



جامعة عين شمس
كلية التربية
قسم التربية الموسيقية
تخصص أوركسترالي

تقنيات الأداء لآلہ الشیللو في مؤلفات كامل الرمالی

(دراسة تحليلية - عزفية)

بحث مقدم من الدارس

محمد محمود حسين محمود شوشة

استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية

تخصص أوركسترالي

الإشراف

أ.م.د/ محمد عيسى عبد المالك

أستاذ مساعد آلة التشيللو

كلية التربية

جامعة عين شمس

أ.م.د/ محمود السيد عبد المقصود

أستاذ مساعد آلة التشيللو - قسم الأداء

كلية التربية الموسيقية

جامعة حلوان

م.د/ عصام الدين عبد المنعم عبد الرحمن

مدرس دكتور آلة الكونتراباص

كلية التربية

جامعة عين شمس

القاهرة

2010



Ain Shams University
Faculty Of Educaion
Music Education Department

The cello Technique role in Kamel Al Remaly Composition (An analytical performing study)

Thesis Presented By
Mohamad Mahmoud Hesen Mahmoud Shosha
In Partial Fulfillment of Requirements For The Master degree in Music
Education - Orchestraly Specification

Supervision

**Prof.As. Dr. Mahmoud El Said
Abdel Maksoud**
Professor Assistant of Cello –
Instrument Department-
Faculty Of Music Education
Cairo University

**Prof.As. Dr. Mouhammed Issa
Abdel Maleik**
Professor Assistant of Cello –
Instrument Department-
Faculty Of Education
Ain Shams University

**Dr.Esame El den Abdel Moneem
Abdel Rahman**
Dr..of ContraBass-Instrument Department
Faculty Of Education
Ain Shams University

**Cairo
2010**

شكر وتقدير

الحمد لله سبحانه وتعالى على ما أمدني به من جهد ومثابرة على مواصلة العمل لإتمام هذا البحث الذي أرجو أن يحوز قبول من يطلع عليه ٠

وأبدأ شكري وتقديري للفنان / حامل الرمالي الذي سرني وشرفني أن أتناول مؤلفاته بالدراسة والتحليل لتكون نبراساً لي وللدارسين ينير لنا الطريق لفهم وإرساء قواعد الموسيقى القومية في مصر ، وكان لي وافر الشرف بتفضله لحضور مناقشة هذا البحث .

ويشرفني ويسعدني أن أسجل شكري وتقديري العميق لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور / محمود السيد محمد المقصود على ما بذله من جهد صادق ، وتوجيهات سديدة ، ومعلومات علمية قيمة كان لها أكبر الأثر في إنجاز هذا العمل .

كما يشرفني ويسعدني أن أقدم بمزيد من الشكر والتقدير لأستاذي الفاضل المساعد الدكتور / محمد حمisi محمد المالك لحسن توجيهه وتعاونته الصادقة ٠

كما يشرفني أنأشكر الأستاذ الفاضل الدكتور / حسام الدين محمد المنعم محمد الرحمن على معاونته الصادقة ودعمه البناء ومساعدته القوية لإتمام البحث ٠

ولا يفوتي أن أقدم بمزيد من الشكر للأساتذة المناقشين الأستاذ الدكتور / أشرفه عطية شراة والأستاذ المساعد الدكتورة / مني سيدأحمد سلامة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة، ومساعدتهم البناء وتقديم يد العون بالمعلومات الفنية الهامة للبحث .

كما اتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور / سلامة ساوير العطار المشرف العام علي الأقسام العلمية لمساعدته البناءة علي اتمام هذه الرسالة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلِمْتَنَا
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾

صدق الله العظيم

سورة البقرة الآية رقم (٣٢)

إهداء

..... إلى

أمي وقرة عيني

. جزاما الله كل الخير وأطال في عمرها.

أبي ومثلي الأعلى

. أطال الله في عمره.

زوجتي وابنتي

. لهما مني جزيل الشكر لصبرهما معي .

الباقي

قائمة محتويات البحث

رقم الصفحة	اسم الموضوع
الفصل الأول : مشكلة البحث والدراسات السابقة	
المبحث الأول : مشكلة البحث	
1	المقدمة
2	مشكلة البحث
2	اهداف البحث
3	أهمية البحث
3	اسئلة البحث
3	حدود البحث
4	اجراءات البحث(المنهج والعينة).....
8	أدوات البحث
9	مصطلحات البحث
10	المبحث الثاني : الدراسات السابقة
10	الدراسة الأولى
	الدراسة الثانية
	الدراسة الثالثة
11	الدراسة الرابعة
15	
16	
18	الفصل الثاني : الإطار النظري
21	المبحث الأول : القومية في الموسيقى
23	القومية في الموسيقى
	الموسيقى القومية المصرية
	•حسن أحمد رشيد
	•يوسف جريس
	•أبو بكر خيرت
	•كامل الرمالي

تابع قائمة محتويات البحث

تابع رقم الصفحة	تابع اسم الموضوع
31	المبحث الثاني : آلة التشيللو.....
32	تطور ضبط آلة التشيللو
33	تطور حجم آلة التشيللو.....
36	تطور طرق الامساك بآلية التشيللو.....
38	القوس : تعريفه
39	نشأته وتطوره
41	أولاً : نشأته وتطوره حتى عام 1650 م.....
44	ثانياً : تطور القوس في الفترة (1650 – 1750) م
44	المبحث الثالث : الأداء التقني على آلة التشيللو
45	أولاً: تقنيات آداء اليدين اليمنى
46	1. الديتاشية.....
47	2. القوس المتصل.....
48	3. الأداء المنقطع.....
49	4. بيتر كاتو (اليد اليمنى):.....
57	5. الإسبيكاتو:
58	6. تريمولو:
59	7. القوس المختلط.....
59	ثانياً : تقنيات آداء اليدين اليسري
60	1- الانتقال بين الأوضاع.....
	2- السلام.....
	3- الأهتزاز
	4- الزغرة.....
	5- العقق المندوج.....
	ثالثاً : المناطق الصوتية لآلية الشيللو.....

تابع قائمة محتويات البحث

تابع رقم الصفحة		تابع اسم الموضوع
	الفصل الثالث : الإطار التحليلي	
63	المبحث الأول: صوناتا التشيللو والبيانو لكارل الرمالى	
63	• الحركة الثانية	
64 عناصر التحليل	
64	أولاً : تحليل الصياغة	
67 ثانياً : أسلوب الأداء لآلة التشيللو	
68 ثالثاً : التقنيات العزفية	
71 - تقنيات اليد اليسرى	
73 - تقنيات اليد اليمنى	
76 - القوى التعبيرية	
76	• الحركة الثالثة	
81 عناصر التحليل	
84	أولاً : تحليل الصياغة	
84 ثانياً : أسلوب الأداء	
88 ثالثاً : التقنيات العزفية	
90 - تقنيات اليد اليسرى	
95 - تقنيات اليد اليمنى	
95 - القوى التعبيرية	
96		
97		
100		
100		
	المبحث الثاني : افتتاحية أوبرا حسن البصري	
 عناصر التحليل	
 أولاً : تحليل الصياغة	
 ثانياً : أسلوب الأداء	
 ثالثاً : التقنيات العزفية	
 - مهارات اليد اليسرى	

تابع قائمة محتويات البحث

	تابع اسم الموضوع	
تابع رقم الصفحة		
102	- مهارات اليد اليمنى	
103	- القوى التعبيرية	
106		
107	المبحث الثالث : رباعية وترية عن رباعيات عمر الخيام	
107	الحركة الأولى.....	
107	عناصر التحليل	
110	أولاً تحليل الصياغة	
116	ثانياً أسلوب الأداء	
121	ثالثاً التقنيات العزفية	
124	- مهارات اليد اليسرى	
132	- مهارات اليد اليمنى	
141	- القوى التعبيرية	
143		
4-1	الفصل الرابع : نتائج البحث والتوصيات	
1-4	نتائج البحث	
	توصيات البحث	
	مراجع البحث	
	ملحق البحث	
	ملخص البحث باللغة العربية	
	ملخص البحث باللغة الإنجليزية	

قائمة الأشكال

رقم الصفحة	عنوان الشكل	رقم الشكل
34	آلات التشيللو القديمة بأحجامها الثلاثة	(1)
35	آلہ التشیللو الحدیثہ باجزائہا.....	(2)
37	القوس الحديث	(3)
36	تطور طرق الإمساك بآلہ التشیللو القديمة.....	(4)
42	تطور شكل القوس فى الفترة من عام 1620 – 1790	(5)
45	خط القوس العمودي على الأوتار	(6)
45	شكل الديتاشيه.....	(7)
46	أداء الليجاتو-كونشرتو باخ.....	(8)
46	يوضح أداء الاستاکاتو عند بيديو.....	(9)
47	أداء البيتزیکاتو-مقطوعة أندلسية - عطية شرارہ.....	(10)
47	أداء الاسپیکاتو- کونشرتو سان صانص للشیللو.....	(11)
48	تریمولو.....	(12)
49	أداء القوس المختلط-دوتساور.....	(13)
52	الأوضاع الأربع الأولى على آلہ التشیللو	(14)
54	نصف الوضع والأوضاع الأولى على آلہ التشیللو.....	(15)
55	مناطق الصوت على آلہ التشیللو	(16)
56	مناطق الصوت على آلہ التشیللو.....	(17)
58	السلام الكروماتيكية.....	(18)
68	من أناکروز(1) الى م (4).....	(19)
69	من م(43) الى م (46).....	(20)
70	تمرين 25 من كتاب دوتزور.....	(21)
70	من م(47) الى م (49).....	(22)
71	من م(9) الى م (11).....	(23)
72	من م(18) الى م (23).....	(24)
72	من م(23).....	(25)
86	من م(60) الى م (66).....	(26)
87	تمرين رقم 184 (دوتزور جرانت Dotzauer Grant)	(27)
87	من م(27) الى م (31).....	(28)
89	من أناکروز(1) الى م (6).....	(29)

تابع قائمة الأشكال

تابع رقم الصفحة	تابع عنوان الشكل	تابع رقم الشكل
89	من م (129) الى م (131)	(30)
90	تمرين رقم (4) من كتاب جروتشماخر	(31)
103	من م (1) الى م (16)	(32)
103	من (57)-(54)	(33)
104	من م (42) الى م (44)	(34)
105	من م (76) الى م (80)	(35)
119	من م " (184 : 188)	(36)
120	تمرين مقترح للتدريب النبر باليد اليسرى	(37)
120	من م (55 : 47)	(38)
121	من م (233) الى م (235)	(39)
122	تمرين رقم (10) من كتاب دوتزور	(40)
123	م (335)	(41)
124	تمرين رقم (178) من كتاب دوتزور جرانت	(42)
125	من م (76) الى م (80)	(43)
125	تمرين رقم (6) من كتاب دوتزور	(44)
126	من م (227) الى م (232)	(45)
126	تمرين رقم (38) من كتاب دوتزور	(46)

قائمة الملاحق

عنوان الملحقة	رقم الملحقة
..... صوناتا الشيللو و البيانو لكامل الرمالي	.1
..... - الحركة الثانية	
..... - الحركة الثالثة	
..... أفتتاحية أويرا حسن البصري	.2
..... - الحركة الأولى	
..... رباعية وترية عن رباعيات عمر الخيام	.3
..... - الحركة الأولى	

الفصل الأول

مشكلة البحث

مقدمة

في الربع الأول من القرن العشرين ظهرت القومية في الموسيقى المصرية التي كان من أهم روادها (يوسف جريس - أبو بكر خيرت - حسن رشيد) ، ويعد هؤلاء الرواد من مؤسسي الحركة القومية الموسيقية في مصر حيث قاموا بكتابة العديد من المؤلفات والصيغ الموسيقية العالمية بصفة عامة ⁽¹⁾ ، ثم جاء بعدهم العديد من المؤلفين القوميين الذين ساروا على نهج هؤلاء الرواد الأوائل أمثال عطيه شراره - جمال سلامه - راجح داود وغيرهم من المؤلفين القوميين المعاصرين ولكن ما لفت انتباه الدارس هو أن بعض هؤلاء المؤلفين كان لهم اهتمام خاص بالكتابة لآلية الشيللو منهم كامل الرمالي ومن بين أعماله المتميزة لآلية الشيللو (صوناتا للشيللو والبيانو) والتي قام بتأليفها عام 1992 وقد سجلت للأذاعة المصرية عام 2001 ⁽²⁾ إلى جانب العديد من أعمال موسيقي الحجرة والتي كان لآلية الشيللو دوراً بارزاً فيها . وينتمي كامل سعيد الرمالي إلى الجيل الثاني من مؤلفي الموسيقى المصرية المتطرفة ، والذي يتميز أسلوبه في التاليف الموسيقي بالجرأة وتنوع المصادر اللحنية واستخدامه للهرمونيات الغير ملولة وميله إلى المؤلفات الأوركسترالية والأوبرالية . وقد أعطى كامل الرمالي لآلية دوراً متميزاً في المؤلفات المنفردة يظهر فيه أساليب آداء متطرفة وتقنيات عزفية مختلفة ، كما أعطى لها دوراً متفرداً في مؤلفاته الأوركسترالية وموسيقي الحجرة .

⁽¹⁾ زين نصار : الموسيقى المصرية المتطرفة ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1990 ، ص (72) بتصرف .

⁽²⁾ هايچ أفكيان: أوبرا حسن البصري أول عرض لأوبرا مصرية 1965، القاهرة ، سلسلة نصوص ، أكاديمية الفنون 2006، ص 188

مشكلة البحث

لاحظ الدارس عدم اهتمام الكثير من متخصصي آلة الشيلو في الكليات والمعاهد الموسيقية المختلفة بتدريس الأعمال المصرية القومية برغم إحتواء تلك الأعمال على الكثير من التقنيات العزفية لألة الشيلو ، ومن أهم هذه الأعمال تلك التي كتبها كامل الرمالى وهي صوناتا للشيلو والبيانو - إفتتاحية أوربرا حسن البصري - الحركة الأولى من الرباعي الوتري المستلهم من أشعار رباعيات الخيام ، الأمر الذي دفع الباحث إلى إجراء دراسة تحليلية عزفية لهذه الأعمال والتعرف على هذه التقنيات وتناولها بالشرح والتفسير وتقديم أساليب وتمارين مقترحة تساعد الدارس على تذليل هذه الصعوبات .

أهداف البحث

- 1- التعرف على مؤلفات كامل الرمالى لألة الشيلو .
- 2- التعرف على دور آلة الشيلو وأسلوب أدائها للعناصر الموسيقية والأفكار اللحنية في هذه المؤلفات .
- 3- التعرف على التقنيات العزفية التي تواجه دارس الآلة عند أدائه لهذه المؤلفات وتناول هذه التقنيات بالشرح والتفسير .
- 4- التدريبات المقترحة التي تساعد الدارس على تذليل تلك الصعوبات.

أهمية البحث

- 1- أظهار دور آلة الشيلو في مؤلفات كامل الرمالى بهدف تحسين مستوى الدارسين من خلال تناولهم لبعض المؤلفات المصرية والمساعدة على أدائها بالشكل الصحيح .
- 2- يهدف هذا البحث إلى التعرف على أسلوب رائد من رواد الجيل الثاني في الحركة الموسيقية المصرية المتطرفة .

أسئلة البحث

- 1- ماهي العناصر الموسيقية الأساسية في مؤلفات كامل الرمالي لآلہ الشيللو؟
- 2- ما هي التقنيات العزفية التي تواجه دارس آلہ الشيللو في مؤلفات كامل الرمالي؟
- 3- ما هي التمارين والترقيمات المقترحة التي يمكن أن تساعد الدارس على تذليل صعوبات الأداء في هذه المؤلفات؟

حدود البحث

الموسيقى القومية المصرية في بعض أعمال كامل الرمالي لآلہ الشيللو في النصف الثاني من القرن العشرين - مرحلة الدراسات العليا.

إجراءات البحث

منهج البحث

يتبع هذا البحث المنهج الوصفي (تحليل المحتوى).

عينة البحث:

قام الدارس بأختيار تلك العينة بناءً على استعراض كافة أعمال كامل الرمالي وفحص الأعمال التي كتبت لآلہ الشيللو فضلاً عن عدم استخدام تلك العينات في دراسات سابقة قام بها بعض الدارسين للموسيقى المصرية القومية.
أ. صوناتا للشيللو والبيانو سلم صول الصغير وذلك من خلال كل من الحركة الثانية والثالثة.

ب. إفتتاحية أويرا حسن البصري سلم صول الصغير.

ج. الحركة الأولى من الرباعي الوترى المستلهم من أشعار رباعيات الخيام.

أدوات البحث

أ. المدونات الموسيقية.

ب. الشرائط السمعية والبصرية.

ج. استماراة تحليل محتوى العناصر الموسيقية لكل مؤلفة

د. آلہ الشيللو.

مصطلحات البحث