شاهدت هذه الآله عصرها الذهبي كآله منفردة بذاتها من خلال أداء مقطوعات البيانو ولقد اعتبرت آلة البيانو في العصر الرومانتيكي وسيلة الأداء المثلى التي تستطيع نقل جمال الفكر والتعبير عن أعماق المشاعر الشخصية بأمانة تامة للمستمع إلى جانب إمكان إستعراض جميع أنواع المهارات للأداء عليها في تألق وإبهار.

فأشهر مقطوعة منفردة لآله البيانو في العصر الرومانتيكي هي مقطوعه دعوة للرقص Invitation to Dance من تأليف كارل ماريا فون فيبر M.V.Weber (١٧٨٦ م : ١٨٢٦م) كان فيبر مغزما بالمقطوعات ذات الطابع الراقص بما فيها

من حيوية ونشاط وإستعراض مهارة الأداء الفائقة البراقة ولقد ابدعت كميات كبيرة من مقطوعات البيانو الصغيرة فى العصر الرومانتيكى إذ أن المبدع الموسيقى أعتبر هذه النوعية من المقطوعات هى النظير المتكافئ للأغنية الفنية لأنها تعبر بدورها عن حالات مزاجية مركزه. فظهرت العديد من المقطوعات ذات الطابع الخاص مثل النوكتورن والباجاتيل، إلى جانب كثير من الدراسات والبولونيز والمرشات والرقصات الشعبية وكانت صياغة هذه المقطوعات أو معظمها تتبع الصيغة الثلاثية البسيطة بشكل أو بآخر.

ظهرت أيضا مقطوعات لآله البيانو ذات أسماء وصفية قصد بها إلهاب خيال المستمع أكثر من محاولة تفسير هذه الأسماء أو العناوين موسيقياً فمثلاً مقطوعه التحليق Soaring لروبرت شومان R.Schumann (١٨١٠م : ١٨٥٦م) أوهمسات الغابة لفرانز ليست F.Liszt (١٨١١م : ١٨٨٦م) بل اتبع المبدع الموسيقى ما اتبعه فى الأغاني عندما ضمها فى دواوين، فهناك مجموعات من الأغاني يضمها عنوان واحد مثل كرنفال ومشاهد من الطفوله وفراشات Papillons لشومان، كثيرا من هذه المقطوعات اهتمت بشكل أو بآخر بناحية من نواحي مشاكل الأداء بالرغم من شاعريتها وجمال ألحانها واحتلت هذه النوعيات المتعدده من المقطوعات الصغيرة لآله البيانو مكانة الصوناتا التى قلت تأليفها بشكل كبير فى ذلك العصر وإن كان كل واحد من المؤلفين الموسيقيين الرومانتيكيين قد حاول أن يبدع ولو عددت قليل من صوناتا البيانو كنوع من إثبات الذات تجاه أهم قالب من قوالب التأليف الكلاسيكي. ومن أهم المؤلفين والموسيقيين الذين إهتموا بهذه الآله مجموعة الشاعريين الغنائين فيلكس مندلسون F.Mendelssohn (١٨٠٩م : ١٨٤٧م) وفريدريك شوبان F.Chopin (١٨١٠م : ١٨٤٩م) وشومان فى النصف الأول من العصر الرومانتيكى ثم يوهان برامز J. Brahms (١٨٣٢م : ١٨٩٧م) وليست الذين تحتل مقطوعات آلة البيانو جزءاً ذا أهمية خاصه داخل نطاق إبداعهم الفنى، ولقد إستغل شوبان فى كثير من هذه المقطوعات مقامات الموسيقى الشعبية ذات الطابع المختلف عن السلالم الكبيرة والصغيرة مع هارمونية رومانتيكية، مما أضفى عليها مذاقاً خاصاً وغريباً. هذا إلى جانب مجموعة من المؤلفات الأقل شهره مثل أغاني بولندية، ولقد مثلت مقطوعات البيانو عند مندلسون مركز الثقل فى إنتاجه الفنى من ناحية الأهمية وبالذات مجموعة الثمانية وأربعين مقطوعة تحت اسم أغاني بدون كلمات والتى يمتد تاريخ تأليفها من عام ١٨٣٠م الى ١٨٤٧م وتقع فى ثمان مجلدات وأن التسمية التى وضعها لهذه الموضوعات تدل على مزاجه الرومانتيكى كما تعبر عن عاطفيتها الشديدة ولم يهدف مندلسون هنا إلى تصوير أيه مؤثرات شعرية أو أدبية

خارجة عن الموسيقى وكل مقطوعة من هذه المجموعة تتكون من حركة واحدة تنسم بجو نفسى مركز يعبر عن الرقة والخيال والبساطة إن ظهر فى بعض منها تأثير فن باخ الأب J.S.Bach (١٦٨٥م : ١٧٥٠م) أو فن موتسارت W.A.Mozart (١٧٥٦م : ١٧٩١م) ، أما شوبان وشومان فإستغلا إمكانيات البيانال والتي كانت قد ظهرت قبلهما بوقت قليل لإظهار الإمكانيات الرائعة لتظليل وإظهار التأثيرات اللونية المختلفة لآلة البيانو.

ولقد ظهرت شخصيه شومان الرومانتيكية وأسلوبه الخاص بدايه من أولى مقطوعات لاله البيانو، وقد تمسك بهذا الأسلوب طوال إبداعه الفنى دون تغيير إلا فى مجال التحسين والإتقان وله مجموعة ضخمة من مؤلفات البيانو ويكفي من نذكر أن تأليفه من مصنف (١) وحتى مصنف (٢٣) كانت مقطوعات لآله البيانو، ويعتبر شومان هو أول مؤلف موسيقى رتب المقطوعات ذات الطابع الخاص فى مجموعات وأعطاهما عنواناً كبيراً مشتركاً علاوه على العناوين التي وضعها لكل مقطوعة داخلها وكانت الأفكار الأدبية والشعرية هي التي توحى بأفكاره الموسيقية وعلى الرغم من الأسماء التي كان يطلقها على مقطوعات إلا أنه كان يعتبر الموسيقى هي اللغة المثلى للتعبير عن العواطف والإنفعالات بذاتها دون معاناه من وسائل خارجة عنها وكان يحقق وحده البناء الداخلي داخل معظم مقطوعات لآلة البيانو عن طريق التمسك بإيقاع معين أو خلية لحنية ذاتية يرددها بإستمرار بكل الوسائل الفنية الممكنة، وكانت مقطوعاتهم التي قامت بتأليفها عام ١٨٣٢م وهي مجموعه مصنف (٢) مكونه من ١٢ فالس، مصنف (٦) وهو ١٨ قطعه تحت اسم رقصات عصابة داوود David Band Bund Lertanze عام ١٨٣٧م.

أما فرانز ليست فقد كانت مقطوعاته للبيانو لها مفهوماً جديداً للأداء علاوه على قدرته الفائقة فى إستخراج شتى الألوان والحالات المزاجية منها وله مجموعة كبيرة من مقطوعات البيانو منها ما هو إعداد ومنها ما هو تأليفه، وتتسم مقطوعات البيانو بقوه التعبير الذاتى مع إستعراض مهارات الأداء ومعظمها يقع فى مجموعات تضم مقطوعات تحمل كل واحدة منها اسماً وصيفياً علاوه على الاسم العام للمجموعة نفسها مثلما فعل شومان ومن أهم المؤلفات الموسيقية التي إستوحى ليست فيها الطبيعة اليوم رحاله Album d'un Voyageur و سنوات الترحال Annees de pelerinage وهي من ثلاث مجلدات .

وفي النصف الثانى من القرن التاسع عشر ظهرت مجموعة من المؤلفين الموسيقيين الذين أثروا فى الموسيقى الفرنسية وساهموا وإمتد تأثيرهم حتى النصف الأول من القرن العشرين، وكان لهؤلاء دوراً هاماً فى ظهور الإتجاهات الحديثة نظراً لكونهم سائده فى كونسيرفتوار باريس الذى لعب دوراً بارزاً فى

تخريج أجيال من الموسيقيين ومن هؤلاء الموسيقيين الموسيقى الفرنسي إريك ساتى . (عواطف عبدالكريم ٢٠١٢ : ١٤٣ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ٨٠ ، ٨١ ، ١٠٤ ، ١٤٢) .

خامساً : مقطوعات الجامنزيوم لآلة البيانو عند إريك ساتى :

تعتبر من أجمل وأهم ما ألف إريك ساتى، وتتكون مقطوعات الجامنزيوم من ثلاث مقطوعات، فقد قام إريك ساتى بتأليفها عام (١٨٨٨م)، وتتميز بلحن ونسيج هيمفونى بسيط ، استعماله عنصر التكرار لأقصى درجة فى الإيقاع والمصاحبة، مع وضوح اللحن وإختلاف هارمونيته عن هارمونيته المصاحبة.

ولقد كانت الأعمال المبكرة لها أهمية كبرى عند الموسيقيين من أمثال ديبوسى حيث أعد لها رؤية أوركستريالية وقام بتوزيعها أوركستريالاً، فنجد فى الواقع رقم (٣) عند توزيعها أوركستريالاً، فقد دمر تزامن ديبوسى جزئياً وضوح وشفافية ملمس ساتى الفريد البديع، حيث ركز ديبوسى على ما يسمى بالتناغم الانطباعى. ولقد عزف "ديبوسى" مقطوعتان من مجموعة مؤلفته "الجامنزيوم" لساتى، من الذى قام بتوزيعها لساتى ، الذى دهش لشدة إعجاب المستمعين بها، ونال بعدها مباشرة شهرة عظيمة من خلال مقالات النقاد ومدحهم لوضوحه وبساطته فى التأليف. (ثيودور . م . فينى : ١٩٧٢-٦٥٠)

الإطار التطبيقي

أولاً : تحديد المستوى التعليمى لمقطوعات الجامنزيوم لإريك ساتى.

ثانياً : التحليل البنائى والعزفى الأداى لمقطوعات الجامنزيوم لإريك ساتى.

ثالثاً : الصعوبات التقنية واقتراحات تذليلها بالإرشادات العزفية والتدريبات المقترحة فى مقطوعات الجامنزيوم لإريك ساتى .

أولاً : تحديد المستوى التعليمى لمقطوعات الجامنزيوم لإريك ساتى:

قامت الباحثة بأستبيان استطلاع آراء السادة أعضاء هيئة التدريس آلة البيانو والأساتذة الخبراء فى تحديد المستوى الأداى الذى يتناسب مع القدرات العزفية والتعليمية لطلاب كلية التربية النوعية جامعة المنيا ، والجدول التالى يوضح استمارة استطلاع الرأى :

آراء الخبراء		المستوى التعليمي المقترح	المدونة الموسيقية
لا أوافق	أوافق		
		تتناسب مع طلاب الفرقة الثالثة. - تتناسب مع طلاب الفرقة الرابعة.	
		تتناسب مع طلاب الفرقة الثالثة. - تتناسب مع طلاب الفرقة الرابعة.	
		تتناسب مع طلاب الفرقة الثالثة. - تتناسب مع طلاب الفرقة الرابعة.	

جدول رقم (١) يوضح إستطلاع آراء السادة السادة أعضاء هيئة التدريس آلة

البيانو والأساتذة الخبراء فى آلة البيانو

لتحديد المستوى الأدائي لمقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتى.

وجاءت نتيجة استطلاع آراء الخبراء على أن مقطوعات الجامينزيوم لإريك

ساتى تتناسب مع طلاب الفرقة الرابعة بنسبة ١٠٠٪.

ثانياً : التحليل البنائى والعزفى الأدائي لمقطوعات الجامينزيوم لإريك

ساتى :

المقطوعة الاولى من العينة - الجامينزيوم رقم (١) لإريك ساتى :

التحليل البنائى :

أسم المؤلف : ١ - GYMNOPDIE

السلم : سلم رى الكبير

النسيج : هوموفونى

الطول البنائى : ٧٨ مازورة

الصيغة : صيغة الروندو (٣C,A,٢A,B,A)

التحليل الأدائى :

الميزان : ثلاثى بسيط

السرعة : بطئ تؤدى بحركة بطيئة Lent

الحليات : لا توجد

المصطلحات الأدائية : بمعنى مؤلم douloureux

المصطلحات التعبيرية : (PP - F - P - > - <)

التحليل الأدائى :

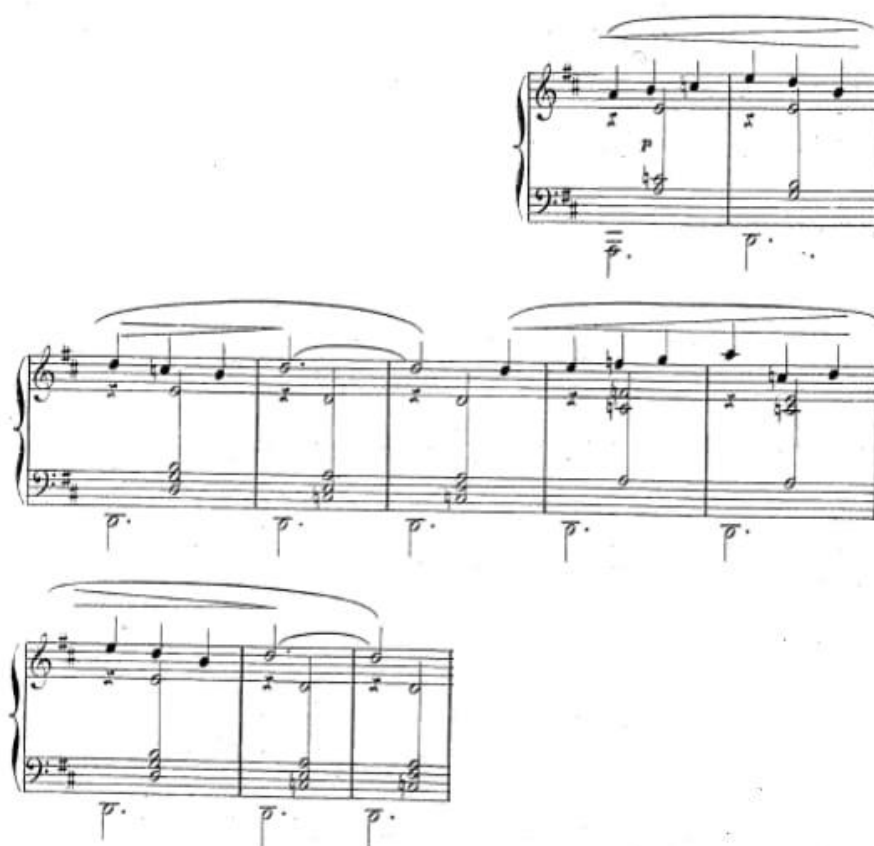
الفكرة الأولى (A) من (م ١ : م ١٢) : وتتكون الفكرة الاولى من عبارة وجملية :

Lent et douloureux

شكل رقم (١) يوضح الفكرة الأولى (A) من (١م : ١٢م).
 العبارة من (١م : ٤م) : وهى باص أوستناتو فى المقطوعات الثلاثة والمكونة
 من نغمة ممتدة باستخدام البيدال يليها تألف ثلاثى هارمونى , وقفل قفلة غير
 تامة فى سلم رى ك.
 الجملة من (٥م : ١٢م) : وهى تسلسل سلمى نغمى صاعد وهابط , وقفل قفلة
 تامة فى سلم رى الكبير.
 الجملة من (١٣م : ١٩م) : تكرر للجملة الأولى.
 الفكرة الثانية (B) من (٢٢م : ٣٩م) : وتتكون من جملتين :

شكل رقم (٢) يوضح الفكرة الثانية (B) من (٢٢م : ٣٩م)

الجملة الأولى من (م ٢٢ : م ٣١) : وهى تسلسل سلمى صاعد وهابط ومسافات لحنية وحول فيها إلى سلم صول ك , وقفل قفلة غير تامة فى سلم صول ك.
الجملة الثانية من (انكروز م ٣١ : م ٣٩) : وهى مسافات لحنية يليها تسلسل سلمى هابط وصاعد , ورجع لسلم رى ك وقفل قفلة تامة فى سلم رى ك.
إعادة للفكرة الأولى (٢A) من (م ٤٠ : م ٥٩).
الفكرة الثالثة (C) من (م ٦١ : م ٧٠) تتكون من جملة واحدة :

شكل رقم (٣) يوضح الفكرة الثالثة (C) من (م ٦١ : م ٧٠)

الجملة من (م ٦١ : م ٧٠) : وهى تتابع سلمى نغمى صاعد وهابط وحول فيها على سلم رى ص , وقفل قفلة تامة فى سلم رى ص.
إعادة للجملة الأولى من الفكرة الأولى (٣A) وقفل قفلة تامة فى رى ص.

استخدام ساتى للطبقة

الفكرة اللحنية الأساسية : من (م ١ : أناكروز م ٩) : وهى من عبارتين العبارة الاولى من مازورتين مكررين يؤدى باليد اليسري وهى لأربيرتى باص يتألف من نغمة ممتدة باستخدام البيدال فى المنطقة الغليظة يليه تألف ثلاثى.

المقطوعة الثانية من العينة – الجامينزيوم رقم (٣) لإيريك ساتى :

التحليل البنائى :

أسم المؤلف : ٣ - GYMNOPDIE

السلم : سلم لا الصغير

النسيج : هوموفونى

الطول البنائى : ٦٠ مازورة

الصيغة : صيغة حرة قائمة على فكرة لحنية واحدة (One part theme)

التحليل الأدائى :

الميزان : ثلاثى بسيط

السرعة : بطئ تؤدى بحركة بطيئة Lent

الحليات : لا توجد

المصطلحات الأدائية : بمعنى وقار ورسانة Grave

المصطلحات التعبيرية : (< - P - PP -)

التحليل الأدائى :

الفكرة الاساسية من (م ١ : م ٢٧) : وتتكون الفكرة الاولى من عبارة و ٣

جملة :

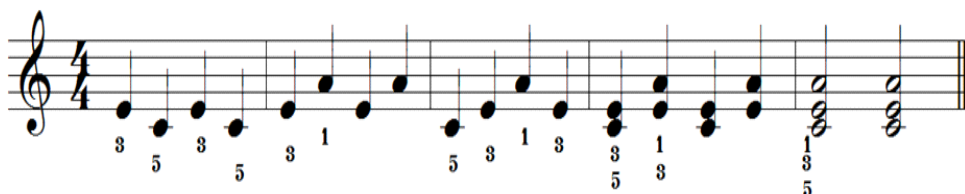

شكل رقم (٤) يوضح الفكرة الأساسية (A) من (م : ١م : ٢٧)
 — العبارة من (م : ١م : ٤) وهي باص أوستنتاتو في المقطوعات الثلاثة والمكونة من
 نغمة ممتدة باستخدام البيدال يليها تألف ثلاثي هارموني , وقفل قفلة غير تامة في سلم
 لاك .

- الجملة الأولى من (م٥ : م١٣) وهى تسلسل سلمى نغمى هابط وصاعد ويليهها المسافة الرابعة ثم تكرار نغمة , وقفل قفلة دينية فى سلم لا ص .
- الجملة الثانية من (م١٤ : م٢٠) وهى تسلسل نغمى يليه مسافة الرابعة اللحنية ثم تسلسل صاعد وهابط , وقفل قفلة غير تامة فى سلم لا ص .
- الجملة الثالثة من (م٢١ : م٢٧) وفيها تثبيت صوت مع نغمة والنغمة التى تليها صعوداً وهبوطاً ثم العودة للنغمة مرة أخرى مع تسلسل نغمى , وقفل قفلة تامة فى مقام لا ص .
- الجملة من (م٢٨ : م٣٥) وهى تكرار للجملة الأولى من (م٢ : م٩) .
- العبارة من (م٣٦ : م٤٠) : وهى تكرار نغمة يليها تسلسل تكرار لنغمة يليها تسلسل هابط وصاعد , وقفل قفلة تامة فى سلم لا ص .
- الجملة من (م٤٣ : م٤٨) : هى تكرار للجملة الثانية .
- الجملة من (م٤٩ : م٥٥) : هى تكرار للجملة الثالثة .
- من (م٥٦ : م٥٨) : تكرار ل (م٢ : م٤) , وقفل قفلة تامة فى سلم لا ص .
- ثالثاً : الصعوبات التقنية واقتراحات تذليلها بالإرشادات العزفية والتدريبات المقترحة لمقطوعتين الجامنيزيوم لإريك ساتي:
- أداء باص أوستناتو فى المقطوعات الثلاثة والمكونة من نغمة ممتدة باستخدام البيدال يليها تألف ثلاثى هارمونى فى اليد اليسرى .

شكل رقم (٥) يوضح باص أوستناتو فى اليد اليسرى

تدريب مقترح رقم (١) لأداء التآلفات الهارمونية الثلاثية لليد اليسرى

الهدف التعليمي : صعوبة أداء النغمة الممتدة باستخدام البديل يليها تألف ثلاثي هارموني في اليد اليسرى.

يجب عزف النغمة الممتدة من مفصل الكتف بعمق بمساعدة الساعد والرسغ ثم وضع الأرجل على البديل لإتاحة امتداد الصوت والتدريب عليها منفردة. تذليل صعوبة أداء التآلفات الهارمونية في اليد اليسرى.

تودئ الحركة العزفية الساعد وأصابع اليد بحيث يكون أعلى ذراع حاملاً للساعد واليد والأصابع لإصدار نغمات متساوية في قوة الصوت وفي نفس القيم الزمنية , ويراعى أن يكون الذراع حرّاً وأصابع اليد في حالة إستدارة كاملة لإصدار النغمات من لوحة المفاتيح بقوة لمس واحدة. إن الحركة تأتي من الذراع حتى قمة الاصابع بحيث تكون أصابع اليد قريبة من لوحة المفاتيح لإصدار النغمات بشكل سلس دون شد. أن يكون اداء الذراع متوازياً بين الشدة والإسترخاء حتى لا يعوق الحركة العزفية.

التدريب يكون بطيئاً حتى يتمكن المؤدى من التركيز على الحركة العزفية.

أداء تسلسل سلمى لحنى صعوداً وهبوطاً في اليد اليمنى.

تدريب مقترح رقم (٢) لأداء التسلسل سلمى لحنى صعوداً وهبوطاً في اليد اليمنى

شكل رقم (٦) يوضح التسلسل السلمى اللحنى فى اليد اليمنى

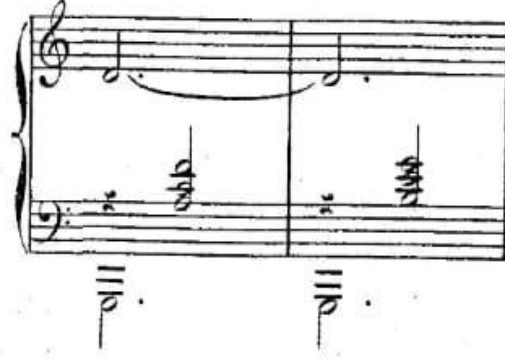
الهدف التعليمى : يجب التدريب بإيقاعات مختلفة على التسلسل السلمى الصاعد والهابط بعدة إيقاعات للوصول للاداء الجيد وذلك فتاحة الفرصة لتغيير أماكن الضغط القوى مما يساعد على تنمية قوة الاصابع مع مراعاة الأداء بنعومة وخفة وتساوى فى الزمن.

يتطلب أداء التسلسل اللحنى الصاعد والهابط أن تأتى الحركة العزفية فى تسلسل ورقة وبقوة لمس واحدة للنغمات.

تجنب العزف السطحي للنغمات السلمية بحيث يحمون العزف بعمق من الاصابع وذلك عن طريق تمرير الأصابع بسلاسة لتعطى الإحساس بعدم تغيير الاصابع.

أن تعزف النغمة الاولى بعمق من خلال نزول الرسغ بقوة إلى اسفل مع التدرج فى عزف النغمات التالية صعوداً وهبوطاً تبعاً لسير اللحن وعزف النغمة الاخيرة بخفة وهدوء باتجاه الرسغ قليلاً لأعلى.

أداء نغمة ممتدة برباط زمنى.

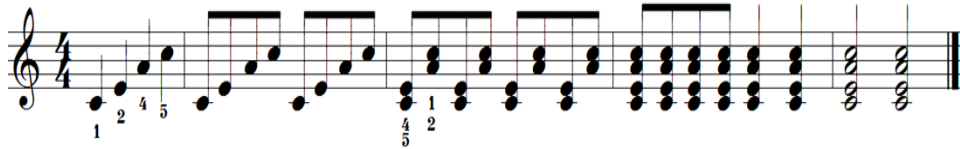

شكل رقم (٧) يوضح النغمة الممتدة برباط زمني

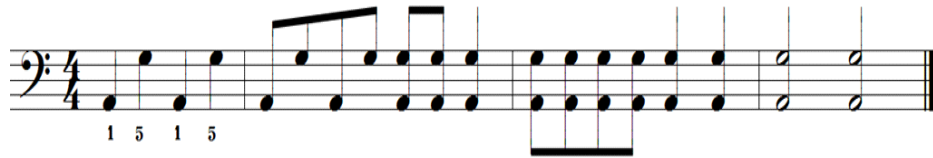
الهدف التعليمي : يتطلب أداء النغمات الممتدة بالرباط الزمني.
الاهتمام باستمرارية الصوت حتى انتهاء زمن العلامة الموسيقية لتحقيق الرباط الزمني المطلوب.
أداء تألفات هارموني رباعية باليد اليمنى مع مسافة السابعة الهارمونية يليه تألف ثلاثي هارموني باليد اليسرى .

شكل رقم (٨) يوضح تألفات هارموني رباعية باليد اليمنى مع مسافة السابعة الهارمونية يليه تألف ثلاثي هارموني باليد اليسرى

تدريب مقترح رقم (٣) لأداء التألفات الرباعية لليد اليمنى

تدريب مقترح رقم (٤) لأداء مسافة السابعة الهارمونية في اليد اليسرى

الهدف التعليمي : يتطلب أداء تألفات هارموني رباعية باليد اليمنى مع مسافة

السابعة الهارمونية يليه تألف ثلاثي هارموني باليد اليسرى .

عزف نغمات التألف الرباعي بقوة لمس متساوية لجميع الاصوات لتسمع كوحدة

واحدة , مع تساوى الضغط على جميع درجات التألف ليكون الناتج السمعي

واضح مع مراعاة ماسبق ذكره.

يتطلب أداء المسافات هارمونية أن تعزف كل نغمة ببطء على حدة بينها اولاً ثم

الجمع بينهم على أن تعزف نغمتي المسافة في نفس الزمن وبنفس القوة مع

التدرج بالسرعة للوصول للسرعة المطلوبة والالتزام بتريقيم الاصابع .

أداء الأقواس التعبيرية لنغمات ممتدة في اليد اليمنى .

الهدف التعليمي : يتطلب عزف الأقواس التعبيرية أن تعزف النغمة الاولى بعمق من

خلال نزول الرسغ إلى أسفل مع التدرج في عزف النغمات التالية صعوداً وهبوطاً

تبعاً لخط سير اللحن وعزف النغمة الأخيرة بخفة وهدوء باتجاه الرسغ قليلاً لأعلى.

استخدام خطوط إضافية.

الهدف التعليمي : يتطلب ذلك التدريب على قراءة النغمات على الخطوط الإضافية

صولفائياً قبل بداية العزف لتحقيق أداءها بالسرعة المطلوبة.

السكرات الموسيقية.

الهدف التعليمي : — يتطلب ذلك إعطاء القيمة الزمنية الكاملة للسكرات .

التلوين التعبيري والادائي.

الهدف التعليمي : يجب الاعتناء باظهار عناصر التلوين تعبيري والادائي بالمقطوعة

مع الاهتمام بتفسير بالمصطلحات الأدائية والتعبيرية.

نتائج البحث:

يعد الدراسة والتحليل واجراء الاستبيان لعينة البحث المكونة من مقطوعات

الجامنزيوم لإريك ساتي أمكن للباحثة الإجابة على أسئلة البحث وهي كالتالي :

السؤال الأول : ما هي خصائص العناصر الموسيقية التي تميز مقطوعات

الجامنزيوم لإريك ساتي ؟

- بالنسبة للسلم : استخدم سلالم المختلفة الصغيرة والكبيرة وأحيانا يستخدم طوال المقطوعة سلم واحد.
  - استخدام باص أوستناتو فى المقطوعتين والمكونة من نغمة ممتدة باستخدام البيدال يليها تألف ثلاثى هارمونى.
  - استخدام ساتى للطبقة الغليظة للباص للإحساس بالعمق والغموض.
  - اظهار فكرة تأخير النبر باستخدام السكتة الموسيقية Synsope.
  - جاءت الأقواس اللحنية طوال المقطوعتين باستخدام الرباط الزمنى فى اليدين.
  - استخدام الميزان الثلاثى البسيط فى المقطوعتين.
  - استخدام الأقواس اللحنية.
  - استخدام التسلسل السلمى صاعد وهابط.
  - جاءت التألفات الهارمونية ثلاثية ورباعية فى اليدين.
  - عدم استخدام الحليات فى مقطوعات الجامنيزيوم لإريك ساتى.
  - استخدام النسيج الهوموفونى.
  - الالتزام بالشكل الايقاعى وكانت الايقاعات منتظمة.
  - استخدم المصطلحات التعبيرية (P, PP, <, >) .
- السؤال الثانى :** ما هى التقنيات العزفية والصعوبات الأدائية الموجودة فى مقطوعات الجامنيزيوم لإريك ساتى وما هى الحلول المناسبة و الإرشادات للتغلب على هذه الصعوبات التكنيكية ؟
- تمت الإجابة عليا فى ثالثا : الصعوبات التكنيكية واقترحات تذليلها بالإرشادات العزفية والتدريبات المقترحة فى مقطوعات الجامنيزيوم لإريك ساتى .
- السؤال الثالث :** ما هو المستوى التعليمى لمقطوعات الجامنيزيوم لإريك ساتى الذى تتناسب مع القدرات العزفية لدارسى الموسيقى ؟
- وجاءت نتيجة استطلاع آراء الخبراء على أن مقطوعات الجامنيزيوم لإريك ساتى تتناسب مع طلاب الفرقة الرابعة بنسبة ١٠٠٪.

توصيات البحث :

- الاهتمام بتدريس مؤلفات القرن العشرين وادراجها ضمن منهج آلة البيانو.
- توفير المدونات الموسيقية لمقطوعات الجامنيزيوم لإريك ساتى لاعطاء الدارس فرصة لاختيار ما يناسب مستواه.

مراجع البحث

أولاً : المراجع العربية:

- ثيودور . م . فينى : "تاريخ الموسيقى العالمية" , ترجمة سمحة الخولى , محمد جمال عبدالرحيم , الجزء الاول , الهيئة العامة لقصور الثقافة , القاهرة , ٢٠١٥ م.
- عواطف عبد الكريم : "التدوين الموسيقي في القرن العشرين" , ورقة عمل , مجلة آفاق , العدد الثالث , وزارة الثقافة , القاهرة , ٢٠٠٠ م.
- عواطف عبد الكريم : "معجم الموسيقى" , مركز الحاسب الآلى مجمع اللغة العربية , الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية , القاهرة , ٢٠٠٠ م.
- عواطف عبد الكريم : "تاريخ وتذوق الموسيقى فى العصر الرومانتيكى" , الطبعة الرابعة , الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية , القاهرة , ٢٠١٢ م.
- كورت زاكس : "تراث الموسيقى العالمية" , ترجمة سمحة الخولى , القاهرة , دار النهضة العربية , ١٩٦٤ م.

ثانياً : الأبحاث والرسائل العلمية العربية :

- أفكار رفاعى أحمد: "أسلوب أداء مؤلفات البرليود لألة البيانو عند إريك ساتى" بحث منشور ، مجلة علوم وفنون ، المجلد السادس ، أبريل ٢٠٠١ ، كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان ، القاهرة ٢٠٠١ .
- ابتسام ربيع على : "المتطلبات الأدائية لمؤلفة البرليود لألة لبيانو عند إريك ساتى" بحث منشور ، مجلة علوم وفنون ، المجلد الثلاثون ، يناير ٢٠١٥ ، كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان ، القاهرة ٢٠١٥ .
- جيهان محمد طه عبدالباسط : "دراسة مقارنة بين المدرسة الأمريكية والفرنسية الحديثة من خلال مؤلفات تشارليز أفيز وإريك ساتى للبيانو" رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان ، القاهرة ١٩٩٧ .
- داليا عبد الحي بدير : "التقنيات العزفيه لبعض مقطوعات البيانو مصنف ٤٤ عند ماكس ريجر مجله علوم وفنون المجلد ٣٧ العدد ٢ كليه التربيه الموسيقيه جامعه حلوان ٢٠١٧ .
- دينا رافت محمد الهيلى : "اسلوب اداء بعض مقطوعات البيانو المفرد لليدين للأداء باليد اليسرى" ، بحث منشور مجله علوم وفنون الموسيقي المجلد ٣٩ العدد اثنين كليه التربيه الموسيقيه جامعه حلوان ٢٠١٨ .

عبد اللطيف ياسر محمد : "نوكتورن البيانو عند اريك ساتي"، مجله علوم وفنون الموسيقى المجلد ٣٦ العدد ٢ كلية التربية الموسيقيه جامعه حلوان ٢٠١٧ .
هايدي وجيه معوض يوسف : تحليليه لبعض مقطوعات البيانو عند اي روما مجله علوم وفنون الموسيقى مجلد ٤٠ العدد ٣ كلية التربية الموسيقيه جامعه حلوان ٢٠١٩ .

وليد محمد عجمي : "مقطوعات البيانو مصنف ٢٤ لجان سييلبوس ومدى الاستفاده منها ضمن المناهج العزفيه لطلاب كلية التربية الموسيقيه" مجله علوم وفنون مجلد ٣٦ عدد ٢ كلية التربية الموسيقيه جامعه حلوان ٢٠١٧ .

ثالثاً : المراجع الأجنبية :

The Cambridge " :Shevtsova Christopher Innes, Maria Introduction to Theatre Directing" (Cambridge and New York: Cambridge University Press, ٢٠١٣), p. ١٥١ .

Cooper, Martin : "The New Oxford History of Music" , Vol. X, The Modern Age 1890 – 1960 , London, Oxford University Press, 1974 .

and Self Reference between Words **Dayan , Peter :** " Medial in Self Reference s Piano Pieces ", 'Music in Erik Satie Literature and Music , 51-64,2020 .

Friskin, James & Irwin Freudlich : "Music For Piano" , New York, Dover, 1954.

Gillespie, John : "Five Centruies of Piano Music" , New York, Dover, 1965.

Griffiths, Paul : "Encyclopedia of 20th Century Music" , New York, Thames & Hudson, 1986.

Hindley, Geoffrey : "Larousse Encyclopedia of Music" , London, Hamlyn, 1971.

Kennedy, Michael : "The Concises Oxford Dictionary of Music" , Third Edition, London, Oxford University Press, 1980.

Minter, Karen Celeste : "The Melodies of Erik Satie" , Doctor of Musical Arts , University of Missouri- Kansas City , 2019 .

Myers, Rollo : "Eric Satie" , London, Dennis Dobson, 1948.

-
- Nichols, David** : "American Experimental Music" , 1890-1940, Cambridge, University Press, 1990.
- Rohrmeier , Marten** :. " Interpreting Mozart the performance of his piano pieces and other composition ", An Interdisciplinary Journal , 31(2), 171-185, 2018.
- Sadie, Stanley** : "The New Groves Dictionary of Music & Musicians" , 6th Edition , London, Macmillan, 1980.
- Sarakatsannis, Leonidas Nicholas** : "The Piano Works of Erik Satie" , Doctor of Musical Arts , College-Conservatory of Music of the University of Cincinnati , June , 2016.
- Satie, Erik** : "Gymnopedies, Gnossiennes and Other Work for Piano" , New York, Dover Publications, 1984.
- Slonimsky, Nicolas** : "Baker's Biographical Dictionary" , 8th Edition , Maxwell, Macmillan International, 1994.
- ^ Steven Moore Whiting, Satie the Bohemian:** "From Cabaret to Concert Hall" Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1999.
- ^ Vincent Lajoinie, Erik Satie, "L'Age d'Homme"** ([\[full citation needed\]](#)1985). 443 S. 8° 1985 .

الإستفادة من مقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتى فى تدريس آلة البيانو

الملخص:

أعطت القومية الموسيقية دفعة قوية للنشاط ظهر تأثيرها فى فرنسا بوضوح وفى الربع الأخير من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين كانت الموسيقى الفرنسية واقعة تحت عدة تأثيرات ، فكان امتداد تأثير المؤلفان الفرنسيان سيزار فرانك و جبريل فوريه حيث تكونت مجموعتين من الموسيقى فى فرنسا ، و كانت مولفات إريك ساتى (١٨٦٦ : ١٩٢٥) مثلاً أعلى لكثير من الموسيقيين الذين كانوا يريدون اثبات ذاتهم لعمل شئ تجريبى جديد ، ومن خلال اعمالهم اصبحت الموسيقى الفرنسية قوية لها دورها المتصاعد فى تيار تطور الموسيقى العالمية. وتعتبر مقطوعات البيانو من أهم مؤلفات إريك ساتى حيث كانت تتمثل من ثلاث مقطوعات تحمل عنواناً واحداً ومن بينهم مقطوعات الجامينزيوم.

ويشتمل البحث على مقدمة البحث - مشكلة البحث (بالرغم من ان مقطوعات الجامينزيوم تشتمل على العديد من التقنيات العزفية والتعبيرية المختلفة إلا انها لم تتناول البحث و الدراسة)، **أهداف البحث** (التعرف على خصائص العناصر الموسيقية لمقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتى - تحديد التقنيات العزفية والصعوبات الأدائية وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب على الصعوبات التقنية للإرشادات العزفية والتدريبات المقترحة للإستفادة من مقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتى لدارسي البيانو - تحديد المستوى التعليمى لمقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتى الذى يتناسب مع القدرات العزفية لدارسي الموسيقى.)، **أهمية البحث** (توفير المدونات الموسيقية لمقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتى حيث أنها لم تكن متداولة بالكلية قبل ذلك وعمل دراسة عنها لخدمة الدارسين الذين يتطلعون لعزف مثل هذه المؤلفات.)، **اتبع المنهج الوصفى تحليل محتوى، وتكونت عينة البحث** من مقطوعتين من كتاب **GYMNOPEDIES, GNOSSIENNES and Other Works for Piano** وهما المقطوعة رقم (١) والمقطوعة رقم (٣) من مقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتى - مصطلحات البحث ، **وينقسم البحث إلى :**

الإطار النظرى ويشمل : (أولاً : الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث - ثانياً : المدرسة الفرنسية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين - ثالثاً : إريك ساتى (نشأته وحياته ، الأسلوبه الفنى ، أعماله لآله البيانو) - رابعاً : مقطوعات آله البيانو - خامساً : مقطوعات الجامينزيوم لآله البيانو عند إريك ساتى) .

الإطار التطبيقي ويشمل : (أولاً : تحديد المستوى التعليمي لمقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتي - ثانياً : التحليل البنائي والأدائي لمقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتي - ثالثاً : الصعوبات التقنية واقتراحات تذليلها بالإرشادات العزفية والتدريبات المقترحة في مقطوعات الجامينزيوم لإريك ساتي) .
واختتم البحث بالنتائج والمراجع.

الكلمات المفتاحية : مقطوعات الجامينزيوم، إريك ساتي، تدريس آلة البيانو.

Utilizing the Gymnasium pieces of Erice Satie's in teaching the piano

Abstract:

The musician gave a strong impetus to the activity its back in France, and in the last quarter of the nineteenth century to the twentieth century, the French musician fell under several factors. (1925) is an example for many musicians who want to prove themselves to do something new experimental, and through their works the French world musician has a role in the world music stream

And the piano pieces of the most important news Arabiyat of the most important Arabians and trailers.

The research is about the introduction of the research - the research problem (presentation of the results of the study) - the objectives of the research - the administrative difficulties with the instrumental instructions and exercises, loyal, explained and the educational certificate of the gymnasium compositions to satisfy happy commensurate with the playing abilities of the music students.) - The importance of the research (Providing musical notations for Erik Sati's gymnasium compositions, as they were not circulated in college before that, and conducting a study on them to serve students who are looking forward to playing such compositions.

) - follow the descriptive approach content analysis - the research sample consisted of two pieces from the book GYM-

---

NOPEDES, GNOSSIENNES and Other Works for Piano, and they are the piece No. (1) and Track No. (3) from Eric Satie's Gymnasium Tracks - search terms. The search is divided into: The theoretical framework includes: (First: previous studies related to the research - Second: The French School in the late nineteenth and early twentieth centuries - Third: Eric Satie (his upbringing and life, artistic style, works for the piano) - Fourth: Piano pieces - Fifth: the gymnasium Pieces of Eric Sati 's piano .

The applied framework includes: (First: Determining the educational level of Eric Satie's gymnasium pieces - Secondly: Structural and instrumental analysis of Eric Satie's gymnastic pieces - Third: Technical difficulties and suggestions for overcoming them with instrumental instructions and suggested exercises in Eric Satie's gymnastic pieces).

Key Words: Gymnasium pieces, Eric Satie, Piano Teaching.