

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية

- ١- احمد المصرى . "العصر الكلاسيكى" . محيط الفنون . الموسيقى الأوربية فى ق ١٨ . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧١ .
- ٢- احمد بيومى . القاموس الموسيقى . القاهرة: وزارة الثقافة ، المركز الثقافى القومى ، دار الأوبرا المصرية ، ١٩٩٢ .
- ٣- أمال صادق و فؤاد أبوحطب . مناهج البحث و طرق التحليل الإحصائى فى العلوم النفسىة و التربوىة و الإجتماعىة . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٩٦ .
- ٤- بنشار ،ماكس . تمهيد للفن الموسيقى . ترجمة محمد رشاد بدران . القاهرة : دار نهضة مصر للطبع و النشر ، ١٩٧٣ .
- ٥- ديفى ، سيدرك ثورب التحليل الموسيقى . ترجمة سمحة الخولى . الطبعة الثانية القاهرة : المجلس الاعلى للثقافة . المشروع القومى للترجمة ، ٢٠٠٠ .
- ٦- رشا على طوموم . دراسة تحليلية لأسلوب تناول ألحان التراث فى أعمال بعض المؤلفين المصريين القوميين فى القرن العشرين . رسالة دكتوراه غير منشورة القاهرة : كلية التربية الموسيقىة ، جامعة حلوان ، ١٩٩٨ .
- ٧- زاكس ، كورت . تراث الموسيقى العالمىة . ترجمة سمحة الخولى . القاهرة : دار النهضة العربىة ، ١٩٦٤ .
- ٨- سمحة الخولى . الموسيقى الأوربية فى ق . ١٧ . محيط الفنون (٢) الموسيقى . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧١ .
- ٩- سهير ابراهيم شرقاوى . تاريخ و تذوق الموسيقى العالمىة فى العصر الكلاسيكى . القاهرة : جامعة حلوان ، كلية التربية الموسيقىة ، ١٩٩١ .
- ١٠- عواطف عبدالكريم و آخرون . معجم الموسيقى . القاهرة : مجمع اللغة العربىة ، ٢٠٠٠ .
- ١١- عواطف عبدالكريم . ملزمة التذوق الموسيقى . القاهرة : دار الأوبرا المصرىة ، ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ .
- ١٢- فيينى ، ثيودور . م . تاريخ الموسيقى العالمىة . ترجمة سمحة الخولى . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٠ .
- ١٣- لانج ، بول هنرى . الموسيقى فى الحضارة الغربىة من عصر الباروك الى العصر الكلاسيكى . ترجمة أحمد حمدى محمود . القاهرة : الهيئة العامة المصرىة للكتاب ، ١٩٨٠ .
- ١٤- محمد عبدالوهاب عبدالفتاح . فن التوزيع الأوركستراالى . القاهرة : مؤسسة روز اليوسف ، ٢٠٠١ .

- ١٥- محمد محمود سامى حافظ . قواعد الموسيقى الغربية و تذوقها . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦٧ .
- ١٦- هدى إبراهيم سالم . الآلات الأساسية فى الأوركسترا . القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٨ .
- ١٧- هدى سامى القطب . بيتهوفن بين الكلاسيكية و الرومانتيكية من خلال سيمفونياته التسع . رسالة ماجستير غير منشورة . القاهرة : جامعة حلوان ، كلية التربية الموسيقية ، ١٩٨٠ .
- ١٨- يختنريت ، هوجولا . الموسيقى و الحضارة . ترجمة أحمد حمدى محمود . القاهرة : الهيئة العامة المصرية للكتاب ، ١٩٩٨ .

ثانياً : المراجع الأجنبية

19. **Apel ,Willi** . *Harvard Dictionary of Music*. Second Edition . Cambridge: The Belknap Press of University Press ,1979.
20. **Arnold,Denis**. "Concerto"Art. in *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* .Editor Stanley Sadie .Vol.4. London : Macmillan Publishers Limited , 1980 .
21. **Barford , Philip** . *Beethoven Companion*. Edited by Denis Arnold and Nigel Fortune . London : Faber and Faber Limited , 1973 .
22. **Bookspan ,Martin**. *101 Master Pieces of Music and Their Composers*. New York : Ziff. Davis Publishing Company , 1973 .
23. **Boyden , David D**. *The History of Violin Playing* . London : Whitstable Litho, Ltd, 1975 .
24. **Ess , Donald H.Van**. *The Heritage of Musical Style*. New York : Holt , Rinehart and Winston . Inc ., 1970 .
25. **Ferris , Jean**. *Music The Art of Listening* . Fourth Edition. London. W.m.c.Brown Communications , Inc , 1995 .
26. **Finney ,Theodore M** . *A History of Music* . London : George G.HarraP, Co.Ltd , 1984 .
27. **Hickok , Robert** . *Exploring Music* . Fourth Edition . California , Irvine University : Wm.C.Brown Publishers , 1989 .

28. **Kennedy , Michael.** *The Oxford Concise Dictionary of Music* . Editor Joyce Bourne and Elizabeth Martin .Fourth Edition . New York : Oxford University Press, 1996 .
29. **Kerman , Joseph and Alan Tyson .** "*Beethoven*" *Art.* The New Grove's Dictionary of Music and Musicians . Editor Stanley Sadie . London : Macmillan Publishers , 1980 .
30. **Lang , Paul Henry.** *The Music Lover's Hand Book* . Editor Elie Siegmeister . London : Adam- Charles Black Limited , 1979 .
31. **Macpherson , Stewart .** *Form in Music* . London : Joseph William,Ltd.1930.
32. **May , Robin .** *Great Composers Beethoven* . London : The Hamlyn Publishing Group Limited , 1990 .
33. **Newman ,William .** *The Sonata in Classic Era* . Second Edition . New York : University of North Carolina , Norton Company, 1977 .
34. **Pestelli ,Giorgio.***The Age of Mozart and Beethoven.* New York : Cambridge University Press Ltd , 1974 .
35. **Pincherle , Marc.** *L.Van Beethoven* . Concerto Pour Violin Op.61. Partitions De Poche. Paris: Heugel ETCIE , 1983.
36. **Politoske ,Daniel T. and Martin Warner .** *Music* . Second Edition , New Jersey : Prentice – Hall, Inc , Englewood Cliffs , 1979 .
37. **Ratner , Leonard G.** *Classic Music* . New York : A Division of Macmillan Publishing Co., Inc ., 1980 .
38. **Sacher , Jack and James Eversole .** *The Art of Sound* . An Introduction to Music . 2nd Edition . New Jersey : Hall , Inc, Englewood Cliffs .
39. **Sadie , Stanley .** *The Grove Concise Dictionary of Music* , Editor Alison Latham . First Edition . London : Macmillan Publ., 1994.
40. **Schindler,Allan :** *listening to Music* . New York : Holt , Rinehart and Weston, 1980 .

41. **Scholes , Percy A .** *The Listener's History of Music* .
London : Oxford University Press,N.D .
42. **Scholes , Percy A .** "**Beethoven**" **Art** . *The Oxford Companion to Music* .Editor John Owen Werd. Tenth Edition .Oxford New York : Oxford University Press. , 1970.
43. **Scott ,Marion M .** *Beethoven*. London : J.M.Dent and Sons Ltd , 1934 .
44. **Simpson , Robert .** *A Companion to The Concerto* . Editor Robert Layton . New York : Adivision of Macmillan , Inc , 1989 .
45. **Slonimsky , Nicolas.** *Baker's Biographical Dictionary of Musician* . Sixth Edition . London : Collier Macmillan Publisheres,1978 .
46. **Stowell , Robin .** *Performing Beethoven* . New York : Cambridge University , 1996 .
47. **Tobin,J.Raymond.***The Concerto* . Editor Ralph Hill . London : Penguin Books Ltd , 1954 .
48. **Tovey,Donald Francis.** *Essays in Musical Analysis: Concertos*. Volume III . London: Camelot Press Ltd , 1978
49. **Tucker,G.M .** *The New Oxford Companion to Music* . Editor Denis Arnold. New York : Oxford University Press , 1990
50. **Turabian ,Kate L .** *A Manual for Writers of Term Papers ,Theses and Dissertations* 6thed .Chicago and London : The University of Chicago Press, 1996 .
51. **Veinus , Abraham .** *The Concerto* . London : Cassel and Company Limited, 1963
52. **Villiers Standford ,Charles and Cecil Forsyth .** *A History of Music* . London : Macmillan and Co., Limited , 1942 .
53. **Werner , Martin.** *Music* . Second Edition . New Jersey : Prentice – Hall , Inc., Englewood Cliffs, 1979 .
54. **Willoughby,David .** *The World of Music*.Mexico : Wm.C.Brown Publisheres , 1990 .

ملخص البحث

تعرض الكونشرتو لمراحل تطور عديدة خلال العصور الموسيقية المختلفة ، فلقد أطلقت هذه الكلمة على صيغ مختلفة من الموسيقى الغنائية و الآلية ثم أصبحت تعنى الحوار و التبادل فى العزف بين آلات الأوركسترا و الآلة المنفردة . يعتمد الكونشرتو كمؤلفة على براعة العازف المنفرد فى الأداء ، كما يحظى بأهمية كبرى بين المؤلفات الموسيقية حيث يحتاج إلى أوركسترا ذى مستوى عالٍ فى الكفاءة بجانب مهارة فائقة فى عزف الآلة المنفردة ، حتى يكون هناك تكافؤ بين الآلة المنفردة و الأوركسترا ، ومن أعظم من كتبوا كونشرتو لآلة الفيولينة (بيتهوفن ، مندلسون ، برامز ، تشايكوفسكى) و يعتبر كونشرتو الفيولينة و الأوركسترا مصنف " ٦١ " فى مقام (رى) الكبير لبيتهوفن هو الكونشرتو الوحيد الذى ألفه عام ١٨٠٦ و يعتبر هذا الكونشرتو الرائع عملاً تتكامل فيه كل العناصر الموسيقية الواضحة فى خيال بيتهوفن و لقد اختار الباحث هذا الكونشرتو لدراسة أسلوب بيتهوفن فى تناوله لتلك المؤلفة من حيث العناصر الموسيقية المختلفة .

● مشكلة البحث

على الرغم من أن بيتهوفن قد ألف كونشرتو واحداً للفيولينة و الأوركسترا إلا أن هذا الكونشرتو يعتبر من أهم الأعمال التى كتبت لهذه الآلة لما يتميز به من سمات منفردة ، مما دعا الباحث إلى تحليل ذلك العمل ، للوقوف على السمات المميزة لهذا العمل ، و إلقاء الضوء على أسلوب بيتهوفن فى تناوله لتلك المؤلفة .

● هدف البحث ..

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أسلوب بيتهوفن فى تأليف كونشرتو الفيولينة و الأوركسترا الوحيد له من حيث :

أولاً: التحليل العام:

و يشمل التونالية العامة ، العنصر الزمنى (السرعة – الميزان) ،
الصيغة (الأقسام الرئيسية للصيغة) ، تكوين الأوركسترا .

ثانياً: التحليل التفصيلي:

و يتضمن البناء الداخلى ، المادة اللحنية ، التونالية ، التكتيف النغمى
(النسيج – التحليل الهارمونى – الخطة الهارمونية) ، القوى التعبيرية
(مصطلحات التعبير – أدوات التظليل – المنحنى التعبير) ، التوزيع
الأوركستراالى (توزيع الألحان و المصاحبة – العلاقة بين الآلة المنفردة
و الأوركسترا – مضاعفة الأداء – الألوان الصوتية) ، أساليب الأداء .

● المنهج :

وقد اتبع الباحث فى هذه الدراسة المنهج الوصفى (تحليل محتوى) ، و ذلك من
خلال الكونشرتو موضع الدراسة .
وقد تضمنت هذه الدراسة أربعة فصول كالتالى :

الفصل الأول : مشكلة البحث والدراسات السابقة

يتضمن مبحثين :

المبحث الأول : يتناول مشكلة البحث و هدفه و أهميته و حدوده
و منهجه و مصطلحات البحث .
المبحث الثانى : يعرض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع
البحث .

الفصل الثانى : الإطار النظرى :

يتضمن ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : يعرض العصر الكلاسيكى و القيم الجمالية لهذا
العصر ، و الظروف الاجتماعية و السياسية التى أدت لظهور الفن
الكلاسيكى ، كما يعرض السمات العامة لموسيقى ذلك العصر .

المبحث الثاني : يعرض تاريخ تطور الكونشرتو منذ نشأته و حتى العصر الكلاسيكى ، كما يعرض كونشرتو الفيولينة و الأوركسترا عند بيتهوفن .

المبحث الثالث : يتناول السيرة الذاتية للودفيج فان بيتهوفن .

الفصل الثالث : الإطار التطبيقي

يتضمن الدراسة التحليلية لكونشرتو الفيولينة و الأوركسترا لبيتهوفن كالاتى :

- ١- تحليل الحركة الأولى من الكونشرتو .
- ٢- تحليل الحركة الثانية من الكونشرتو .
- ٣- تحليل الحركة الثالثة من الكونشرتو .

الفصل الرابع : النتائج والتوصيات

يتضمن نتائج البحث و التوصيات المقترحة و أهم المراجع العربية و الأجنبية و ملخص البحث باللغة العربية و الإنجليزية .

• نتائج البحث :

وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها :

أولاً : التحليل العام :

- ١- التونالية العامة : استخدم بيتهوفن التونالية المقامية للسلام الكبيرة .
- ٢- العنصر الزمنى : السرعة ثابتة طوال حركات الكونشرتو الثلاث ، و الموازين المستخدمة بسيطة وثابتة طوال كل حركة و إن كانت تتغير طبقاً لتغير الحركات الثلاث لتلائم طبيعة كل حركة .
- ٣- تكوين الأوركسترا : تكوين الأوركسترا عند بيتهوفن تكوين كلاسيكى ثنائى و إن اختلفت الحركة الثانية فى إضافة آلات تصوير مختلفة لتلائم الطبيعة الغنائية لهذه الحركة .

٤- الصياغة : تتنوع الصياغة التي استخدمها بيتهوفن في كل حركة من حركات الكونشرتو ، ولقد ألتزم فيها بالتقسيم الكلاسيكي الشائع إلا أنه خرج عن هذا الأسلوب الكلاسيكي في الحركة الثانية حيث تحوى التتويجات على إستطرادين لحنيين يضيف نوع من التغيير على هذه الحركة .

ثانياً : التحليل التفصيلي للكونشرتو :

- ١- البناء الداخلى : جاء تقليدى و يتفق إلى حد كبير مع تقسيم الصوناتا الشائع فى العصر الكلاسيكى ، حيث جمع فيه بين استخدام التقسيم غير المنتظم الذى يخرج فيه عن الإطار الكلاسيكى وبين استخدام التقسيم المنتظم والمعروف ككلاسيكياً .
- ٢- المادة اللحنية : قامت على نماذج و موتيفات لحنية ، يغلب عليها حركة الأربيج والحركة السلمية والقفزات واستخدام الحليات .
- ٣- التونالية : استخدم بيتهوفن التونالية المقامية للسلام الكبيرة و الصغيرة ، وكانت العلاقة المسيطرة هى علاقة الثالثة والرابعة والخامسة .
- ٤- التكثيف النغمى : النسيج الغالب هو الهوموفونى ، و استخدم الهارمونيات الدياتونية سواء أساسية أو فرعية ، و استخدم تألفات السادسة الزائدة و النابوليتان و التطعيم و اللمس ، كما استخدم التحويل بالتألف المشترك و التحويل الكروماتى .
- ٥- القوى التعبيرية : استخدم بيتهوفن مصطلحات تعبيرية متنوعة ومعبرة وإن خرج عن ذلك فى عرض الموضوع الأول ، كما استخدم مستويات تظليل متنوعة تبدأ من الأداء الهامس PPP. إلى الأداء القوى جداً FF. ، و السمة الغالبة عند بيتهوفن هى التفاوت فى استخدام مستويات القوى التعبيرية بين آلات الأوركسترا ، أما المنحنى التعبيرى فمتنوع يتسم بالبداية الهادئة

يليهما التذبذب والتوتر مع ظهور ذروات تعبيرية فى جميع أقسام الحركتين الأولى والثالثة وتظهر هذه الذروة فى بداية ونهاية الحركة الثانية .

- ٦- التوزيع الأوركستراالى : بشكل عام يسند بيتهوفن للألة المنفردة ولمجموعتى النفخ الخشبى والوتريات أداء الأفكار اللحنية الرئيسية ، ولقد ساوى بيتهوفن بين الألة المنفردة و الأوركسترا فى أداء الألحان ، و غالباً ما استخدم بيتهوفن مضاعفة الأداء بين مجموعة الوتريات و مجموعة النفخ الخشبى ، و السمة الغالبة عند بيتهوفن هى المزج بين الألوان الصوتية سواء بين اللون الوترى واللون الخشبى أو بين اللون الخشبى واللون النحاسى .
- ٧- أساليب الأداء المستخدمة لآلات الأوركسترا : تتنوع أساليب الأداء التى استخدمها بيتهوفن لآلات الأوركسترا من أجل توظيفها لاستخراج ألواناً صوتية تخدم عملية التعبير .



Helwan University
Faculty of Music Education
Theory and Composition Department

**Beethoven's Violin Concerto Op " 61 "in D . Major
An Analytical Study**

Thesis Submitted by

Ehab Yousof El-Sayed Mostafa

In fulfillment of Master Degree in Music Education,
Theory and Composition Department

Supervisors

Prof. Dr. Hoda Ibrahim Salem

Prof. Dr. in Theory and
Composition Department
Faculty of Music Education
Helwan University

Assis. Prof. Rasha Ali Tomoum

Assistant Prof.Dr. in Theory and
Composition Department
Faculty of Music Education
Helwan University

Dean of the Faculty

Prof. Dr. Nabil Shoura

Cairo
2005

THANKING

I wish to express my thanks to the Academy of Scientific
Research and Technology for it's support in preparation
of the thesis .

The Researcher

Summary

The Concerto has been exposed to several stages of development along the different musical eras ,This term "concerto" was originally used to indicate to different forms of vocal and instrumental music , Then it meant dialogue and exchange in playing among the orchestral ensemble and the solo instrument .

The Concerto as a composition depends on virtuosity in performance as it get great importance among the musical composition and this requires high level and proficient orchestra . Among the greatest composers who wrote concerto for violin were (Beethoven – Mendelssohn – Brahms – Tchaikovsky) .Beethovens only concerto for violin and orchestra op61 in D in 1806 is considered a masterpiece which contained all the brilliant musical elements in Beethoven's imagination . The research has chosen this concerto to be studied and analysis to shed the light on Beethoven's style in dealing with this composition

The research problem :

Although Beethoven has composed only one concerto for violin and orchestra , It is considered one of the most important works written to this instrument as it's marked by its unique musical aspects .That's what made the researcher chose this work to analyse with its unique features and made him also shed the spot on Beethoven's style on dealing with it .

Research Aim :

This research aims at identifying Beethoven style in composing his only violin concerto through the analytical study .

The curriculum :

In this study , the researcher followed the descriptive curriculum (analysis) through the concerto , position the study which contained four chapters as follows :

Chapter One : The research Problem and the previous studies : Included two section as followed :

Section One : Handles the research problem, its objective, its question, its importance, the limits, curriculum and the items of the research.

Section Two: Show the previous studied relating to the subject of the researcher .

Chapter two : The theoretical framework :

Section One : The Classical Era

Shows the classical era with its traditions and the social and political circumstances which led to the appearance of the classical art .As it also shows the general features of the music relating to that era .

Section Two: The classical concerto

Shows the history of the concerto development since its originality till the classical era and also exposes the violin concerto and the orchestra for Beethoven .

Section three: Ludwig Van Beethoven biography

Chapter three : The practical Framework :

This chapter exposes the analytical studies of Beethoven's violin concerto and the orchestra as follows :

1-Analysis of the first movement from the concerto .

2-Analysis of the second movement from the concerto .

3- Analysis of the third movement from the concerto

Chapter Four :

Includes the research conclusions, the recommendations as well as the research summary in both Arabic and English Languages
Bibliography

Results and recommendations :

The researcher could reach to several results through the following elements :

Firstly : The General analysis :

- 1- **The General Tonality** : Beethoven used the tonality of the scales of major .
- 2- **The Time element** : Tempo and time signature steady and if it was Speed and time signature change according to the concerto movements .
- 3- **Orchestra Formation** : For Beethoven, it was dual classical formation .
- 4- **The Form** : The form, that Beethoven used in each movement of the concerto, varies .

Secondly : The details analysis of the concerto :

- 1- **The inner structure** : On general the form is balance in the classical framework .
- 2- **Tone Material** : Based on figures and motives .
- 3- **Tonality** : Beethoven used the major and minor scales
- 4- **Tone Density** : The most common texture is Homophonic, it was used in the classical era, Beethoven used the diatonic harmony either principal or subcommittee traid, with seventh and with its inversion, Augmented sixth, The Neapolitan, the alteration, as also he used modulation with a pivot chord and the chromatic chord .
- 5- **The Expressive Forces** : Beethoven used very varied expressive levels beginning with the ppp to the ff and the most common aspect for Beethoven is the dissimilarity in using the levels of the expressive forces between the orchestra instruments but the expressive curve was varied and relating to express the concerto movements .

6- The Orchestra Distribution : Generally, Beethoven ascribed the main themes to the woodwind and the strings, as Beethoven adjusted the solo instrument and the orchestra in performing the themes, mostly Beethoven doubled the performance between the groups of the woodwind and the strings, doubling the performance is mostly associated with equivalent instrument to increase the sound density as Beethoven used the separated and mixture colors .

7- The performing Style used in the orchestra instruments:

Beethoven used the varied styles of performance of the orchestra instruments and functioned it to get the tone colors which serve in the expressive process .