

كلية التربية
قسم التربية الموسيقية

دراسة تحليلية لأعمال ألكسندر بورودين وموديست موسورسكي
للبيانو، وإمكانية الاستفادة منها في التأليف الموسيقي

An analytical study of Alexander Borodin and Modest Mussorgsky's Piano works, and how to use it for the musical composition

مقدمة من الدارسة/ أسماء عبد الرحمن عبد الستار موسى
مدرس مساعد بقسم التربية الموسيقية كلية التربية النوعية جامعة المنوفية.

استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية
التربية الموسيقية تخصص (النظريات والتأليف)

تحت إشراف

أ.د/ حسين عبد الحليم دغيدي
أستاذ بقسم النظريات والتأليف
كلية التربية الموسيقية
جامعة حلوان

أ.م.د/ مصطفى قدري على
أستاذ النظريات والتأليف المساعد
قسم التربية الموسيقية
كلية التربية
جامعة عين شمس

أ.م.د/ مجدي عمر السيد فودة
أستاذ النظريات والتأليف المساعد
قسم التربية الموسيقية
كلية التربية
جامعة عين شمس

القاهرة ٢٠١١ م

Faculty of Education
Music Education Dept.

**An analytical study of Alexander Borodin and Modest
Mussorgsky's Piano works, and how to use it for the
musical composition**

Presented by searcher/

Asmaa abd el-Rahman abd el-Star Mousa
Assistant teacher in Music Education Dept.
Faculty of Specific Education-Menufia University.

**Completing for getting the PhD in the Faculty of
Education, music Education Dept., specialization of
(Theory and Composition)**

Under Supervision

Prof./ Hussien Abd El-Halim Degheday

Professor in Theory and Composition dept.
Faculty Music Education
Helwan University

Assis. Prof. dr./Magdy Omar El-Said Fouda

Assistant Professor in Theory and
Composition in music Education dpet.
Faculty of Education
Ain Shams University

Assis. Prof. dr./Mostafa Kadry Ali

Assistant Professor in Theory and
Composition in music Education dpet.
Faculty of Education
Ain Shams University

Cairo 2011

قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع
أ	شكر وتقدير.....
هـ	قائمة المحتويات.....
ح	قائمة الجداول.....
	الملاحق.....
	الفصل الأول: (الاطار المنهجي للبحث) المبحث الأول: (مشكلة البحث)
٢	مقدمة.....
٥	مشكلة البحث.....
٦	أهداف البحث.....
٦	أهمية البحث.....
٦	أسئلة البحث.....
٧	إجراءات البحث.....
٧	- منهج البحث.....
٧	- عينة البحث.....
٩	- أدوات البحث.....
٩	حدود البحث.....
٩	مصطلحات البحث.....
١٢	المبحث الثاني: (الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بموضوع البحث) مقدمة.....
١٢	الدراسة الأولى "نظريات الموسيقى الروسية والاتحاد السوفيتي خلال (٦٥٠ + ١٩٥٠م) (دراسة مسحية)".....
١٣	الدراسة الثانية "مُتتابة البيانو عند ألكسندر بورودين".....

	تابع قائمة المحتويات
١٤	الدراسة الثالثة " ألكسندر بورودين المؤلف الأكثر شعبية ضمن المؤلفين الخمس".....
١٥	الدراسة الرابعة مُتتابة صور من معرض لموسورسكي (دراسة تحليلية عزفية)".....
١٥	الدراسة الخامسة " موديست موسورسكي (حياته، تقييم أعماله، نقد وتقييم شخصي ".....
١٦	الدراسة السادسة "دراسة الأوبرا (بوريس جودونوف) لموسورسكي ".....
	الفصل الثاني: (الإطار النظري)
١٨	المبحث الأول: (العصر الرومانتيكي)
١٨	تعريف الرومانتيكية.....
١٩	بعض العوامل التي ظهرت في دول أوروبا أواخر القرن الثامن عشر والتي مهدت لظهور الحركة الرومانتيكية.....
٢١	سمات الموسيقى الرومانتيكية.....
٢٢	عناصر الموسيقى في العصر الرومانتيكي.....
٢٧	الاتجاهات التي ظهرت في العصر الرومانتيكي.....
٢٩	المبحث الثاني: (الموسيقى الروسية)
٢٩	مقدمة.....
٣١	عناصر الموسيقى الروسية.....
٣٢	أهم المؤلفين الروس الذين كانت لهم أكبر الأثر على الموسيقى الروسية.....
٣٧	المبحث الثالث: (ألكسندر بورودين)
٣٧	المرحلة الأولى (١٨٣٣ + ١٨٥٥م).....
٣٩	المرحلة الثانية (١٨٥٦ + ١٨٦٥م).....

	تابع قائمة المحتويات
٤١	المرحلة الثالثة (١٨٦٦ + ١٨٨٧م).....
٤٤	قائمة ببعض أهم أعمال ألكسندر بورودين.....
٥٠	المبحث الرابع: (موديست موسورسكي)
٥٠	المرحلة الأولى (مرحلة الطفولة والمراهقة) (١٨٣٩ + ١٨٥٨م).....
٥٣	المرحلة الثانية (١٨٥٩ + ١٨٦٦م).....
٥٦	المرحلة الثالثة (١٨٦٦ + ١٨٧٦م).....
٥٩	المرحلة الأخيرة (١٨٧٧ + ١٨٨١م).....
٦٠	قائمة ببعض أهم أعمال موديست موسورسكي.....
٧٢	المبحث الرابع (التأليف الموسيقي)
٧٢	مفهوم التأليف الموسيقي.....
٧٣	التطور التاريخي للتأليف الموسيقي.....
٧٣	التأليف الموسيقي في عصر الباروك.....
٧٤	التأليف الموسيقي في العصر الكلاسيكي.....
٧٦	التأليف الموسيقي في العصر الرومانتيكي.....
	الفصل الثالث (الدراسة التطبيقية)
٨٠	مقدمة.....
٨٠	أولاً: تحليل عينة البحث الخاصة بالمؤلف الموسيقي ألكسندر بورودين.....
٨١	المقطوعة الأولى Stranger in Paradise (ألكسندر بورودين).....
٨٣	المقطوعة الثانية Notturmo (ألكسندر بورودين).....
٨٨	المقطوعة الثالثة Romance No.2 (ألكسندر بورودين).....
٩١	المقطوعة الرابعة Mazourka III (ألكسندر بورودين).....
٩٧	المقطوعة الخامسة Sérénade VI (ألكسندر بورودين).....

	تابع قائمة المحتويات
١٠٢	المقطوعة السادسة Nocturne VII (ألكسندر بورودين).....
١٠٩	ثانياً: تحليل عينة البحث الخاصة بالمؤلف الموسيقي موديسيت موسورسكي.....
١٠٩	موسيقى الصورة (موسورسكي).....
١١٠	نزهة رقم (١) Promenade No.1.....
١١٣	المقطوعة الأولى القزم الخرافي The Gnome (موسورسكي).....
١٢٣	نزهة رقم (٢) Promenade No.2.....
١٢٦	المقطوعة الثانية القلعة القديمة the old castle (موسورسكي).....
١٣٥	نزهة رقم (٣) Promenade No.3.....
١٣٧	المقطوعة الثالثة العربة القديمة A farm cart (موسورسكي).....
١٤٢	نزهة رقم (٤) Promenade No.4.....
١٤٥	المقطوعة الرابعة باليه الكتاكيت التي لم تفقس Dance of the unhatched Chickens (موسورسكي).....
١٤٩	المقطوعة الخامسة من ذكريات الطفولة From Memories of childhood No.1 (موسورسكي).....
١٥٦	المقطوعة السادسة التأمل (ورقة ألبوم) Meditation (Album leaf) (موسورسكي).....
١٦٣	المقطوعة السابعة دمعة Tear (موسورسكي).....
	الفصل الرابع (نتائج البحث وتفسيرها)
١٦٩	مقدمة.....
١٧٠	عينة البحث.....
١٧٢	نتائج البحث.....
٢٠٠	الخاتمة.....

	تابع قائمة المحتويات
٢٠١	توصيات البحث.....
٢٠٢	قائمة المراجع العربية والأجنبية.....
٢٤٧	ملخص البحث باللغة العربية.....
٢٥٤	مستخلص البحث باللغة العربية.....
1	ملخص البحث باللغة الإنجليزية.....
8	مستخلص البحث باللغة الإنجليزية.....

قائمة الجداول

رقم الصفحة	عنوان الجدول	رقم الجدول
٤٤	أعمال بورودين في مجال الأوبرا.....	١
٤٥	أعمال بورودين في مجال الأوركسترا.....	٢
٤٥	أعمال بورودين في مجال موسيقى الحجرة.....	٣
٤٧	أعمال بورودين في مجال الأغنية.....	٤
٤٨	أعمال بورودين في مجال آلة البيانو أو آلة بمصاحبة آلة البيانو.....	٥
٦٠	أعمال موسورسكي في مجال الأوبرا.....	٦
٦٢	أعمال موسورسكي في مجال الأوركسترا.....	٧
٦٣	أعمال موسورسكي في مجال آلة البيانو.....	٨
٦٦	أعمال موسورسكي في مجال الأصوات الغنائية.....	٩
٦٧	أعمال موسورسكي في مجال الأغنية.....	١٠
٨٧	وسائل التعبير في مؤلفة Notturmo (بورودين).....	١١
٨٨	مصطلحات الأداء في مؤلفة Notturmo (بورودين).....	١٢

تابع قائمة الجداول		
٨٨	مصطلحات خاصة بالسرعة في مؤلفة Notturmo (بورودين).....	١٣
٩٠	وسائل التعبير في مؤلفة Two Romance (بورودين)....	١٤
٩٠	مصطلحات خاصة بالسرعة في مؤلفة Two Romance (بورودين).....	١٥
٩٦	وسائل التعبير في مؤلفة Mazourka (بورودين).....	١٦
٩٦	مصطلحات الأداء في مؤلفة Mazourka (بورودين).....	١٧
٩٧	مصطلحات خاصة بالسرعة في مؤلفة Mazourka (بورودين).....	١٨
١٠١	وسائل التعبير في مؤلفة Sérénade VI (بورودين).....	١٩
١٠٢	مصطلحات خاصة بالسرعة في مؤلفة Sérénade VI (بورودين).....	٢٠
١٠٦	وسائل التعبير في مؤلفة Nocturne (بورودين).....	٢١
١٠٧	مصطلحات الأداء في مؤلفة Nocturne (بورودين).....	٢٢
١٠٧	مصطلحات خاصة بالسرعة في مؤلفة Nocturne (بورودين).....	٢٣
١١٢	وسائل التعبير في النزهة رقم (١).....	٢٤
١١٢	مصطلحات الأداء في النزهة رقم (١).....	٢٥
١٢٢	وسائل التعبير في مؤلفة القمر الخرافي.....	٢٦
١٢٢	مصطلحات الأداء في مؤلفة القمر الخرافي.....	٢٧
١٢٢	مصطلحات خاصة بالسرعة في مؤلفة القمر الخرافي.....	٢٨
١٢٥	وسائل التعبير في النزهة رقم (٢).....	٢٩
١٢٦	مصطلحات خاصة بالسرعة في النزهة رقم (٢).....	٣٠

تابع قائمة الجداول		
٣١	وسائل التعبير في مؤلفة القلعة القديمة.....	١٣٥
٣٢	مصطلحات الأداء في مؤلفة القلعة القديمة.....	١٣٥
٣٣	وسائل التعبير في النزهة رقم (٣).....	١٣٧
٣٤	مصطلحات خاصة بالسرعة في النزهة رقم (٣).....	١٣٧
٣٥	وسائل التعبير في مؤلفة العربية القديمة.....	١٤١
٣٦	مصطلحات الأداء في مؤلفة العربية القديمة.....	١٤١
٣٧	مصطلحات خاصة بالسرعة في مؤلفة العربية القديمة.....	١٤١
٣٨	وسائل التعبير في النزهة رقم (٤).....	١٤٤
٣٩	مصطلحات خاصة بالسرعة في النزهة رقم (٤).....	١٤٤
٤٠	وسائل التعبير في مؤلفة باليه الكتاكيت التي لم تفقس.....	١٤٩
٤١	مصطلحات الأداء في مؤلفة باليه الكتاكيت التي لم تفقس..	١٤٩
٤٢	وسائل التعبير في مؤلفة من ذكريات الطفولة.....	١٥٥
٤٣	مصطلحات الأداء في مؤلفة من ذكريات الطفولة.....	١٥٥
٤٤	مصطلحات خاصة بالسرعة في مؤلفة من ذكريات الطفولة..	١٥٥
٤٥	وسائل التعبير في مؤلفة التأمل.....	١٦١
٤٦	مصطلحات الأداء في مؤلفة التأمل.....	١٦٢
٤٧	مصطلحات السرعة في مؤلفة التأمل.....	١٦٢
٤٨	وسائل التعبير في مؤلفة دمعة.....	١٦٧
٤٩	مصطلحات الأداء في مؤلفة دمعة.....	١٦٨
٥٠	مصطلحات السرعة في مؤلفة دمعة.....	١٦٨

قائمة الملاحق وتحتوي على المدونات الموسيقية المستخدمة في عينة البحث:

الصفحة	اسم العمل
	ملحق رقم (١) العينة المختارة عند ألكسندر بورودين
٢٠٨Polovtsian dance (Stranger in Paradise)
٢١١	Notturmo "Theme form string Quartet No.2 3 rdmovement
٢١٤Romance No. 2
٢١٦Mazourka III
٢٢٠Sérénade VI
٢٢٢Nocturne VII
	ملحق رقم (٢) العينة المختارة عند موديست موسورسكي
٢٢٤Promenade No. 1
٢٢٦The Gnome I
٢٢٩Promenade No. 2
٢٣٠Italy (The Old Castle
٢٣٤Promenade No.3
٢٣٥A Farm Cart (Bydlo)
٢٣٨Promenade No.4
٢٣٩Dance of the Unhatched Chickens
٢٤١From Memories of Childhood No. 1
٢٤٣ Meditation (Album Leaf)
٢٤٥Tear

Research's Summary

An analytical study of Alexander Borodin and Modest Mussorgsky's Piano works, and how to use it for the musical composition

Introduction:

In the nineteenth century, many musical ideologies made a great expansion for the musical production amount corresponding to a huge expansion of listeners; one of its most significant was the national trend which revealed the country's musical character and the desire for identification and belongingness instead of tendency to globalize. And this was due to the appearing of many composers who derived their traditions and heritage to compose universal music in form but nationally in content. So music gained new sources obtained from the popular music and therefore it got more coloring and variations.

So the five old group worked too hard and they corporated with each others to make an appendix of symphonic, operatic compositions and piano works which had a distinct Russian character. Also they defeated the adversary trend that follows the European arts and culture.

Alexander Borodin and Modest Mussorgsky were the most important Russian composers in the romantic era. Their style was marked by astonishing facility in musical writing as if it was of Mozart, plentiful production of opera and orchestral works and piano works - the research's theme - .

Research's problem:

The popular Russian heritage was one of the strongest elements of the Russian music; on the other hand there was the governing aristocracies' class that encourages foreign arts especially the Italian and French music. This cultural dualism led to the appearance of musical composers groups who tried merging the refined European music with the popular Russian music (the old five groups was of them).

So the researcher chose two composers of them (Alexander Borodin and Modest Mussorgsky) because of their key variations, simple harmonics, homophonic texture, simple rhythms forms and a lot of other music composition elements which can be used in composition subject.

More over the researcher presents some of musical patterns with their styles for the sake of researchers to recognize their styles simply.

Research's aims:

1. Recognizing Alexander Borodin's composition style by the chosen sample.
2. Recognizing Modest Mussorgsky's composition style by the chosen sample.
3. Identifying the musical composition process terms through (coining – melodies – harmony – rhythm – accompanying - expression, performance, speed means) of both Alexander Borodin and Modest Mussorgsky by the chosen sample.
4. Making use of analyzing the research's sample through presenting some musical samples showing their style of composing.

Research's inquiries:

- 1- What are the characters and features of Alexander Borodin composition style?
- 2- What are the characters and features of Modest Mussorgsky composition style?
- 3- What are the musical composition process terms of both of Alexander Borodin and Modest Mussorgsky?
- 4- How can we benefit from the style of Alexander Borodin and Modest Mussorgsky in the musical composition subject?

Research's procedures:

Research's curriculum:

Descriptive approach (content analysis)

Research's sample:

First: the chosen sample of Alexander Borodin

A- Album for Piano in Petite suite and we chose the next pieces:

- Mazourka III in C major.
- Serenade VI in D^b major.
- Nocturne VII in G^b major.

B- Choosing some of Alexander Borodin's variable works for piano:

- Notturmo "Theme form string quartet No 23rd movement in F major, (flute with piano)
- (Stranger in Paradise) Polovtsian dance in F major.
- Romance No 2 in D^b major.

Second: the chosen sample of Modest Mussorgsky

A- Album for piano and we chose the next pieces:

- From Memories of Childhood No. 1 in G major.
- (Album leaf) Meditation in d minor.
- Tear in g minor.

B- (Pictures at an Exhibition for piano) in suite and we chose these pieces:

- Promenade No. 1
- The Gnome I in E^b minor.
- Promenade No.2
- (The Old Castle) Italy in g[#] minor.
- Promenade No.3
- (Bydlo) A Farm Cart in g[#] minor.
- Promenade No.4
- Dance of the Unhatched Chickens in F major.

These are intended samples for the two composers showing the most important musical composition process terms

The study is divided into four chapters:

The first chapter (Research's Introduction): it includes two surveys;

The first survey includes research's introduction, the problem, inquiries, aims, importance, limits, procedures (curriculum and sample) and terms. **The second survey** includes the studies, the Arabic and foreign researchs' connected to the research's theme.

The second chapter (the theoretical frame) and it includes four surveys:

The first survey is about the romantic era. The second survey is about the Russian music. The third survey is about Modest Mussorgsky's life and some of his works. The fourth survey is about Alexander Borodin's life and some of his works, the fifth survey is about the musical composition.

The third chapter (the practical study) It includes analyzing the research's sample through six main elements

in each piece which are coining analysis, melodies, rhythm, harmony, accompaniment, expression means and terms of speed and performance.

The fourth chapter (research's results and its explanations) and that shows the answers and the results; some of its important results:

First: The form

- The used style of musical formation or the form Alexander Borodin used the simple forms that can be useful for the advanced studies collegiates through the subject of musical composition properly and also to use the musical compositions simply for another instrument with the piano.

-Making an introduction precede the musical piece or an introduction precede some melodic ideas in the same work with making a conclusion depending on the introduction or deriving its melodies from one of the ideas which the composer treated at the piece.

Second: Melodies

1-The calm ascending and descending melodic movement, and some simple melodically jumps.

2- Using melodic decorations and ornaments.

3-Using the chromatic melodic movement.

4-Using repetitions of phrases and sentences to construct different melodic ideas.

5- Using melodic sequence (the repeated melodic model), mimicry, and the short melodic models and repeating it or shaping it.