

نوكتيرن البيانو عند ايريك ساتي

م.د / ياسر محمد عبد اللطيف^{٨٨}

كانت الموسيقى الفرنسية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر ، واقعة تحت عدة تأثيرات ، فكان إمتداد تأثير المؤلفان الفرنسيان " سيزار فرانك Cezar Frank " ، و " جابرييل فوريه Gabriel Faure " (١٨٢٢ - ١٨٩٠ م) ، و " جابرييل فوريه Gabriel Faure " (١٨٤٥ - ١٩٢٤ م) ، إلى القرن العشرين ، حيث تكونت مجموعتين من الموسيقيين في فرنسا ، تزعم فرانك إحداهما ، وورث تلاميذه تقاليد فنية راسخة قوية كان لها أثراً على الموسيقيين الفرنسيين ، ومن خلال ثورته على التقاليد واتجاهاته الثورية ، وبُغضه للخلط اللحني الذي ميز الكثير من الموسيقى الرومانتيكية ، ابتكر نوعاً من الكونتربوينت اللحني Melody Counterpoint ، للتوفيق بين الهارمونية الحديثة وعاطفية واضحة. (٤ : ٦١٠)

وكان للمؤلف الألماني " ريتشارد فاغنر Richard Wagner " أثراً على جيل أصغر بأكمله من الموسيقيين الفرنسيين ، حيث ترك استخدام الهارمونييات التقليدية وخرج عن التونالية Tonalite إلى اللاتونالية Atonality ، واستخدم الكروماتيكية ، واستخدم الموسيقى كأداة تعبيرية . وقد تأثر به " كلود ديبوسى Claude Debussy " (١٨٦٢ - ١٩١٨) رائد المدرسة التأثيرية حيث استهدف زيادة ثراء عالم الخيال ، فوسع نطاق العلاقات الهارمونية واستخدام التنافر ، وأدخل نغمات غريبة عن التآلف الأصلي ، وطعم موسيقاه بتلويين شرقي ومقامات قديمة. (٥ : ٢٨٩)

وفيما بين الرومانتيكي " فاغنر " ، والتأثيرى " ديبوسى " حدثت ثورة كاملة في الطابع الجمالى والأسلوب الفنى الموسيقى ، فيرجع إليهما الفضل في إضفاء الأساس الجمالى للموسيقى الحديثة في القرن العشرين ، إلى أن ظهر المؤلف الفرنسى " ايريك ساتي Eric Satie " (١٨٦٦ - ١٩٢٥) والذي كان ضد اسلوب فاغنر في استخدامه للأوركسترا الكبيرة ، وأحتواء موسيقاه على العناصر المتنافرة دون التقيد بنظام تحليل تقليدى ، بل كان يتبع في مؤلفاته أسلوب الموسيقى الجافة ، حتى نسب إليه الفضل في الوصول بالإتجاه المضاد

^{٨٨} - مدرس بقسم الأداء - شعبة بيانو - كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان

لفاجنر فى الموسيقى الفرنسية إلى القمة ، واستخدام هارمونيات جريئة قبل " ديبوسى " و"رافيل".
(٥ : ٢٩٠)

ومن أعمال ساتى المتميزة النوكتين وهى خمس مقطوعات ضمن أعماله الأخيرة
للبيانو المنفرد والتي كتبها ما بين أغسطس ، ونوفمبر من عام ١٩١٩. (١٤)

مشكلة البحث :

تتخصر مشكلة البحث فى :

- ١- عدم إمام طالب كلية التربية الموسيقية سواء فى مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا بمؤلفات ايريك ساتى وخاصة الليليات " النوكتين Nocturnes "
- ٢- يتطلب عزف الليليات مهارة تقنية وديناميكية معينة بالإضافة إلى تفهم دقيق وواع لأسلوبها الشاعرى وطابعها التعبيرى المميز ولذلك فإن أدائها يتطلب مقدرة وتفهم عميق لتعدد سماتها الفنية الدقيقة التى تستلزم بعض الإرشادات العزفية بإتباع خطوات تدريبية معينة للوصول بها للأداء الفنى السليم.

أهداف البحث :

- ١- التعرف على مؤلفات النوكتين للبيانو عند ايريك ساتى وعلى خصائص أسلوب تأليفها.
- ٢- تذليل الصعوبات العزفية بمؤلفات النوكتين للبيانو عند ايريك ساتى.

أهمية البحث :

- ١- التعرف بمؤلفات النوكتين للبيانو عند ايريك ساتى وأسلوب تأليفها.
- ٢- معاونة الدارسين على أداء مؤلفات النوكتين عند ايريك ساتى أداءً فنياً سليماً.

فروض البحث :

- ١- دراسة مؤلفات ايريك ساتى عامة ومؤلفات النوكتين خاصة سوف يساعد الدارس على التعرف على خصائص موسيقاه.
- ٢- التحليل النظرى والعزفى للعناصر الموسيقية والفنية لمؤلفات النوكتين للبيانو عند ايريك ساتى وتذليل الصعوبات العزفية بها سوف يؤدى إلى معرفة أسلوبها وإجادة عزفها.

إجراءات البحث :

منهج البحث : المنهج الوصفى " تحليل محتوى "

عينة البحث : تم اختيار مقطوعتين نوكتيرن من خمس مقطوعات بناءً على اختلاف الأهداف
التكنيكية.

حدود البحث : فرنسا فى الفترة (١٨٦٠ - ١٩٢٥ م)

مصطلحات البحث :

الليليات (نوكتيرن Nocturnes) :

كلمة فرنسية تعنى الليل ، وهى مؤلفة توحى بالهدوء والشاعرية ذات أسلوب حالم أو
عاطفى ، يستوحى فكرتها من مكان شاعرى مثل الريف ، البحر ، ضوء القمر. (١٠ : ٢٨)

اللامقامية Atonality :

هو مصطلح يشير إلى غياب المركز التونالى فى المقطوعة الموسيقية ، أى الخروج عن المقامية
والتححرر من قيودها وقواعدها الأساسية . (٦ : ١)

الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث :

- الدراسة الأولى بعنوان : " النوكتيرن بين جون فيلد وفرديريك شوبان " ^{٨٩}

تهدف الدراسة السابقة إلى إلقاء الضوء على الليليات (النوكتيرن Nocturne) عامة ،
مع شرح بعض النماذج لكل من فيلد وشوبان خاصة والالمام بحياة وأسلوب جون فيلد مبتكرها ،
وشوبان مطورها. ثم دراسة مقارنة لليليات عند فيلد وشوبان مع إيجاد أوجه التشابه أو
الاختلاف بينهما عن طريق التحليل العزفى.

ترتبط الدراسة السابقة بموضوع البحث الراهن من حيث تناولها لليليات كأحد أساليب
التأليف، واتباع المنهج الوصفى التحليلى فى العينات المختارة ، مع اعطاء الارشادات العزفية
واتباع الطرق والأساليب المختلفة لتذليل الصعوبات التى تساعد على اخراجها بالوجه الأكمل.

وتختلف الدراسة السابقة عن موضوع البحث الراهن من حيث تناولها لليليات عند
مؤلفين مختلفين جون فيلد وشوبان بينما البحث الراهن يتناول الليليات عند ايريك ساتى.

- الدراسة الثانية بعنوان : " دراسة مقارنة بين المدرسة الأمريكية والفرنسية الحديثة

من خلال مؤلفات تشارلز آيفز وايريك ساتى للبيانو " ^{٩٠}

^{٨٩} - عفاف زكى سلامة : بحث منشور بمجلة دراسات وبحوث - جامعة حلوان - القاهرة ، ١٩٨٥ .

^{٩٠} - جيهان محمد طه عبد الباسط : رسالة دكتوراة غير منشورة - كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان - القاهرة ، ١٩٩٧ .

تناول البحث التعريف بالمدرسة الأمريكية والفرنسية الحديثة من خلال مؤلفات تشارلز آيفز وإيريك ساتى للبيانو، وذلك لإيجاد دراسة علمية فنية قد تساعد الدارس على أداء مؤلفاتهم بطريقة صحيحة ، كذلك تناول البحث أهم أعمال تلك المدرستين، وجاءت نتائج البحث بأن وضحت الباحثة أوجه التشابه والاختلاف من حيث :
أولاً : العناصر الموسيقية المختلفة التى أتبعته فى تحليل عينة البحث.
ثانياً : تحديد الصعوبات التقنية التى تميز مؤلفات كل من تشارلز آيفز وإيريك ساتى للبيانو من حيث اللحن - الإيقاع - الهارموني.
ثالثاً : كيفية أداء الصعوبات التقنية المختلفة وتذليل ما بها للوصول للأداء الجيد.
يتفق هذا البحث مع البحث الراهن من حيث تناول شخصية المؤلف إيريك ساتى ويختلف من حيث تناول الباحثة لشخصية تشارلز آيفز ، بينما البحث الراهن يتناول النوكتين عند إيريك ساتى .

- الدراسة الثالثة بعنوان : " أسلوب أداء مؤلفات البريليود لآلة البيانو عند إيريك ساتى

٩١»

تناول البحث التعرف بتاريخ البريليود وتطوره خلال العصور المختلفة وأهم مؤلفيها ، وتناول مؤلفتين من البريليود لإيريك ساتى بالدراسة والتحليل بهدف توضيح أسلوب أداء البريليود وما يتميز به من سمات.
وأختتم البحث بالتوصيات بإدراج مقطوعات مؤلفى القرن العشرين خاصة التى لم يتقيد فيها المؤلف بخط المازورة أو الميزان ضمن مناهج آلة البيانو بالكلية.
يتفق هذا البحث مع البحث الراهن فى تناوله لشخصية المؤلف إيريك ساتى ، ويختلف فى تناوله للبريليود بينما البحث الراهن يتناول النوكتين لدى نفس المؤلف.
الجانب النظرى للبحث :

ويشتمل على حياة إيريك ساتى - أهم مؤلفاته للبيانو المنفرد - أسلوبه - مؤلفه النوكتين

٩١ - افكار رفاعى أحمد : بحث منشور بمجلة علوم وفنون الموسيقى - المجلد السادس - ابريل ٢٠٠١.

حياة ايريك ساتي Eric Satie (١٨٦٦ - ١٩٢٥) :

ولد ايريك ساتي في قرية هون فلور Hon Fleur بفرنسا في ١٧ مايو ١٨٦٦ ، ونشأ في بيئة غير موسيقية ، عن أب فرنسي وأم اسكتلندية ، حرم منها ساتي وهو في سن أربعة سنوات بعد إنتقال الأسرة إلى باريس بعد الحرب الفرنسية الألمانية عام ١٨٧٠ ، وقضى طفولته مع جدته إلى سن الثانية عشر ، انتقل بعدها للإقامة مع والده وزوجته عازفة البيانو الفرنسية ، التي اكتشفت موهبة ساتي الموسيقية فألحقه والده بكونسيرفاتوار باريس عام ١٨٩٧ ، وبالرغم من موهبته ، إلا أنه كان غير منتظم في دراسته ، حتى تم فصله بعد ثلاث سنوات من التحاقه بالكونسيرفاتوار . (١١ : ٣١٣)

كانت بداية تجربة ساتي في التأليف عام ١٨٨٤ ، حيث كتب قطعة موسيقية من عشرة موازير بإسم الليجرو Allegro ، وهو في سن الثامنة عشر (١٢ : ٥١٥) وبعد مرور عام طبعت له قطعة بعنوان Fantaisie Valse ، ثم بدأ في عام ١٨٨٦ يكتب موسيقى بها قيمة فنية ، واصبح له جمهور من المستمعين ، وفي عام ١٨٩٠ انتقل إلى حي مونتمارت Montmartre ، في باريس ، وكان دائم الإجتماع مع جماعة الفنانين والرسامين في ندوات كانت تقام لمناقشة أعمالهم ومؤلفاتهم . (١٣ : ٨٧٤)

وبداية من عام ١٨٩١ توطدت صداقة ساتي بكلود ديبوسى Claude Debussy (١٨٦٢ - ١٩١٨) وكان يقدره ويشعر بعظمة فنه وإبداعه التأثيرى ، وقد وصف ديبوسى ساتي بأنه " موسيقار محترم من العصور الوسطى تائه في زمانه " ، وقد استمرت هذه الصداقة قرابة خمسة وعشرون عاماً. انتقل ساتي إلى حي أركي كاشان Arcueil Cachan عام ١٨٩٨ ، وبدأ يعيش بشئ من الإحترام ويهتم بمظهره ، إلا أنه كان يعاني الفقر ، وكان يكسب قوته من عمله كعازف بيانو في المقاهي ، وتعرضت مؤلفاته لنقد شديد واعتبروها موسيقى خفيفة ليس لها قيمة فنية.

قرر ساتي أن يحاول دراسة الموسيقى مرة أخرى ، فالتحق بمدرسة كانتورام Cantorum في أكتوبر من عام ١٩٠٥ ، ودرس الكونتربوينت والتوزيع الآلى على يد ديندى Dindy ، وروسيل Roussle ، وظل في دراسته حتى عام ١٩٠٨ حتى حصل على الدبلوم.

كانت نقطة التحول في حياة ساتي عندما عزف له موريس رافيل Mauric Ravel مؤلفته السراباند Saraband في حفل جمعية الموسيقيين المستقلة ، ونالت إعجاب المستمعين ، بعد أن تأكدوا من المستوى الفني الذي وضحت فيه اتجاهاته الموسيقية من حيث تشكيل المهارات الكونترابونطية التي تدل على أسلوب فردي سابق لعهده ، وكذلك عندما عزف له ديبوسي مقطوعتان من مجموعة مؤلفته جيمنوبيد Gymnopedies ، والذي قام بتوزيعها لساتي ، وقد دهش لشدة إعجاب المستمعين بها ، ونال مباشرة بعدها شهرة عظيمة من خلال مقالات النقاد ومدحهم لوضوحه وبساطته في التأليف . (١١ : ٣١٤)

زادت شهرة ساتي عندما ألف أعظم أعماله كانتاتا Cantata بعنوان سقراط ، والتي اقتبس فكرتها من الكتاب المشهور للفيلسوف اليوناني Dialogues ، فقد كان ساتي يحب القراءة ويهتم بالأديان الوثنية القديمة والموسيقى الأوبرالية لفاجر، وقال عنه سترافنسكي Stravinsky أن الموسيقى الفرنسية هي بيزيه Bizet ، وشابرييه Chabrier ، وساتي Satie.

وفي عام ١٩٢٣ بدأت صحة ساتي في التدهور وانعزل عن الناس والمجتمع ، حتى نُقل إلى مصحة للأمراض العصبية ، وتوفي بها في عام ١٩٢٥ . (١٢ : ٥١٧)

أهم مؤلفات ايريك ساتي للبيانو المنفرد :

- الليجرو Allegro عام ١٨٨٤م
- فالس باليت Valse Ballet عام ١٨٨٥م
- ٣ سراباند Sarabandes عام ١٨٨٧م
- شانسون بعنوان هنجريوس Chanson Hongroise عام ١٨٨٩م
- بريليود Prelude عام ١٨٩٤م
- مقطوعة بعنوان فرويد Pieces Froides عام ١٨٩٧م
- بريليود عام ١٩٠٦م
- ٤ بريليود عام ١٩١٢م
- ٣ فالس عام ١٩١٤م
- سوناتين Sonatine عام ١٩١٧م
- ٥ نوكتيرن Nocturnes عام ١٩١٩م - موضوع البحث - (٩ : ١٤٥ ، ١٤٦)

أسلوبه :

تميز أسلوب ساتى بالإستقلالية والبساطة والسحرية التى قادته كمكتشف لأمكانيات هارمونية جديدة غير مألوفة ظهرت فى اعمال كلا من ديبوسى Dubussy ورافيل Ravel ، كأستعمال التآلفات التى تحدث التنافر والتى تتكون من التآلف الكبير مضافاً إليه الدرجة السابعة أو التآلف الصغير المضاف إليه الدرجة الثانية أو التاسعة أو الرابعة الزائدة أو الخامسة الناقصة. (٩ : ٦٨ ، ٦٩)

وظهر فى مؤلفاته بعض عناصر التونالية المزدوجة Bitonality ، مع عدم التقيد بميزان أو خط مازورة ، ولا نهاية للمؤلفة ، ويستخدم اقواس عبارات متغيرة تحوى داخلها عدد الوحدات المستخدمة ، وكانت أعماله للبيانو صغيرة ، وتتميز بألحان بسيطة ونسيج واضح ، مع تجنبه الكامل للإضافات الزائدة التى لا تضى شيئا للحن ، وكان ذلك يتطلب نوعاً خاصاً من المستمعين لفنان وصفه رافيل بأنه موسيقى لامع سابق لعصره. وقد اتخذ لمؤلفاته عناوين ساخرة تهكمية وليس لها علاقة بالموسيقى التى كتبت لها. (٧ : ٥٤٩)

مؤلفة النوكتين :

النوكتين من المؤلفات التى تتميز بالطابع الغنائى العذب وعمق التعبير ، وتعرف مؤلفات النوكتين بإسم الليليات لأنها كانت تؤدى فى الحفلات ليلاً ، وقد عرفت منذ القرن الثامن عشر (العصر الكلاسيكى) ولكنها لم تكن تعرف بهذا الإسم ، فقد أطلق عليها فى إيطاليا إسم Notturmo ، وكانت تتكون من عدة حركات.

وقد ألف موتسارت رباعى نوكتين لآلات الهورن والوتريات K. 286 ، وكذلك Serenata Notturna K. 239 ، ثم أصبح النوكتين بعد ذلك مقطوعة من حركة واحدة وكانت تكتب عادة لآلة البيانو .

أخذ النوكتين مكانة خاصة مميزة مع بداية القرن التاسع عشر ، حيث بدأ ظهوره على يد الموسيقى الأيرلندى جون فيلد John Field والذى أعطى للمؤلفة الطابع الغنائى اللحنى بمصاحبة الأربيجات ، وقد اشتهر النوكتين على يد شوبان Chopin والذى كتب منه ٢١ مقطوعة . واستمر اهتمام المؤلفين الموسيقيين بمؤلف النوكتين إلى أن جاء مؤلفوا القرن العشرين أمثال بارتوك B. Bartok ، وسكريابن A. Scriabin ، وفوريه G. Faure وغيرهم ، والذين تناولوا مؤلفة النوكتين بنفس الأهتمام. (٨ : ٦٩١)

الجانب التطبيقي للبحث :

يشتمل على التحليل النظرى والعزفى لعينة البحث وهى النوكتين الأول و الثالث من خمسة مؤلفات نوكتين لايريك ساتى.

النوكتين الأول :

أولاً : التحليل النظرى :

السلم : رى الكبير

الميزان : 12_8

السرعة : متغيرة وفقاً لتغيير مصطلحات السرعة داخل العمل ، $60 = \text{ل.}$

الطول البنائى : ٣٦ مازورة

النسيج : هوموفونى

الصيغة : ثلاثية $a, b, a2$

الفكرة الأولى (a) : من مازورة ١ - ٨ ، تنتهى بقفلة تامة فى سلم رى الكبير.

تكرار للفكرة (a) : من مازورة ٩ - ١٦ ، مع بعض التغيير والإنتهاء بقفلة الخامسة فى مازورة (١٦) بتكوين (رى - لا)

الفكرة الثانية (b) : من مازورة ١٧ - ٢٤ ، تنتهى بقفلة مفاجئة على الدرجة السادسة لسلم دو الكبير.

الفكرة (a2) : من مازورة ٢٥ - ٣٤ ، تنتهى بقفلة تامة فى سلم رى الكبير ، وهى تكرار للفكرة (a) مع بعض التصوير.

كوديتا مصغرة : مازورتان ٣٥ - ٣٦ ، تنتهى بقفلة بالخامسات بتكوين (رى - لا) التحليل العزفى :

- تبدأ النوكتين بالأداء اللحنى فى منطقة مقاربة لليدين وفى المنطقة المتوسطة لليمانو ، وتؤدى اليد اليمنى حركة لحنية سلمية هابطة فى الأصوات مع سيطرة للشكل الإيقاعى " ل. " و ذلك حتى مازورة (٥) ، بينما يأتى أداء اليد اليسرى بمصاحبة بحركة سيكوانس لحنى بسيطة للشكل الإيقاعى " ل. ل. ل. " ، مما يتطلب أداءً رقيقاً مترابطاً legato ، كما فى المازورتين (١ ، ٢) ، وفقاً للشكل التالى :

شكل (١)

آداء لحنى مترابط في منطقة متقاربة لليدين

- يمكن التدريب بأداء اليدين معاً من البداية مع الالتزام بتقريب الأصابع لتحقيق الترابط المطلوب.

- يكون الأداء لطيفاً وهادئاً وفقاً للمصطلح *Doux et calme*.

- الأداء بعمق لنغمات صوت السوبرانو لإعطاء الأهمية للحن الغنائى من خلال السيطرة على مستوى الضغط من الأصابع بين اليدين.

• تؤدى اليد اليسرى أوكتافات هارمونية مترابطة في منطقة صوتية منخفضة ، مع أداء اليد اليمنى لصوت السوبرانو والمصاحبة في صوت داخلى ، ثم عكس دور الأداء لليدين فى المازورة التالية كما فى المازورتين (٣ ، ٤) وفقاً للشكل التالى :

شكل (٢)

أوكتافات هارمونية مترابطة

- تدريب كل يد على حدى فى البداية.

- التدريب على مسافة الأوكتافات الهارمونية بمفردها أولاً ، على أن تكون الحركة من الذراع والرسغ ، وأن تكون النغمتان فى قوة واحدة والتبديل بين الأصبعين الرابع والخامس للمحافظة على الترابط المطلوب.

- إظهار اللحن فى صوت السوبرانو من خلال العزف بعمق لنغماته مع مستوى أقل من الضغط من الأصابع لنغمات المصاحبة فى الصوت الداخلى .

- الضغط على النغمات بإيقاع "♩" والمشار إليها بعلامة الضغط القوي Accent " > " فى مازورة (٤)
- أداء هارمونى رأسى بتألفات ثلاثية يتم توزيع أصواتها بين اليدين كما فى مازورة (٦) وفقاً للشكل التالى :

شكل (٣)

تألفات ثلاثية توزع أصواتها بين اليدين

- يشار إلى أداء اليد اليسرى للصوت الأسفل بالمصطلح m.g. en dehors ، والذى يعنى اليد اليسرى للخارج.
- تؤدى اليد اليمنى الصوتين العلويين للتألف الهارمونى ، وبذلك هى تؤدى ثالثات هارمونية فى أداء مترابط وبضغط متساوى للنغمات بحيث لا تُغفل أحد أصواتها أو يكون رنينه أقل من الآخر.
- استخدام ترقيم الأصابع المقترح من الباحث والمبين بالشكل السابق.
- مراعاة الإبطاء السريع فى نهاية المازورة ثم التوقف وفقاً للمصطلح Attender ، والذى يعنى الانتظار ، قبل الرجوع للسرعة الأولى مع بداية المازورة التالية والمشار إليها بالمصطلح Reprendre ، والذى يعنى يستأنف.
- يتطلب الأداء فى مازورة (٧) تثبيت الأصوات الخارجية فى اليد اليمنى بينما تتحرك الأصوات الداخلية فى نفس اليد وفقاً للشكل التالى :

شكل (٤)

تثبت الأصوات الخارجية وتحريك الداخلية فى اليد اليمنى

- تدريب اليد اليمنى بمفردها أولاً .
- يجب تفهم العازف لزمان النغمات التي يتطلب تثبيتها وهي نغمتي (صول# ، فا#) ، ويتم عزفهما بالأصبعين الأول والخامس ، مع استمرار نغمة (صول#) لنهاية المازورة ، بينما تتحرك النغمات الداخلية (مى ، لا#) ، ويتم عزفهما بالأصبعين الرابع والثاني .
- يتم العزف من الأصابع بتوجيه من اليد والذراع مع مراعاة عدم الشد إلا بالقدر المطلوب نتيجة لتثبيت الأصابع الخارجية وتحريك الداخلية.
- توجد حركة سلمية صاعدة في اليد اليمنى ، مع مسافات هارمونية وأداء متقطع في اليد اليسرى في مازورة (٨) وذلك وفقاً للشكل التالي :

شكل (٥)

حركة سلمية في اليد اليمنى مع مسافات هارمونية في اليد اليسرى

- تدريب كل يد بمفردها أولاً.
- يجب الإلمام بالنغمات التي يتكون منها السلم لأن ذلك يحدد وضع اليد بالنسبة إلى النغمات البيضاء والسوداء ، فإن وضع اليد واستعمال الإبهام وعلاقته بالأصبع الثالث والرابع له أهمية في سهولة عزف السلم.
- استخدام ترقيم الأصابع الموضح بالنوتة الموسيقية ، وينصح بعزف النغمات أولاً بقوة واحدة ثم إضافة التلوين التعبيري بعد التدريب على الأداء.
- تؤدي اليد اليسرى المسافات الهارمونية بقوة واحدة بحيث لا تغفل احد النغمات ، وبضغط قوى للنغمات وفقاً لعلامة الأكسنت المستخدمة " > " .
- يعزف الأصبع الخامس لليد اليسرى نغمة (سى) بأداء متقطع Staccato ، ليأخذ نصف القيمة الزمنية للنوار وذلك بعد أداء كل مسافة هارمونية.
- يوجد أوكتافات في بداية كل وحدة زمنية في اليدين معاً في مازورة (١٤) بإيقاع " .م.ل " تتطلب التثبيت مع تحريك الأصوات الداخلية في كل يد ، كما بالشكل التالي :

شكل (٦)

أوكتافات هارمونية فى اليدين معا تتطلب التثبيت

- يفضل تدريب كل يد بمفردها أولاً.
- الانتباه لتغيير المفاتيح الموسيقية ضمناً لقراءة النغمات فى منطقتها الصوتية الصحيحة.
- يتم عزف الأوكتاف الهارموني بنغمته كوحده واحدة بالأصبعين الأول والخامس مع استمرارهم وفقاً لزمن " ♩ " وتعزف النغمات الداخلية بالأصبعين الرابع والثالث.
- مراعاة الأداء المترابط Legato كما هو مشار إليه بالقوس اللحنى ، بأن تأخذ النغمات قيمها الزمنية كاملة .
- مازورة (١٦) يوجد بها حلية أتشيكاتوراً بسيطة يليها أتشيكاتوراً مركبة ، كما بالشكل التالى :

شكل (٧)

حلية الأتشيكاوتوا البسيطة تليها أتشيكاوتوا مركبة

- حلية الأتشيكاوتوا البسيطة عبارة عن نوتة صغيرة يقسمها خط فى ذيلها ، وتكون سريعة وتستقطع زمنها من بداية النوتة التى تليها (خاصة فى هذه الحالة) وبذلك يقع النبر القوى على الأتشيكاوتوا.
- حلية الأتشيكاوتوا المركبة والتى تليها مباشرة تؤدى تماماً كما لو كانت حلية أريبيجيو لأنه يستخدم الرباط الزمنى لكل نوتة لربطها بالتاليه لها ثم بامتداد زمن " ♩ " ، وبالتالي يتم تثبيت كل نغمة بعد عزفها إلى أن ينتهى زمن " ♩ " .

- يتنوع التلوين التعبيري وما له من دور هام فى إخراج العمل بشكل جيد ، والذي يتطلب مستويات مختلفة من اللمس لمفاتيح البيانو ، حيث تبدأ الفكرة الأولى (a) بأداء خافت " P " فى الثلاث موازير الأولى ، ثم الخافت جداً " PP " فى مازورة (٤) ، ليعود للأداء الخافت فى مازورة (٥) مع التدرج للقوة قليلاً ، ثم الأداء الخافت جداً " PP " فى مازورة (١٢) وحتى نهاية الفكرة فى مازورة (١٦)
- تعتمد الفكرة (b) على أداء هارمونى رأسى بمسافات هارمونية مختلفة بين اليدين بداية من مسافة الثالثات إلى مسافة الأوكتاف ، مع أقواس تعبيرية تمثل نوعاً من أنواع من تغيير مواضع الضغوط الطبيعية ، كما فى المازورتان (١٧ ، ١٨) ، وفقاً للشكل التالى:

شكل (٨)

مسافات هارمونية مختلفة فى اليدين معاً ،

وأقواس تعبيرية لتغيير مواضع الضغوط الطبيعية

- يفضل تدريب كل يد على حدى أولاً.
- يجب أن تكون النغمات فى كل مسافة هارمونية متساوية فى الرنين الصوتى عند التدريب ، ثم عند الأداء بالشكل النهائى يضاف الضغط القوى " > " والمراد إظهاره على نغمات صوت السوبرانو.
- ضرورة مراعاة أداء القوس التعبيري Slur بالشكل الصحيح ، والذي يبدأ من الكروش الأخير فى نهاية المازورة السابقة (١٦) بالهبوط بقوة نوعاً من الذراع فى بدايته ، ثم أداء المسافات بالترابط المطلوب والرفع بخفه من اليد والذراع فى نهايته.
- ويمثل استخدام الأقواس التعبيرية بهذا الشكل أحد أساليب تغيير مواضع الضغوط الطبيعية بوضعها على الكروش الأخير فى نهاية كل مازورة.

- مازورتان (٢٠ ، ٢١) بهما تألفات هارمونية ثلاثية فى اليد اليمنى وأوكتافات هارمونية فى اليد اليسرى فى منطقة منخفضة من الآلة ، تستخدم علامة التينوتو Tenuto (-) مع أداء متقطع Staccato ، كما بالشكل التالى :

شكل (٩)

تألفات ثلاثية وأوكتافات هارمونية بعلامة التينوتو والآداء المتقطع

- تشير علامة التينوتو المستخدمه إلى ضرورة الالتزام باعطاء النغمات مدتها الزمنية كاملة ، وفى حالة استخدامها مع الآداء المتقطع يكون الآداء المطلوب بأن تأخذ النوت اطاله اكثر ، كما لو كان آداء متقطع ثقيل (ثلاثة ارباع القيم الزمنية المستخدمة) وابرز أكثر للنغمات المشار إليها.
- يفضل تدريب كل يد منفردة أولاً ، ثم تعزف اليدان معاً ببطء ، ثم التدرج بالسرعة للوصول للسرعة المطلوبة.
- يزخر النوكثيرن بمصطلحات تشير إلى التحكم فى سرعة العزف فمن البداية بهدوء *Doux et calem* ، ثم الانتظار *Attendre* فى نهاية مازورة (٦) ، ويستأنف السرعة *Reprendre* فى المازورة التالية ، ثم أوسع من السابق *Plus Larg* عند إعادة الجملة فى مازورة (٩) ، ويبطئ السرعة *Ralentir* فى مازورة (١٥) ، إلى الانتظار إلى حد التوقف مرة أخرى فى نفس المازورة . وتبدأ الفكرة الثانية بسرعة إبطاً قليلاً من البداية *Un peu plus lent qu' au début* فى مازورة (١٧) ، ثم يبطئ *Ralentir* فى مازورة (٢٣) ، ويعود لزمن البداية *An Temps du début* مرة أخرى مع إعادة الفكرة (a2) ، لينتهى ببطء مع المحافظة عليّة فى المازورة (٣٥) قبل الأخيرة.
- يتطلب ذلك من العازف المحافظة على العد الداخلى للوحدة المستخدمة بشكل مستمر ، مع تفهم لنهايات العبارات والموازير التى يتم فيها التبطئ أو التوقف والرجوع للسرعة مرة أخرى.

النوكتيرن الثالث :

التحليل النظرى :

السلم : رى الكبير

الميزان : متغير $12_8 - 18_8 - C - 6_4$

السرعة : متغيرة وفقاً لمصطلحات السرعة المستخدمة تبدأ متحركة قليلاً Un peu

$72 = \text{♩}$ ، mouvementé

الطول البنائى : ٣٨ مازورة

النسيج : هوموفونى

الصيغة : ثلاثية a , b, a2

الفكرة الأولى (a) : من مازورة ١ - ١٦ ، تنتهى بتجميع لحنى يستخدم فيه هارمونية

بالرابعات بشكل مفكك بتكوين [فا# - سى - مى - لا - رى - صول] ،

وتأتى فى جملتين .

الجملة الأولى : من مازورة ١ - ١١ ، تنتهى بتجميع لحنى لهارمونية بالرابعات بتكوين [لا-

رى - صول# - دو# - فا# - سى] ، ويظهر لمس لسلم فا الكبير فى

الموازير من ٦ - ١٠ ، مع استخدام هارمونية بالرابعات فى سلم فا الكبير فى

هذا الجزء

الجملة الثانية : من مازورة ١٢ - ١٦ ، تنتهى بتجميع لحنى يستخدم هارمونية بالرابعات

بشكل مفكك بتكوين [فا# - سى - مى - لا - رى - صول]

الفكرة الثانية (b) : من مازورة (١٧ - ٢٨) ، تنتهى بهارمونية بالرابعات بتكوين [مى -

لا - رى - صول] فى انقلابها الثانى

الفكرة (a2) : من مازورة ٢٩ - ٣٦ ، تنتهى بهارمونية بالرابعات عن طريق تجميع

المسار اللحنى فى اليدين بتكوين [فا# - سى - مى - لا - رى - صول] ،

وهى لم تأتى كإعادة حرفية للفكرة (a) ولكن بشكل مختصر.

كوديتا : مازورتان ٣٧ ، ٣٨ ، تنتهي بهارمونية بالرابعات فى سلم رى الكبير بتكوين
[مى - لا - رى صول] فى انقلابها الثانى وظهور نغمة أساس السلم (رى) فى
صوت الباص كنغمة بدال ممتدة.

التحليل العزفى :

- تقوم العبارة الأولى من الفكرة (a) على حركة لحنية صاعده وهابطة فى اليد اليمنى
بنغمات مفردة ، وفى اليد اليسرى على حركة أربيجية صاعده وهابطة ، فى أداء متصل
وبشكل يظهر مسار هارمونية الاربعات المستخدمة ، كما فى الموازير ١ - ٣ ، وفقاً
للشكل التالى:

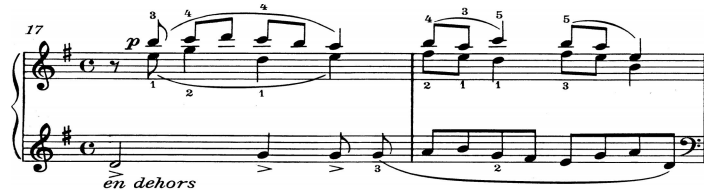

شكل (١٠)

نغمات مفردة فى اليد اليمنى وحركة أربيجية فى اليد اليسرى بأداء متصل

- يفضل قراءة المسار اللحنى لليدين معاً فى البداية لتكوين صورة ذهنية عن علاقة النغمات
ببعضها ، ولتفهم مسار هارمونية الاربعات المستخدمة بين اليدين.
- الألتزام بأرقام الأصابع والموضحة بالنوتة الموسيقية للوصول للأداء المتصل بشكل صحيح.
- تؤدى اليد اليمنى مسافة رابعة رأسية ما بين اللحن والحركة الأربيجية القادمة من خط اليد
اليسرى فى الوحدة الثانية والثالثة من المازورة الأولى ومشار إليها بالعلامة "] "
- يمكن تدريب اليد اليسرى بشكل منفصل على الحركة الأربيجية ، ويلاحظ إتجاه الحركة ونقل
النقل من اصبع لآخر ويدور الذراع واليد من الداخل للخارج مع وضع مستدير للأصابع.
- توجد أكتافات هارمونية مستخدمة علامة التينوتو " - " مع أداء منقطع فى اليد
اليمنى ، مع حركة سلمية غالباً فى اليد اليسرى ، يليها تبادل لأدوار الأداء فى اليدين ،
كما فى الموازير (٦ ، ٧) وفقاً للشكل التالى :

- استخدام البيدال المترابط كما هو موضح بالشكل السابق من قبل الباحث للمحافظة على الامتداد الزمني المطلوب ، خاصة أن بعض النغمات الداخلية المتحركة تكون خارج نطاق الأوكتاف الذى تم عزفه.
- الضغط بتقل من الذراع على الأوكتافات المشار إليها بعلامة الضغط القوي " > " .
- يوجد تبطؤ بداية من الوحدة الثالثة وفقاً للمصطلح *Ralenti* ، ويعود ليستأنف السرعة *Reprendre* ، فى المازورة التالية.
- تأتى الفكرة الثانية (b) فى ميزان جديد ثنائى التقسيم " C " ، وبسرعة مختلفة هادئة *Calme* ، $40 = \text{♩}$ ، وعزف فى منطقة صوتية متقاربة بين اليدين ، وأقواس تعبيرية مختلفة النهايات فى اليدين ، كما فى الموازير (١٧ - ١٩) ، وفقاً للشكل التالى :

شكل (١٣)

آداء فى منطقة صوتية متقاربة وأقواس تعبيرية مختلفة فى اليدين

- يجب استمرارية العد الداخلى لدى العازف من بداية العمل وخاصة عند الإنتقال بين الموازين المختلفة خاصة عند التحول من الوحدة الثلاثية التقسيم طبيعى والوحدة الثنائية التقسيم كما فى هذه الحالة.
- ويمكن التدريب على الإنتقال بعزف المازورتان السابقتان لتغيير الميزان ثم المازورتان الحاليين مع تغير الوحدة المستخدمة ، عدة مرات.
- الهبوط بتقل من اليد والذراع نوعاً ما فى بداية القوس التعبيري والرفع الخفيف فى نهايته مع الأستعداد لهبوط التالى.
- المحافظة على العزف المترابط للنغمات فى القوس التعبيري لليد اليسرى أثناء أداء الأقواس فى اليد اليمنى.
- مسافات هارمونية واسعة ، وحنوية الأربيجو فى اليدين معاً فى مازورة (٢٦) ، كما بالشكل التالى :

شكل (١٤)

مسافات هارمونية واسعة وحلية الأربيجيو في اليدين معاً

- يشار إلى أداء نغمة (مى) الوسطى ضمن نغمات اليد اليسرى بالعلامة " [] "
- تؤدي حلية الأربيجيو بنتابع نغماتها من الغلط للحدده بسرعة ، مع تثبيت النغمات التي يتم عزفها إلى أن ينتهي زمن الإيقاع المستخدم للحلية ، وتكمن الصعوبة هنا في أن الحلية على نغمات بوحدة النوار ، والكروش في نفس الوقت ، مما يتطلب عزفها كاملة وبسرعة ، وترك النغمات بوحدة الكروش الأول لعزف نغمات الكروش الثاني في حين يتم تثبيت للنغمات بوحدة النوار .
- ويمكن تفهم أسلوب أدائها على الضلع الثالث من المازورة كاملا من خلال الشكل التالي:

شكل (١٥)

أسلوب أداء حلية الأربيجيو

- استخدم المؤلف ميزان آخر بشكل غير تقليدي أيضاً في مازورة (٢٨) نهاية الفكرة (b) وهو ميزان 6_4 ، وبتجميع للوحدات مختلف عن استخدامات هذا الميزان ، كما بالشكل التالي :

شكل (١٦)

تجميع وحدات بميزان غير تقليدي

- عند استخدام هذا الميزان من المفترض أن يكون التجميع بوحدة ثلاثية التقسيم طبيعي " l. " ، ما يوازى مثلاً ميزان (6 8) ، ولكنه استخدمه هنا بتقسيم ثنائى على اساس وحدة النوار ، فاصبح هناك ستة وحدات فى المازورة.
- يراعى أداء اليدىن معاً فى قوس لحنى واحد وعدم وضع ضغط إلا على بداية المازورة.
- استخدم المؤلف مصطلحات كثيرة خلال المؤلفه تدل على تغيير السرعة فبداء بحركة قليلاً Un Peu Mouvementé ، ثم إطاء Ralenti فى منتصف مازورة (١٢) ، ليستأنف السرعة Reprendre ، فى المازورة التالية ، ثم ببطء أكثر وأكثر Ralenti peu á Peu . وبدأ الفكرة الثانية فى مازورة (١٧) بسرعة هادئة Calme ، = 40 ويعود لسرعة البداية Temps du début عند الفكرة (a2) ، وفى نهاية الإعادة منتصف مازورة (٣٥) يبطئ أكثر وأكثر Ralenti de plus en plus ، ثم أكثر إتساعاً Large ، فى المازورة الأخيرة.
- يزخر النوكتين الثالث لساتى بألوان متعددة من التظليل الموسيقى Dynamics ، والتى ترواحت من الأداء بمنتهى الخفوت " PP " ، تصاعداً إلى الأداء بمنتهى القوة " FF " ، إلا أنه استخدم أيضاً مصطلحات أخرى بمدلولات غير تقليدية ، مثل معبرة Expressif فى مازورة (٨) ، ويغنى Chanté فى مازورة (١٩) ، للعزف بغموض Mystérieusement فى مازورة (٢١) ، للعزف مع الصفاء avec sérénité فى مازورة (٢٣) ، والعزف بجديّة Gravement فى مازورة (٢٧) ، ثم بتحفظ جداً Très retenu فى مازورة (٢٨) .

نتائج البحث :

- من خلال التحليل النظرى والعزفى لعينة البحث وهى النوكتينر الأول والثالث من خمسة مقطوعات نوكتينر لاريك ساتى ، جاءت النتائج محققة لأهداف البحث ومجبية على فروضه ، وتوصل الباحث للنتائج التالية :
- ١- استخدم ساتى مركز تونالى على درجة صوتيه معينة ، وتجنب استخدام السلالم الكبيرة والصغيرة وعلاقتها. حيث أتبع نظام تأثيرى فى شكل تجميعات رأسية للنغمات أو تنابعات وابتعد عن الشكل التقليدى للركوز الطبيعى.
 - ٢- استخدم تغيير الموازين فى العمل الواحد بكثرة.
 - ٣- استخدم موازين غير تقليدية ، وتجميعات إيقاعية غير تقليدية داخل الميزان.
 - ٤- استخدم ساتى هارمونية بالخامسات ، وهارمونية بالرابعات بشكل رأسى ، أو بشكل مفكك من خلال تجميع المسار اللحنى.
 - ٥- استخدم الأقواس اللحنية فى بعض الأحيان لتغيير مواضع الضغوط الطبيعية.
 - ٦- استخدم ساتى مصطلحات تعبيرية كثيره غير مألوفة لترشد لطريقة الأداء.
 - ٧- استخدم مصطلحات لتغيير السرعة للإبطاء والعودة للسرعة ، والإنتظار .
 - ٨- استخدم التكرار والتصوير فى إعادة الأفكار الرئيسية.
 - ٩- استخدم العزف فى مناطق صوتية متقاربة بين اليدين ، سواء المناطق الحادة أو الغليظة.
 - ١٠- استخدم ساتى تغيير المفاتيح الموسيقية لتغيير المناطق الصوتية فى اليدين.

التوصيات :

- ١- الاستفادة من التحليل النظرى والعزفى لنوكتينر البيانو لايريك ساتى والتعرف على المشاكل العزفية التى اشتملت عليها وأسلوب معالجتها عن طريق التوجيهات وأساليب التدريب المقترحة من الباحث ، لتفهم أسلوب المؤلف .
- ٢- تضمين مناهج العزف بمرحلة البكالوريوس بكلية التربية الموسيقية لنوكتينر البيانو للمؤلف ايريك ساتى ، باعتبارها مقطوعات فى مستوى الطالب المتميز للتعرف على تلك المؤلفات وأسلوب أدائها.
- ٣- تزويد مكتبة الكلية بمدونات من أعمال ايريك ساتى ومؤلفى القرن العشرين ، لما تزخر به هذه الأعمال من تقنيات عزفية متميزة.

المراجع

- ١- افكار رفاعى احمد ، أسلوب أداء مؤلفات البريليود لآلة البيانو عند ايريك ساتى ، مجلة علوم وفنون الموسيقى ، المجلد السادس ، ابريل ٢٠٠١ .
- ٢- جيهان محمد طه ، دراسة مقارنة بين المدرسة الأمريكية والفرنسية الحديثة من خلال مؤلفات تشارلز آيفز وايريك ساتى للبيانو ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ١٩٩٧ .
- ٣- عفاف زكى سلامة ، النوكتين بين جون فيلد وفرديريك شوبان ، مجلة دراسات وبحوث ، جامعة حلوان ، القاهرة ١٩٨٥ .
- ٤- ثيودور . م . فينى ، تاريخ الموسيقى العالمية ، ترجمة سمحة الخولى ، محمد جمال عبد الرحيم ، القاهرة ، دار المعرفة ، ١٩٧٢ .
- ٥- كورت زاكس : تراث الموسيقى العالمية ، ترجمة سمحة الخولى ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٦٤ .
- 6- Cooper, Martin; The New Oxford History of Music, Vol. X , London, Oxford University Press, 1974.
- 7- Hinson, Maurice; Guide to the Pianist's Repertoires, Bloomington, University of Indiana Press, 1971.
- 8- Kenned, Michael; The Concise Oxford Dictionary of Music, London Oxford University Press, 1985.
- 9- Myers, Rollo; Eric Satie, London , Dennis Dobson , 1948.
- 10- Politoske, T. Daniel; Music, 2nd Edit., New Jersey, Englewood cliff, Inc., 1979.
- 11- Sadie, Stanley ; The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, Vol. 22, Oxford University Press 2001.
- 12- Sadie, Stanley : The New Groves Dictionary of Music and Musicians, 6th , Edition, London, Macmillan. 1980 . p.515)
- 13- Slonimsky, Nicolas; Baker's Biographical Dictionary, Eighth Edition , Maxwell, Macmillan International, 1994. P. 874).
- 14- http://imslp.org/wiki/List_of_works_by_Erik_Satie

ملخص البحث

نوكتيرن البيانو عند ايريك ساتى

م.د / ياسر محمد عبد اللطيف^{٩٢}

النوكتيرن من المؤلفات التى تتميز بالطابع الغنائى العذب وعمق التعبير ، وتعرف مؤلفات النوكتيرن بإسم الليليات لأنها كانت تؤدى فى الحفلات ليلاً ، وقد عرفت منذ القرن الثامن عشر (العصر الكلاسيكى) ولكنها لم تكن تعرف بهذا الإسم ، وكانت تتكون من عدة حركات. وهى كلمة فرنسية تعنى الليل ، مؤلفة توحى بالهدوء والشاعرية ذات اسلوب حالم أو عاطفى ، يستوحى فكرتها من مكان شاعرى مثل الريف ، البحر ، ضوء القمر. أخذ النوكتيرن مكانة خاصة مميزة مع بداية القرن التاسع عشر ، حيث بدأ ظهوره على يد الموسيقى الأيرلندى جون فيلد John Field والذى أعطى للمؤلفة الطابع الغنائى اللحنى بمصاحبة الأربيجات ، وقد اشتهر النوكتيرن على يد شوبان Chopin والذى كتب منه ٢١ مقطوعة .

وفى الربع الأخير من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين كانت الموسيقى فى فرنسا واقعة تحت عدة تأثيرات ، فكان أمتداد تأثير المؤلفان الفرنسيان سيزار فرانك ، وجابريل فوريه ، حيث تكونت مجموعتين من الموسيقى فى فرنسا ، وكانت مؤلفات ايريك ساتى مثلاً أعلى لكثير من الموسيقيين الذين كانوا يريدون أثبات ذاتهم لعمل شئ تجريبى جديد ، ومن خلال أعمالهم أصبحت الموسيقى الفرنسية قوة لها دورها المتصاعد فى تيار تطور الموسيقى العالمية ، ومن أعمال ساتى للبيانو المنفرد خمس مقطوعات نوكتيرن تتميز بتقنيات عزفية وتعبيرية متفردة تتطلب تفهم وتدريب للوصول بها للأداء الجيد.

اشتمل البحث على عرض لمقدمة ، مشكلة البحث ، أهدافه ، أهميته ، وأجراءاته، ثم عرض الباحث فى الجانب النظرى من البحث عرضاً تاريخياً مختصراً لحياة المؤلف ايريك ساتى ، وأهم أعماله للبيانو المنفرد ، ومميزات أسلوبه فى التأليف الموسيقى ، ونبذه عن

(٩٢) مدرس بقسم الآداء - شعبة بيانو - كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان

مؤلفة النوكتين. اما الجانب التطبيقي من البحث فاشتمل على التحليل النظرى والعزفى لعدد اثنين من خمسة نوكتين - عينة البحث - مع عرض لأهم الصعوبات التكنيكية بها وأسلوب معالجتها واقتراح أساليب التدريب الملائمه لها.