

الفصل الثانی

الأسلوب الرومانسى
الحب على ضوء القمر

زكريا أحمد
محمد القصبجى
رياض السنباطى
محمد عبد الوهاب
فريد الأطرش

يبين التفسير الاجتماعي للغناء العربي، ارتباطه بالحالة الاقتصادية للمجتمع، فارتفع مع ارتفاعها وهبط مع هبوطها كما ارتبطت أغنيات فترة الحرب العالمية الأولى بالعمد وأهل بورصة القطن، الذين نزلوا «مصر» لبيعوا الأوراق الحمراء أى الجنيهات العشرة فى الملاهى ومواخير الغناء الهابط. وظهرت الطبقة المتوسطة والثقفة التى حملت قدرا كبيرا من الرومانسية فأقبلت على الأغنيات التى كتبها شاعر تربى على الفن الصحيح واعتبر المرأة كائنا روحيا رفيعا لا مجرد جسد. وتغيرت الإشارة إلى المرأة وأصبحت الأغاني تخاطبها فى صيغة المذكر لا المؤنث وقد تحولت من جسدياتها إلى نوع من المعبود فظهر مع هذا الفكر الغنائى الرومانسي ملحنون من نفس الطبقة المثقفة عبروا عن الكلمات برومانسية أيضا، وتركوا لنا ثروة من الغناء الرصين الراقى الذى يقدره المؤرخون وجعلوا منه نموذجا للغناء الصحيح ومقياسا للغناء الإيجابى الذى لا يتنافر مع الوجدان العربى والروحانيات الشرقية.

من الأغنيات الرومانسية التى لحنها زكريا أحمد (١٨٩٦ - ١٩٦١) من تأليف بيرم التونسي (١٨٩٣ - ١٩٦١) وغنتها أم كلثوم «أنا وانت، أنا وانت، كل الأحبة اتنين اتنين، آه من لقاك من أول يوم» «حبيبى يسعد أوقاتى» «يا مليكى الحسن سجد لك» «أنا فى انتظارك» «أنا ليه اتجاسر واعتبتك» «ايه اسمى الحب أنا ما اعرفش» «الأولة فى الغرام والحب شبكونى» «فى نور محياك الهنى» «أهل الهوى» «الأمل» «الورد جميل» «حبيب قلبى وافانى» «هو صحيح الهوى غلاب» «يا ورد يا للى الندى» «مالك يا قلبى حزين اليوم» ومن تأليف أحمد رامى (١٨٩٢ - ١٩٧٩) لحن الشيخ زكريا أحمد لأم كلثوم «ياما أمر الفراق» «ياللى تشكى م الهوى» «شكائى نوحك بكيت» «يا بشير الإنس غنى» «يا ليل نجومك شهود» «أنا كنت أحب الشكوى إليك» «ناسيه ودادى وجافيانى» «يا فرحة الأحباب بالأنس لما طاب» كما لحن لها «جمالك رينا يزيد» «وليه عزيز دمعى تزله» «أكون سعيد لو شفقتك يوم» و«العزول فايق ورايق» والأربعة من تأليف حسن صاغى.

لحن أحمد صبرى التجريدى لأم كلثوم «خايف يكون حبك فى شفقة عليه» و«الحب كان من سنين» و«شفت يعينى ما حدش قالى» و«طلع الفجر ولاح».

أما محمد القصبجى (١٨٩٢ - ١٩٦٦) فقد لحن لأم كلثوم من تأليف أحمد رامى «متنا فى حبك يا نور العين» و«هايم فى بحر الحياة» و«أخذت صوتك من روحى» «تراعى غيرى وتبتسم وانا ذنبى ايه» «تشوف أمورى وتتحقق وبرضه مش عايزه تصدق» «خيالك فى الأنام حلمى» و«زارنى طيفك فى منامى» و«سكت والدمع اتكلم» و«صدق وحبك مين يقول م القلب للقلب رسول» «قلبك عذرنى ورومانى» «ولحد امتى حتدارى حبك» «ياريتنى كنت النسيم اللى يداعب شعورك»

«أحبك وانت مش داري» «إن كنت أسامح وانسى الأسيّة» «حبيت ولا بانش عليه ووقعت
والحق عليه» «خلى الدموع دى لعيني» «الشك يحيى الغرام» «بعدت عنك بخاطري عشان يزيد
اشتياقي» «يا روحى بلا كتر أسيه» «أحب أقول اللي فى بالي» «انت فاكرانى واللا نسيانى»
«خاصمتنى وانا حيران من أمر الخصام» «عنيه فيها الدموع» «محتار يا ناس فى دى الغرام» «يا
عشرة الماضى الجميل ياريت تعودى» «يا فايتنى وانا روحى معاك» «ياللى انت جنبى وانت
بعيد» «ياللى جفاك المنام» «ياللى شغلت البال يا ريت أكون على بالك» «روح كلامك من حنينى»
«ليه تلاوعيني وانت نور عيني» «فين العيون اللي سبتنى» «ياما شكيت من اللي ف قلبى» «طالت
ليالى البعاد» «حيرانه ليه يا دموعى من أسايا» «منيت شبابى بالنعيم ويا الحبيب» «نامى نامى يا
ملاكى» «ياللى صنعت الجميل» «يا نجم مالك حيران» «يا للى جفيت ارحم حالى» «حرمت اقول
بتحبينى احسن يا روحى تجافينى» «مدام تحب بتنكر ليه» «يا فؤادى غنى ألحان الوفا» «رق
الحبيب» «عطف حبيبي وهناني» «مرت الأيام فى تيارها» «يا للى انحرمت الحنان».

كما لحن لها القصبجي من تأليف بيرم التونسي «تبعيني ليه» «ينوبك ايه من تعذبي».

أما رياض السنباطى (١٩٠٦ - ١٩٨١) فقد لحن لأم كلثوم مجموعة كبيرة من الأغنيات التي كتبها
شاعر الرومانسية أحمد رامى منها «افرح يا قلبى» «النوم يداعب عيون حبيبي» «على بلد المحبوب»
«قضيت حياتى حيرى عليك» «لما انت ناوية تهاجريني» «فاكر لما كنت جنبى» «يا طول عنابى
واشتياقي» «أفكر فيه وينسانى» «غلبت أصالح فى روحى» «هلنت ليالى القمر» «ح اقبله بكرة» «ياللى
كان يشجيك أنينى» «سهران لوحدى» «يا ظالمنى» «عودت عيني» «دليلي احتار» «هجرتك» «حيرت
قلبي معاك» بالإضافة إلى القصائد التي أتى ذكرها فى موقع آخر هنا.

ولحن لها من تأليف «بيرم التونسي» «ظلمونى الناس ظلمونى» «شمس الأصيل» «الحب كده»
ومن تأليف عبد الفتاح مصطفى (١٩٢٤ - ١٩٨٤) «لسه فاكر» «ليلى نهارى» «أقولك ايه عن
الشوق يا حبيبي» كما لحن لها من تأليف عبد الوهاب محمد (١٩٣٠ - ١٩٦٦) «حسيبك للزمن»
ومن تأليف عبد المنعم السباعى (١٩١٨ - ١٩٧٨) «أروح لمين».

أما بليغ حمدى (١٩٣١ - ١٩٩٣) فلحن لأم كلثوم «حب إيه» «أنا وانت» «حكم علينا الهوى»
وكلها من تأليف عبد الوهاب محمد كما لحن لها «أنساك» «كل ليلة وكل يوم».. «بعيد عنك»
وكلها من تأليف مأمون الشناوى (١٩١٤ - ١٩٩٤) كما لحن لها «سيرة الحب» «فات الميعاد»
«ألف ليلة وليلة» وكلها من تأليف مرسى جميل عزيز (١٩٢١ - ١٩٨٠) كما لحن لها «الحب
كله» من تأليف أحمد شفيق كامل (ولد فى عام ١٩٢٣).

ولحن محمد عبد الوهاب (١٩٠٧ - ١٩٩١) لأم كلثوم «أنت عمري» «أمل حياتى» «ليلة حب»
«أنت الحب» «فكرونى» «ودارت الأيام».

ولحن لها «محمد الموجي» (١٩٢٣-١٩٩٥) «للصبر حدود» «أسأل روحك» كما لحن لها سيد
مكاوي (١٩٢٨-١٩٩٧) «يامسهرنى».

أما الأغاني الرومانسية التي غناها محمد عبد الوهاب فهي كثيرة منها ما كتبه حسين
السيد (١٩١٦-١٩٨٣) وهي «أجرى أجرى» «أحبك وأنت فاكرنى» «أحبه مهما أشوف
منه» «اسمح وقل لى» «أشكى لمن الهوى» «افتكرنى» «أفرحى وغنى» «أنا اللي طول عمرى
ما حبتش» «أنت أنت» «إيه جرى يا قلبى ايه» «بفكر فى اللي ناسينى» «بلاش تبوسنى فى
عينيه» «تراعينى قيراطه» «الحبيب المجهول» «حبيبي لعبته» «حياتى أنت» «خى خى»
«الدنيا سيجارة وكأس» «شيكونى ونسيونى قوام» «عاشق الروح» «علشان الشوك اللي فى الورد
«على إيه بتلومنى» «عمرى ما حنسى يوم الاثنين» «فين طريقك فين» «قلبي بيقوللى كلام»
«قوللى عملك ايه قلبى» «الكاس بين ايديه» «كان أجمل يوم» «كنت فين تايه وغايب» «لأ
مش أنا اللي ابكى» «ما اقدرش أنساك» «هليت يا ربيع» «ياللى نويت تشغلنى» «يا مسافر
وحدك».

ومن تأليف أحمد رامى غنى محمد عبد الوهاب من ألحانه «أحب عيشة الحرية» «إن كنت
تفتكرى ولا تنسى» «آه يا ذكرى الغرام» «حنانك بى يا ربى» «سكت ليه يا لسانى» «صعبت عليك»
«ضحيت غرامى» «طال انتظارى» «طول عمرى عايش لوحدى» «الظلم ده كان ليه» «غاير من اللي
هواكى» «كروان حيران» «إن كنت تفتكرى وللا تنسى» «مشغول بغيرى» «الميه تروى العطشان»
«نادانى قلبى إليك» «هان الود» «ياللى شجاك الأنين» «يا دنيا يا غرامى» «يالوعتى يا شقايا»
«ياوابور قوللى» «يا وردة الحب الصافى».

وغنى من ألحانه وتأليف مأمون الشناوى «إنت وعزولى وزمانى» «انسى الدنيا» «آه لو عرفت
المخبى» «آه منك يا جارحتى» «ردى عليه» «على بالى يا ناسينى» «قابلهت وياريت ما قابلهت» «من
قد إيه كنا هنا».

أما أمير الشعراء أحمد شوقي (١٨٦٩-١٩٣٢) فقد كتب لمحمد عبد الوهاب عدة أغنيات
باللهجة المصرية العامية وهي «دار البشائر» «قلبي غدر بى» «سيد القمر فى سماه» «يا ليلة الوصل
استقنى» «اللى يحب الجمال» «النبي حبيبك ما تحرمش الفؤاد منك» «شبكنى قلبى» «فى الليل
لما خلى» «يلبل حيران» «النيل نجاشى» بالإضافة إلى العديد من القصائد.

ولحن محمد عبد الوهاب «كل اللي بينا انتهى» و«يا فرحة القلب المشتاق» وغنت نور الهدى
من ألحانه «أضحك لمن» «حتشوفى إيه يا عيونى» «الدنيا ساعة وصال» «قولوا لشاكي الهوى»
«ما تقوللى مالك محتار» كما غنت هدى سلطان «رجع الهوى تانى» «نام يا حبيب قلبى» من

ألحانه وغنى عبد الحليم حافظ «أنا لك على طول» «أهواك» «ايه ذنبي إيه» «توبة» «شغلوني» «ضى القناديل» «ظلموه» «عقبالك يوم ميلادك» «عشانك يا قمر» «فوق الشوك» «قوللى حاجة» «كنت فين» «نبتدى مئين الحكاية» «الوى الويل» «يا خلى القلب» «يا قلبى يا خالى» وغنى من ألحانه عبد الغنى السيد «أنا وحدى ياليل سهران» «آه من الزمان» «بكرة حتندم» «جبال الكحل» «الحلو شاور لى بمنديله» «عمر الحب مالهش نهاية» «ياللى غرامك حلالى» وغنت فائزة أحمد من ألحانه «بريئة» «بصراحة» «تراهنى» «تهجرنى بحكاية» «حمال الأسية» «خاف الله» «راجع لى من تانى» «وقدرت تهجر» وغنت وردة الجزائرية من ألحانه «أسأل دموع عينيه» «أندة عليك بالحب» «بعمرى كله حبيتك» «فى يوم وليله» و«لولا الملامة».

وغنت ليلى مراد من ألحانه الرومانسية «اتمخبرى يا خيل» «أروح لين بس يا ربى» «آه لو تعرف المخبى» «جواب حبيبي» «الحب جميل» «حيران فى دنيا الخيال» «الدنيا غنوه» «سألت عليه» «الشاغل المشغول».

أما الأغاني الرومانسية التى لحنها وغناها فريد الأطرش (١٩١٠ - ١٩٧٤) فهى كثيرة منها ما كتبه يوسف بدروس (١٩٠٨ - ١٩٨٧) مثل «أبكى يا عين» «أحلف لك» «آخر كدية» «أعمل ايه» «إمتى تعود» «أنا قلبى بيقولك» «أنساك وافتكرك تانى» «بتسألينى عن حالى» «يحب من غير أمل» «حبيبي فين» «حبيت وكان» «راح يجى يوم وتحينسى» «صديقنى» «طلع الفجر» «عتاب الحبيب» «عرفت مقدارك» «عمرى ما حأقدر أنساك» «قوللى ايه اقول لك» «كفاية أشوفك» «ليه يا روحى» «من يوم جفانى» «نداء الحبيب» «وحياتك» «يا فرحتى يوم ماتحبنى» «يا نسمة تسرى» «يوم اللقاء».

وكتب له مأمون الشناوى «أنا كنت فاكرك ملاك» «أنا واللى بحبه» «أنا وانت. أنا وانت» «أول همسه» «بحبك انت» «بدور عليك» «بعد اللى كان» «بنادى عليك» «تقول لأ» «جميل جمال» «حفضل أحبك» «الحب كفاية علينا» «الحب لحن جميل» «حبنى قد ما تقدر» «حبيب العمر» «حكاية غرامى» «خليها على الله» «الربيع» «سافر مع السلامة» «سنة وستين» «القلب قلبى» «لا فرحت يوم وياك» «ليه دايم ما عرفش» «مقدرش أقول آه» «نجوم الليل» «يا قلبى يا مجروح».

وكتب له عبد العزيز سلام (١٩١٥ - ١٩٨٤) أغنيات «ادبنى ميعاد» «ان حبتنى» «بقى عايز تنسانى» «جرى ايه يا عزالنا» «الحبيب الجميل» «حبيب القلب» «خدى قلبى» «دايم معاك دايم» «سألنى الليل» «عنيّه بتضحك» «قسمة» «كفاية يا عين» «لو تسمعى» «ليه أنا بحبك» «مخاصمك يا قلبى» «مين يعرف» «واحدة واحدة» «وياك وياك» «يا جميل يا جميل» «ياللى قلبى بيناديكى» «يفيد بإيه الأنين».

وغنى من أحنانه وتأليف بيرم التونسي «أحبابنا يا عين» «تطلع يا قمر بالليل» «حبيب ولكن ما بقولشى» «صونى الخدود» «غالى يا بوى» «لقا الأعبة» «نار الهوى» «يللا سوا» «تهون عليك».

وكتب له مرسى جميل عزيز أغنيات «اسمع.. اسمع» «أنا وانت وبس» «زمان يا حب» «يا حبابي يا غايبين» «قلبي وعيني اختاروا» «مانحرمش العمر منك».

أما حسين السيد فكتب له أغنيات «ارحمنى وطمنى» «قالت لى بكره» «يابو ضحكة جنان» «ياويلي من حبه».

وكتب له صالح جودت (١٩١٦ - ١٩٧٦) «حكاية العمر كله» «يا زهرة فى خيالى» «يامالكه القلب فى إيدك».

وكتب له أنور عبد الله (ولد ١٩١٩) «أنا بلبل» «أنا وئت لوحدنا» «اياك من حبي». ولحن فريد الأطرش وغنى عددا من القصائد أيضا.

أما أحنانه لغيره فهى «يا لياى البشره» «يا بدع الورد» «ياللى هواك شغل بالى» «أهوى» «رجعت لك» «لياى الأنس فى فيينا» «نويت أدارى آلامى» «يا بدع الورد» «يا حبيبي تعالى الحقتنى» «يا ديرتى» «ياللى هواك شاغل بالى» «يا نار فؤادى» وكل هذه الأغاني بصوت أسمهان.

كما لحن «يا ساعة بالوقت اجرى» «إن جيت للحق» لنور الهدى ولحن «بيحبنى وبحبه» «أحبك يا نى» لصباح ولحن «يا مجريين الهوى» «ما يكونش ده» لشادية ولعادلى مأمون لحن «أنت واحشنى» وعبد اللطيف التلبانسى «الكلمة الحلوة» لمحرم فؤاد» «ياواحشنى رد عليه» «وشهر زاد» «إدبنى ميعاد وقابلنى».

ويعد محمد الموجى وبلغ حمدى وكمال الطويل فرسان اللحن الرومانسى الجميل وقد تركوا لنا تراثا هائلا من الأغاني والقصائد.

لحن محمد الموجى لعبد الحلیم حافظ أغنيات رومانسيه منها «ياواحشنى وبعذك حيرنى» «الحق عليه اللى عرفتك» «ظالم» «الجمال هو» «الليل أنوار وسمر» «بسم الفجرية» «سلامات ازيكم» «خليك معايا» «صافينى مرة» «بتقوللى بكرة» «ياللى الهوى خالك» «ايه فكرك لو يتعاهد قلبى» «اسبقنى يا قلبى» «كامل الأوصاف» «لو كنت يوم على قلبى تهون» «أحن إليك» «ياقلبي حبنى» «ليه تشغل بالك» «أقول ما أقولشى» «لو كنت يوم أنساك» «كان فيه زمان قلبين» «حرام يا نار» «مشغول» «الحب بيسأل» «الليالى» «حبك نار» «مغرور» «أحبك» «جبار».

ومن الأغنيات الرومانسية التى لحنها محمد الموجى «شباكنا ستايره حرير» «بوست القمر» «غاب

القمره «قلبي إليك ميال» «حيران» «ليه يا قلبي ليه» «تمر حنة» «اللى روحى معاه» «غالى عليها» «أمانة يا بكرة» «وانت عنى بعيد» «يا حبيبى قوللى آخره جرحى ايه» «وايه هو ده».

أما كمال الطويل فقد ترك لنا ألحانا رومانسية كثيرة منها ما غناه عبد الحليم حافظ مثل «يوم وارتاح» «أسمر يا اسمراني» «على قد الشوق» «هى دى هيه» «كفاية نورك على» «حلفنى» «صدفة» «ببنى وبينك إيه»، «اللى انشغلت عليه» «حبيب حياتى» «فى يوم من الأيام» «بيبع قلبك» «أبو عيون جريئة» «بتلومونى ليه» «فى يوم فى شهر فى سنة» «جواب» «راح.. راح» «بعد ايه» «الحلوة» «بلاش عتاب».

ومن ألحانه الرومانسية أيضا «بان عليه حبه» «مال القمر ماله» «منسية» «لأ يا قلبي لأ» «ساعات» «استناني» «ليه خلتنى أحبك» و«سامحنى تبت» «طول عمرى بحبك».

ولحن بليغ حمدى أغنيات رومانسية أيضا منها ما غناه عبد الحليم حافظ مثل «تحونوه» «أعز الناس» «زى الهوى» «موعود» «أى دعمة حزن لا» «مداح القمر» «حاول تفتكرنى» «خايف مرة أحب» «الهوى هوايا».

ومن الألحان الرومانسية لبليغ حمدى «ما تحبنيش بالشكل ده» «مرايتى» «وف وسط الطريق» «ردوا السلام» «مالي بالأحزان» «كان يا ما كان» «أنا بعشقتك» و«النبي وحشتنا» «كل شىء راح وانقضى».

من الألحان الرومانسية لحلمى بكر «ماظنن يا حبيبى» «مهما الأيام» «بس أما تيجى» «يا خيره» «على عينى» «ما عندكش فكرة» «فكرة» «يا صيرة».

ولحن الأخوان رحباني أغنيات رومانسية غنتها فيروز منها «بكتب اسمك يا حبيبى» «جلبيه النسمة» «حبيتك بالصيف» «يامرسال المراسيل» «علمونى» «حبيبى بدو القمر» «كيف حالك يا جار» «قمره يا قمره» «يا قمر أنا وياك» «غالى الذهب غالى» «هيلا يا واسع» «سنى عن سنى» «نسم على الهوى» «يا ناظر القمرية» «حيدوا الحلوين» «وقف يا اسمر» «لا لا ولا لا».

ومن الأغاني الرومانسية التى لحنها أحمد صدقى «فاكراك ومش هنسالك» «أجمل سلام» «سماح» «يا مسافر وناسى هواك» «فتح الهوى الشباك».

ولحن سيد مكاوى «ولو انك يا حبيبى بعيد» «أوصيك بيه» «أنا هنا يا بن الحلال» «شعورى ناحيتك» «عندك شك فى ايه» «وحياتك يا حبيبى» «حلوين من يومنا» «وتفرق كثير يا حبيبى».

ولحن محمود الشريف «تلات سلامات» «ليالى العمر محدودة» «حلو وكداب» «أوصولى الحب» «بتسألينى بحبك ليه» «ايه فكر الحلو بيه» «البيض الأمانة» «بايعنى ولا شارينى». «بياع الهوى

راح فين» «القلب والا العين». «يا عطارين دلونى» «أحب أسمك» «من بعيد يا حبيبي باسلم»
«أطلب عنيا».

ومن الألحان الرومانسية لمحمد فوزى «الشوق الشوق» «ليا عشم» «الزهور» «روحى وروحك» «تملى فى قلبى» «تعب الهوى قلبى» كما لحن «لامونى» «يا أعز من عيني» «وكل دقة فى قلبى».
ولحسن عبد العظيم محمد «زى ما أكون عطشان» «كل أطبا القلب» «وشك حلو عليه» «زى نور الشمس» «بالسلامة يا حبيبي» «ياليلة ما جانى الغالى» «فى قلبى غرام» «دوينى دوب يا هوى».

لحن رومانسى.. حبيب قلبى وافانى

«حلم» أو «حبيب قلبى وافانى» مونولوج تنفرد أم كلثوم بأدائه. كتب كلماته بيرم التونسي من قصة لها بداية ووسط ونهاية وهى العناصر التى تتكون منها القصة القصيرة كما يراها أساتذة الأدب ونقادها.

أما البداية فى هذا المونولوج فهى خبر يسوقه المؤلف للمستمع إذ يبلغه أن «حبيب قلبى وافانى فى مياعده ونول بعد ما طول بماعده» ويصف المؤلف اللقاء فى وسط القصة ويتوسع فى وصف ما دار فيه، فالأحداث متصاعدة مشوقة تصور حوارا «يقوللى.. وأقولله»

أما النهاية فيسوقها كمفاجأة، فقد كانت الأحداث تمثل حلما رآه النائم وكان يتمنى أن يكون علما.

لحن الشيخ زكريا أحمد القصة برومانسية فقد مهد للغناء بجملة من المقام المستعمل فى اللحن «السوزناك» لها طابع رومانسى يمهّد لغناء أم كلثوم.

ثم لحن مقدمة القصة فى شكل خبرى فنسمعه كأنه أضاف كلمة وهمية هى «مادرتوش»؟! «مش حبيب قلبى وافانى فى مياعده» فهو خبر لا ينقص الأداء فيه نعمة إبلاغ الأخبار الهامة. وفى عنصر الوسط من القصة الغنائية القصيرة لحن حوارا عاطفيا رومانسيا «بقى يقوللى.. وأنا أقولله» «يقولى كنا.. أقول له كنا» لكن الرد دائما نغمته أكثر ارتفاعا من نعمة السؤال فهو تأكيد للمعنى المردود به «فإذا قاللى قد ايه حبك؟.. كان الجواب فوق ما تتصور وإذا قال خايف لتنسانى» كان الرد سريعا وقويا «مستحيل أقدر».

أما لحنه لجملة «سلام مشتاق لمشتاق» فهى عودة إلى الأسلوب الكلاسيكى فى الغناء حيث القفلة الحارقة.

وفى مقطع «نسينا الدنيا» صوّر حالة من الشجن يطير فيها المحبان إلى السماء حيث ترفرف أرواحهما فى عشق وهيام، وقد بلغ الشيخ زكريا قمة التصوير للمعنى فى كلمة «علينا» حتى

صور «العلو» درجات متتالية واقترب من ذلك في الوصف التمثيلي المسرحي ، وذكرنا بعبارة «عشان ما نعلا ونعلا ونعلا .. لازم نطاطى نطاطى نطاطى» التى لحنها سيد درويش فى مسرحيته «العشرة الطيبة».. وجسد لنا فيها أسلوب الالتزام بتصوير المعنى ببساطة وبأقل قدر من جماليات الغناء العربى.

ويواصل لحن الشيخ زكريا الغناء تحت ضوء القمر والنجوم المؤانسة والغضون الهامسة إلى أن يصل للفصل الأخير من الرواية أى فى عنصر النهاية ليبلغنا أن الحدوتة كانت مجرد منام أو هى حلم وطار.

وفى الأعمال الدرامية دائما تأتى النهاية أسرع من باقى الأحداث وكما كتب بيرم التونسي نهاية الحدوتة فى إيقاع أكثر سرعة من إيقاع الأبيات الساردة أو الحاكية فيها ، لحنها الشيخ زكريا فى تتابع سريع ، وفى السطر الأخير التزم بمواصفات الألحان المسرحية التى مارسها كثيرا ، والهدف هو إعلان المستمع بأن القصة قد انتهت ليعلو التصفيق الحاد.

تميزت ألحان الشيخ زكريا أحمد بالالتزام بالتعبير عن المعانى التى يلحنها فى مناخ التطريب بلكنة مشايخ الغناء والمبتهلين وكما اهتم بالدور والطقوقة اهتم أيضا بالمونولوج الرومانسى.

لحن رومانسى.. رق الحبيب

«رق الحبيب وواعدنى» كتبها رائد الأغنية الرومانسية أحمد رامى ولحنها محمد القصبجى لتغنيها أم كلثوم عام ١٩٤١ من مقام (النهاوند).

يبدأ اللحن بجملة موسيقية هادئة من جزئين تمهد للغناء الناعم الذى يعكس فرحة المحب بالحصول على موعد غرام ، والغناء طابعه الشجن واستثمار قدرات صوت عبقرى ، فلم يشأ أن يعبر عن الفرحة بجملة إيقاعية راقصة إنما غنائية ممتدة ، أما فرحة اللقاء فقد عبر عنها فى اللزمات القصيرة بين الجمل اللحنية.

ويواصل اللحن سرد أحاسيس المحب بلقاء من يحب بعد غياب لكنه سرد تميزه ما يميز موسيقى محمد القصبجى صاحب الثقافتين العربية والغربية فى الموسيقى فهو ملحن طقطوقه «إن كنت أسامح وأنسى الأسية» ذات الطابع الموسيقى الحديث والذى يظهر فيها ثقافته الغربية فى الألحان.

فى أغنية «رق الحبيب» صور القصبجى المناخ العام ، وللتفاصيل بالموسيقى فى لزمات مركزة معبرة. وترسم المناخ النفسى للمحب المنتظر بدقة ووضوح. وقد أراد أن يستفيد من قدرات صوت أم كلثوم فى التطريب فأكثر من الألحان الممدودة ، والقفلات الساخنة.

سبق لحن الكوبليه الأول جملة موسيقية فى نفس مقام المقدمة «النهاوند» لتغنى أم كلثوم على إيقاع حى «من كتر شوقى سبقت عمرى» مع الندم على ما فات من وقت قضته فى الهجران من الحبيب. أما كلمة «بالوصال» فلحنها فى جملة طويلة تحتاج نفسا طويلا «وقدرة على أداء قفلة حراققة» من الغناء الكلاسيكى خاصة أن صوت أم كلثوم كان قادرا على استيعاب كل الأساليب اللحنية.

وقبل مطلع «طلع عليه النهار» لحن القصبجى جملة عزفها على آلة العود جديدة على هذه الآلة الشرقية الخالصة، فهى من نوعية الجمل التى تعزفها بحلاوة وجمال آلة البيانو الغربية. وفرضت كلمة «الأطيار» على الملحن جملة مميزة تبدأ من البيت الذى سبقها ومطلعه «طلع على النهار» فكلمة الأطيار تستوجب الرقزة واللحن الممتد.

ويستعمل القصبجى إيقاع «الفالس» الغربى عند تلحينه «هجرت كل خليل» بقصد كسر الإيقاع البطيء والنغمات الممتدة ليضمن الحيوية ويتجنب الإحساس بالملل.

فى المقطع الأخير من الأغنية صور الملحن المعنى الذى قصده المؤلف وهو الخوف من عذاب القرب فلحن جملة موسيقية حائرة غامضة عزفتها آلات التشيللو الوقورة، ثم تصاعد نفس الإحساس فى جملة أخرى قبل سطرى النهاية قبل غناء مقطع «ولقيتني خايف على عمرى ليروح منى من غير ما اشوف حسن حبيبي».

لحن أغنية «رق الحبيب» يؤكد رومانسية المعانى التى احتوتها كلماتها والتى قام الملحن بتصويرها ورسم مناخها حتى إن المستمع إليها من غير العرب يستطيع أن يدرك المعنى الذى قصده كاتب الأغنية دون حاجة إلى معرفة باللغة العربية أو اللهجة المصرية. إنها قصيد سيمفونى عربى ونموذج للأغاني الرومانسية.

لحن رومانسى:- زمان يا حب

«زمان يا حب» أغنية لفريد الأطرش من تأليف مرسى جميل عزيز وغناها فريد من ألحانه فى فيلم يحمل اسمها عام ١٩٧٣.

كان يحلوا لفريد الأطرش أن يوازن فى ألحانه الرومانسية بين الجمل الإيقاعية والجمل الإنسيابية «أدليب» (Adlip) وهذه الأغنية بدأ لحنها بتصوير لكلمة «زمان» ويتبعها تصوير للبيتين التاليين من شكل سرد لذكريات قديمة، و يخلص منها أنه الآن فى حالة حب، وقد ساق المعنى الأخير على إيقاع حى ثم قفلة بسيطة تعبيراً عن سعادته بحالة الحب التى يعيشها بعد طول حرمان.

وكما فعل في المقدمة الموسيقية للأغنية حيث جاءت في شكل تعبيرى درامى يلفت السمع ،
فعل أيضا مع الجملة الموسيقية المركزة التي ساقها قبل غناء الكوبليه الأول بعدها يواصل الغناء
المسترسل (الأدليب) وسرد تاريخه العاطفى إلى أن يصل إلى جملة «التسليمة» التي تتكرر في
المذهب والكوبليجات لتكون بمثابة رباطا عضويا لأجزاء العمل الغنائى.
وعلى إيقاع «الصعيدى» وصوت آلة البيانو يغنى بابتهاج ونشوة الحب «يا أحلى أحلى شىء
فى الكون» حتى إن وصل إلى تعبير «وشوشة عسافير» علت النغمة الراقصة المبتهجة مع قفلة
كلاسيكية يرى أن صوته قادر على أدائها بإتقان.
يعود فريد الأطرش إلى اللحن الانسيابى والجميل «الأدليب» فى بيتين آخرين هما «يا أحلى ما
فى عيون الليل.. واجمل ما فى خدود الورد.. انا ف حبك قاسيت الويل.. ولا يعتب على حد»
وتستفز الملحن جملة «قاسيت الويل» يلحنها ويؤديها فى أسى واضح.
وتنتهى الأغنية بجملة تكررت فى نهاية الكوبليه الأول والمذهب لكن الملحن يضيف إليها
ما يصنع نهاية مسرحية.

القصيدة الغنائية

كان الغناء في الجاهلية يعتمد على الشعر، وكانت القصيدة عبارة عن مجموعة منتقاة من الأبيات الموزونة المقفاة ذات البحر الشعري الواحد والقافية الواحدة إلى أن طرأ عليها بعض التغيير فتنوعت البحور والقوافي في القصيدة الواحدة، أما موضوعها فلم يكن يخرج عن وصف الحبيب والغزل والشكوى والفخر والوطنيات.

كانت القصيدة الغنائية في الجاهلية والعصر الإسلامي لا يصاحبها العزف على الآلات الموسيقية، وظلت تعتمد على الارتجال في تلحينها وغنائها إلى أن ظهر عبده الحامولي (١٨٤٨-١٩٠١) فبنى لها لحنًا ثابتًا يلتزم به كل من يؤديها ولحن «أراك عصي الدمع» من أشعار أبي فراس الحمداني، وأيضا «عجبت لسعي الدهر بيني وبينها» من أشعار أبي صخر الهزلي.

وكان الشيخ أبو العلا محمد (١٨٧٨-١٩٢٧) امتدادا للحامولي، وقد أدرك أهمية التوافق بين الأشعار وألحانها وبين الكلمة ومعناها، وعنى في الإلقاء باللغة لفظا وشكلا، لحن الشيخ أبو العلا محمد لأكثر من مئتين من قصيدة منها «وحقك أنت المنى والطلب» و«الصبّ تفضحه عيونه» و«أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعا» «أمانا أيها القمر المطل» «أقصر فؤادي» «يا أسى الحى».

وتفنن الشيخ سلامة حجازي (١٨٥٢-١٩١٧) في إنشاد القصائد المرتبطة بموضوع المسرحيات الغنائية وقد تحمّس كثيرا لهذا اللون الغنائي ومن قصائده «أتيت فألفيتها ساهرة» «أحبائنا إنني المقيم على العهد» «أحبابنا زاد طيف منكمو» «إحسانكم لله يا أسيادي» «دعيني قبل أن نفترقا» «أعمى تحالفه الأحزان والمحن» «ألا ليت لم أعرفك» «أموت ولست أضرب عن هواها» «إن حرمان ناظري» «إن كان يوسف للجمال دعاكموا» «إنني أتيت إليك طوع غرامي» «أيا دهر مالي في السرور نصيب» «اليوم طاب الردي» «بأنه يا نسمة الصبح» «بدر حسن لاح لي» «حكمت يا دهرى» وغيرها.

ولحن الشيخ زكريا أحمد لأكثر من مئتين قصائد «رحلت عنك ساجعات الطيور» «بين ذل الهوى وعزت نفسى» وهما من أشعار أحمد رامى و«أيها الرائح المجد» وهى من أشعار الشريف الرضى الذى لحن له أيضا. «قولى لطيفك ينثنى» كما لحن قصيدة «أراك عصي الدمع» شعر أبي فراس الحمداني و«زهر الربيع يرى» شعر محمد الأسمر.

ولحن أحمد صبرى التجريدى لأكثر من مئتين قصيدة «لى لذة فى ذلتى وخضوعى» شعر أبو الحسن سعد الله ابن نصر الدين الدجاجي و«كم بعثنا مع النسيم سلاما» شعر إبراهيم حسن ميزار، و«مالي فتنت بلحظك الفتاك» شعر على الجارم.

أما رياض السنباطى فلحن لأم كلثوم ٤٩ قصيدة منها ١٩ قصيدة فى موضوعات عاطفية والباقيات بين وطنية ودينية ووصفية.

أما القصائد العاطفية فمنها «أتعجل العمر» «كيف مرت على هواك القلوب» «أصون كرامتى من قبل حبي» «رباعيات الخيام» «أغار من نسمة الجنوب» «أقبل الليل» «زاد الكرى» «مقادير من جفنيك» وقد غناها أيضا محمد عبد الوهاب بلحنه ولحن السنباطى لأم كلثوم «سلوا كنوس الطلا» «الأطلال» «ثورة الشك» «من أجل عينيك» «قالوا أحب القس سلامة» «أيقظى يا طيور» كما لحن لها «أراك عصى الدمع» التى سبق أن لحنها كل من عبده الحامولى وغناها بنفسه ولحنها زكريا أحمد وغنتها أم كلثوم.

وغنى رياض السنباطى قصائد عاطفية من ألحانه منها «اسقنا يا ربيع» «أمشى إليك» «أفانيت فيك مودتى وغرامى» وهى من القصائد التى كتبها شاعر الأغنية العامية مأمون الشناوى، كما غنى السنباطى قصائد «شجون» «همسات» «أه لو تدرى بحالى» وهى من الأعمال النادرة التى كتبها شاعر الأغنية العامية عبد الوهاب محمد باللغة الفصحى وغنى السنباطى «أشواق» «بينى وبينك خمرة وأغانى» «تعالى نعش يا ليلى» «روحوا القلب ملذات الصبا» «روعه فتولى مغضبا» «نجوى» «سلاما زهرة الوادى» «طيف يسرى بين الأحباب» «ظللت أعد ليالى القمر» «على فراش الضنى» «فجر» «كلما أقبل ليل أو نهار» «كم تحت أذيال الظلام متيم» «كم كنت أرجو وصلكم» «نام كالظل فوق صدر الماء» «نغم ساحر» «هتف البلبل والفجر إلى الروض يسير» «طيور المساء» «ياطيور الروض غنيه النشيدا» «يا طيور الضفاف هزى الفضاء» «يا غاديا على الحمى مع الربيع المقبل» «يالواء الحسن أحزاب الهوى» «يا ليالى من النوى خاننى الصبر» «يا مشرق البسما أضىء ظلام حياتى» «يا نديم الصبوات» «يا هوى الأيام».

وغنت أم كلثوم من ألحان محمد عبد الوهاب قصيدتين عاطفيتين «هذه ليلتى» و«أعدا ألقاك» وغنى هو من ألحانه قصائد كثيرة أما العاطفى منها فهى «اتعجل العمر ابتغاء لقائها» «أخاف عليك من نجوى العيون» «أعجبت بى» «أغار من قلبى» «أنا أنطونيو أى سر فيك» «أيها الراقدون تحت التراب» «باتت تناجينى عيونه» «تعالى نفن نفسينا غراما» : تلقت ظبية الوادى «جبل التوباد» «جفنه علم الغزل» «حطموا الأقداح» «خدعوها بقولهم حسناء» «الخطايا» «رُدت الروح» «سجى الليل» «الصبا والجمال» «علموه كيف يجفو فجفا» «على غصون البان» «عندما يأتى المساء» «قالت» «لا تكذبنى» «لئن طال عمرى» «لست أدرى» «مضناك جفاه مرقد» «مقادير من جفنيك» «نجوى» «همسة حائرة» «الهوى والشباب» «القلب الشارد» «يا جارة الوادى» «يا ليل صمتك راحة» «يا ناعما رقدت جفونه».

كما لحن محمد عبد الوهاب قصائد غنتها نجاة الصغيرة وهي «أسألك الرحيل» «أيطن» «لا تكذبى» «ماذا أقول له» «إلى حبيبي» كما لحن لعبد الحليم حافظ «لست قلبي» بالإضافة إلى غنائها «لست أدرى» وغنت فيروز من ألحانه «سكن الليل» و«مر بي».

وكتب مرسى جميل عزيز قصائد منها «سوف أحياء» و«يا ضنين الأمس» ولحن محمد الموجي قصائد عاطفية منها «رسالة من تحت الماء» «حبيبها» «قارئة الفنجان» «يا مالكا قلبي».

كما لحن الطويل «لقاء» و«سمراء» و«لا تنتقد خجلى الشديد» بينما لحن بليغ حمدي «حبيبتي من تكون».

لحن رومانسى.. عندما يأتى المساء

قصيدة «عندما يأتى المساء» شعر محمود أبو الوفا (١٩٠١ - ١٩٧٩) لحنها محمد عبد الوهاب وغناها عام ١٩٣٨. الكلمات رومانسية أو تبحث عن الحب بين النجوم والقمر.

أما اللحن فقد سيطرت عليه رغبة محمد عبد الوهاب فى استعمال إيقاع راقص من أمريكا اللاتينية هو «الكوكاريتشا»، وربما أراد أن يحافظ على الطابع الشرقى للحن وألا يفسد ذلك اختياره إيقاع حى غريب فاختار المقام الموسيقى «الراست» المعروف بشرقيته وطابعه الشجى ثم استهل لحنه بعزف منفرد على آلة العود، سلطان الطرب عند العرب، فى جملة لها طابع التقاسيم يتبعها بجملة حية على الإيقاع اللاتينى تنتهى بجملة إيقاعية تمهيدية لغناء المقدمة وجاءت فى شكل انسيابى شجى كأنها النصف الثانى فى جملة موال طويلة، وقد جاء المقطع الأول فى القصيدة أغلبه من منطقة القرار أى الطبقة المنخفضة للصوت فالمطرب يتحدث مع نفسه وإلى الطبيعة الساحرة فى الليل الساكن الهادئ.

ارتفعت الطبقة الصوتية فى المقطع الثانى من اللحن فالكلمات مفاجأة للحبيب أو هى نداء عليه ويحث عنه، والإيقاع ليس واضحا فالجمل إنسيابية (أدليب)، ولما يصل لمقطع «كلما وجهت عينى نحو لمح المحيا» تعبر اللزمة الموسيقية الصغيرة عن الحيرة والبحث فى فضاء غامض عن الحبيب «وعندما يغنى» «لم أجد فى الأفق نجما واحدا يرنو إليّ» يظهر الألم والوجع والإحباط فى اللحن والصوت أيضا، وتنتهى الجملة بقفلة كلاسيكية ولحن موال تقليدى.

والمقطع الأخير من القصيدة يحمل الأمل فى الوصول إلى الحبيب وعاد إيقاع «الكوكاريتشا» المناسب للمعنى وهو ليس دخيلا على المناخ اللحنى العام للقصيدة.

تمتع محمد عبد الوهاب بثقافة لحنية غزيرة لحساسيته وسرعة حفظه لكل ما يسمعه، ولعمره الطويل الذى أتاح له الانتقال من عصر إلى عصر، وكان كصاحب جاليرى فنى موسيقى غنى بألوان الجمل اللحنية المنوعة ويمكنه استحضار ما يريد منها عند اللزوم بكل سهولة ويسر.

ميزت ألحانه الشياكة والرشاقة والحيوية والتنوع وقد حرر نفسه من قالب الفن التقليدى للقصيدة الغنائية والتزم بما يفرضه عليه إحساسه الخاص بكلماتها، كما نوع فى جملها حتى لا تصبح قالبا متعاليا يقبل عليه الصفة فقد أرادها فنا يستوعبه أصحاب الثقافات البسيطة أيضا.

لحن رومانسى.. الأطلال

جاءت قصيدة الأطلال من بين أفضل مائة عمل فنى وأدبى شكلت ذاكرة القرن العشرين فى العالم. أكد ذلك الفرنسيون من خلال استطلاع أجرته صحيفتهم «لوموند» لاختيار روائع القرن العشرين الفنية والأدبية، وجاءت «الأطلال» جنبا إلى جنب مع السيمفونية التاسعة لبيتهوفن والسيمفونيات الرابعة والخامسة والسادسة تشايكوفسكى ضمن الأعمال الفنية والموسيقية التى سوف تبقى كتراث للأجيال القادمة.

مات مؤلف الأطلال الدكتور إبراهيم ناجى (١٨٩٧ - ١٩٥٣) ولم يسمعها فقد تم تلحينها وأذيعت لأول مرة عام ١٩٨٦ بصوت أم كلثوم، وكان قد سبق بغنائها كارم محمود من ألحانه كما غنتها نجاة على.

ويعد شاعر الأطلال شاعرا عذريا ينظر إلى الحبيبة كإنسانة تملؤها الأحاسيس والعواطف والمشاعر الجميلة وترك فى قصائده لوعة وحرمانا وتعقفا وعشقا ساميا مجردا فالتقت فى أشعاره الفروسية والنبيل والنخوة.

وقصيدة الأطلال من ديوانه الثانى «ليالى القاهرة» وهى ملحمة قدم لها على أنها قصة حب حائر، التقيا وتحابا ثم انتهت القصة بأن صارت هى أطلال جسد وصار هو أطلال روح. تتكون القصيدة الأصلية من ١٣٤ بيتا، تنفرد كل أربعة منها بقافية اختارت أم كلثوم بمساعدة الشاعرين صالح جودت وأحمد رامى منها ٢٥ بيتا وأضافوا لها عدة أبيات من قصيدة أخرى للشاعر بعنوان «الوداع» فى ديوانه «وراء الغمام». تبدأ بمقطع «هل رأى الحب سكارى» وتنتهى بمقطع «وإذا الفجر مطل كالحريق».

وقاما الشاعران بتغيير بعض مفردات القصيدة هى «يا فؤادى لا تسل أين الهوى» بدلا من «يا فؤادى رحم الله الهوى» وأيضا «لا تقل شئنا فإن الحظ شاء» بدلا من «لا تقل شئنا وقل لى الحظ شاء».

لحن القصيدة رياض السنباطى وصنع منها عملا أوركستراليا مبنيا على الموضوع الشعرى. يتحد مع موضوعه أما المقام الموسيقى فهو «الهزام» الذى عشقه السنباطى وأكثر من استعماله فى الألحان.

استهل الملحن القصيدة بمقدمة موسيقية تعزفها الوترية بطريقة الرعشه، Trimolo التي تصور صوت الهدير.

يتتابع العزف الانفرادي لآلتي «التشيللو» و«القانون» قبل أن تستمع إلى جملة درامية صغيرة تؤدي إلى جملة التمهيد للغناء، دون أن نسمع صوتا لأي آلة غير آلات النحت الشرقي التقليدي إلا آلة التشيللو فقط.

يبدأ الغناء بكلمة «يا فؤادي» وتكرر، فإذا كان الاستهلال الموسيقي غريبا ملفتا للسمع فإن الاستهلال الغنائي جاء معبرا .

قسّم السنباطي اللحن إلى مقاطع تبعا لاختلاف القوافي. وقدم سردا للحن ملحمي رومانسي متصاعد حسب مقتضيات المعاني والمنطق، فصل كل مقطع بلزمة موسيقية ليعود بعدها لاستكمال السرد اللحني بغير نقلات حادة أو قفزات لحنية، ولم يشأ أن ينوع في مسارها إلا بسكوت الإيقاع أو ظهوره، فالبداية لحن مستمر بدون إيقاع حتى جملة «أين في عيني ذيك البريق» في المقطع الثاني ليدخل بعدها الإيقاع الواثق على «الواحدة الكبيرة» وتزداد حيويته عند بداية المقطع الذي يبدأ بجملة «أعطني حريتي أطلق يديا» ليعود كما كان في المقطع الذي يبدأ بجملة «أين من عيني حبيب» ويختفي ابتداء من «أين مني مجلس أنت به» ليعود أكثر حيوية في «هل رأى الحب سكارى» ومعه يتصاعد اللحن في شجن وسلطنة ويضاف أصوات الدفوف لتصعيد الإيقاع.

يعود الغناء المرسل بدون إيقاع ومن مقطع «وانتهيينا بعد مازال الرحيق» مع المدات الطويلة لأحرف العلة وهي ظاهرة بدأت من بداية اللحن وحتى نهايته. لكنه حافظ على التوازن الداخلي بين الجمل الممتدة لحنيا والأخرى الأكثر سرعة.

لحن السنباطي مقطع «أيها الساهر تغفو» كنداء، وسؤال استنكارى وبمنطق وعقلانية يطالب القلب بأن يتعلم كيف يمحو.

ويعود الإيقاع مع الموسيقى الممهدة لغناء المقطع الأخير «يا حبيبي كل شيء بقضاء» فيتصاعد حتى يصل إلى القمة في آخر أبيات القصيدة «لا تقل شئنا فإن الحظ شاء» وينتهي اللحن بقفلة مسرحية مفتوحة.

ظهرت القصيدة الغنائية الحديثة في ألحان رياض السنباطي منذ عام ١٩٣٦ عندما لحن قصيدة «همسات» وبعدها بعامين لحن قصيدة «الزهرة»، حيث أصبح التلحين في خدمة الشعر والتعبير عن مضمون القصيدة، وقد ارتفعت ألحانه بالجمامير وسمت بها بالطرب النفسى والشاعري برومانسية كبيرة، بعيدة عن الطرب الغرائزي.

اعتنى السنباطى بإلقاء الألفاظ تأثراً بأبى العلا محمد وتأثر فى شكل التطوير بمحمد القصبجى وتخلص من المقدمة الموسيقية التقليدية التى كانت متبعة فى الغناء الكلاسيكى ولحن بدلا منها مقدمة حرة لا ترتبط بالدولاب لا من قريب أو بعيد. فرق السنباطى بين نوعين من التلحين فى القصيدة فوضع قالباً يواكب عصرية القصيدة فى القوائد العصرية، وأخضع القصيدة التقليدية لقوالب محددة.

تأثر السنباطى بمقرئى القرآن الكريم من أسلوب القراءة والتى تقضى بالالتزام ببداية ووسط ونهاية لحنية، فى البداية يبدأ من مقام موسيقى ويسعى لإشباعه أى تلحين أكثر من جملة منه، وفى الوسط يتساعد اللحن مستخدماً المقامات الموسيقية المنفرعة من اللحن المختار، وفى النهاية يعود من حيث بدأ. وكذلك أكثر السنباطى من استعمال جماليات الغناء العربى فى القفلات الحراقية أو الكلتومية والمدات اللحنية من جمل لحنية لها أبعاد درامية تترجم الشعر ترجمة موسيقية حتى قيل: إنه لو أن الموسيقى هى أداة الشاعر فى نظمه لأعماله لما نظمه بأروع ما لحنه رياض السنباطى.

أخضع رياض السنباطى بحور الشعر ومجزئتها لعبقريته الموسيقية وتخلص من الطريقة التقليدية بتلحين الأحرف والكلمات إلا فيما ندر معياراً عن الشكل الذى يتقيد به شيوخ التلحين الذين سبقوه أو عاصروه، واستخدم الأحرف الصوتية استخداماً لم يسبق إليه فى المد والترجيع دون تزلف أو استجداء، وقد فرض المسرح على ألحان السنباطى نهايات مسرحية يتفعل بها الجمهور بينما لم تظهر هذه النهايات فى ألحانه غير المسرحية.

رياض السنباطى هو سيد البنائين للقصيدة الغنائية العربية فى كل الأغراض.

لحن رومانسى.. قارئ الفنجان

«قارئ الفنجان» قصيدة كتبها نزار قبانى (١٩٢٣ - ١٩٩٨) ولحنها محمد الموجى ليغنيها عبد الحليم حافظ عام ١٩٧٦. بعد موسيقى فتح الستار وهى الجملة الافتتاحية فى أغلب الألحان التى تهدف بالإعلان عن بدايتها، رسم محمد الموجى جواً غامضاً قلقاً من التشويق الذى يقال عنه suspense فى الدراما والهدف تهيئة المستمع للوجود فى مجلس عرافة تقرأ الطالع، وقد تقول كلاماً يسعدك أو العكس، لذلك تضمنت المقدمة الموسيقية «أفبهات» موسيقية بالأورج ترسم مناخ أفلام هتشكوك المثيرة والمخيفة ويساعدها فى ذلك آلات الكمان الرعاشة Trimolo أما إذا جاءت العرافة بأخبار مفرحة، فسوف تجد فى المقدمة ما يعبر عنها بإيقاع «الرومبا» «تارة» و«المقسوم» تارة أخرى على غناء الأورج مرة والنأى مرة ثانية، وقيل أن يبدأ الغناء يعود الملحن لمناخ الغموض والتشويق والتوتر بصوت الأورج مرة. «وبالأفبهات الموسيقية الغامضة مرات.

ويبدأ الغناء، ولا يبعد كثيرا عن المناخ العام الذى رسمته أشعار القصيدة، وأيضا ألحانها. ويكرر جملة «الحب عليك هو المكتوب» وكأن الملحن قد أراد أن يضع خطا تحت هذه الجملة المؤثرة التى توحى بمعنى متداول هو «الموت عليك هو المكتوب» ويتأكد هذا المناخ فى مقطع «يا ولدى قد مات شهيدا» ليرسم للحن مناخا جنائزيا فى جملة لحنية بلا «مكياج» أى إنها خالية من جماليات الغناء العربى الكلاسيكى.

ويعرف الملحن أن القصيدة لايتوفر لها العناصر المسرحية الطويلة التى تضمن تصنيق الجماهير لذلك عمد إلى تلحين قفلة مسرحية فى نهاية كل مقطع فيها، مع إضافة كلمة «يا ولدى» لتكون رابطا عضويا للحن.

قبل أن يبدأ المقطع الثانى بعد المقدمة ساق لنا الملحن جملة موسيقية حية إذا قيست بلحن المقطع الأول والمقدمة، فاستخدم إيقاع «الرومبا» مع بعض الزخرفة فيه وجملة موسيقية تصوّر المناخ الغامض لكن فى حيوية، ثم يغنى جملة هى سرد فى المعنى واللحن «بصرت» مع أن المعانى خطيرة إلا أن اللحن لم يشأ أن يستمر فى التصاعد اللحنى الحزين حتى يخفف من وطأة الحزن والأسى على المستمع فجاء هادئا فى هذا المقطع إلى أن يصل إلى «برغم الريح» فيعود للتصوير المباشر للريح والجو الماطر والإعصار ويبحث عن جملة متفائلة ليوازن فى اللحن بين الفاتح والغامق فيجدهما فى عبارة «الحب سيبقى يا ولدى أحلى الأقدار» وقد كرر المقطع الأخير من الجملة وفى شكل مسرحى ليعود لقفلة المقاطع بكلمة «يا ولدى».

وقبل المقطع الذى يبدأ بجملة «بحياتك يا ولدى امرأة» يمهد لها بموسيقى كان قد استلهمها فى مقدمة القصيدة وعزفها الناي بمصاحبة من آلة «القانون» ويمثل هذا المقطع الذى يصف فيها المرأة المرشحة للدخول فى حياة المحب، نقطة الحيوية والنشاط فى اللحن، والغناء الشجى والشعبى أيضا.

ويعود لمناخ التوتور والحزن عندما يصل للبيت القائل «لكن سماءك ممطرة» ويسرد أحداثا ملحنة بأسلوب مسترسل تصويرى إلى أن يصل للقفلة المسرحية فى عبارة «مفقود يا ولدى.. يا ولدى». ويختار الملحن أصواتا لآلات وقورة، لكنها تبعث الجمال فى النفس، فنسمع صوت آلة البيانو فى تقسيمة مركزة صغيرة وعلى إيقاع «السمبا» الراقص تغنى الآلات جملة محايدة لا هى مرحة ولا حزينة، يعيدها الأوج بصوت آلة السنطور الهندية وآلة الهارب وتصور البحث عن المجهول، قبل أن يغنى المطرب «ستفتش عنها يا ولدى».

ويصور صوت «السنطور» التعب والترنح من شدة الإجهاد فى البحث والتفتيش، على إيقاع هو ترجمة للجملة الموسيقية، ويعود للسرد فى المعانى واللحن على إيقاع «الواحدة الكبيرة».

ويمثل آخر بيتين فى القصيدة وهى نهايتها «قمة الحدث فالحبيبة التى بشرت بها العرافة ليس لها عنوان وما أصعب أن تهوى امرأة ليس لها عنوان.. ويمثل البيتين من الناحية اللحنية القفلة المسرحية للقصيدة كلها.

لحن القصيدة لون آخر من الغناء الملحمى مثل قصيدة «الأطلال».. وهى ككل الأعمال الأدبية تظهر فيها عناصر القصة القصيرة من بداية ووسط ونهاية، وإذا كان رياض السنباطى قد عبر عن أحداث ملحمة الأطلال بأسلوبه الرومانسى المتأثر بأسلوب تجويد القرآن، فإن محمد الموجى قد رسم مناخا عاما للمعانى التى جاءت فى «قارئة الفنجسان» وذلك بالأصوات المعبرة والجمل اللحنية أيضا.

لقد عشق محمد الموجى الغناء بالقدر الذى عشق به التلحين واندمج مع رفيق طريقه الفنى الطويل عبد الحليم حافظ الذى يمثل التحول فى مجال الغناء من الغناء بالصوت إلى الغناء بالإحساس، لذلك جاءت ألحان محمد الموجى رومانسية كطبيعته التى تكونت من البيئة الريفية التى قضى فيها طفولته وبعض شبابه، فأكسبته البساطة والصدق والجمال فى جملة اللحنية.

الرومانسية فى التلحين العربى

«الرومانسية» كلمة مشتقة من كلمة رومانىوس Romanus وأطلقت على اللغات والآداب التى تفرعت عن اللغة اللاتينية القديمة والتى كانت تعتبر من القرون الوسطى كلهجات عامة للغة روما القديمة أى اللغة اللاتينية، ولم تعتبر لغات وآداب فصيحة إلا ابتداء من عصر النهضة حيث أخذت تحل محل اللغة اللاتينية كلغات ثقافة وأدب وعلم، وهذه اللغات معروفة الآن بالفرنسية، والإيطالية والأسبانية، و«البرتغالية» والرومانسية والبروفانسية والدومانية إحدى لهجات سويسرا. اختار الرومانسيون هذا اللفظ عنوانا لمذهبهم بقصد المعارضة بين تاريخهم وأدبهم وثقافتهم القومية أى الرومانسية، وبين التاريخ والأدب والثقافة الإغريقية واللاتينية القديمة التى سيطرت على الكلاسيكية وقيدت أدبها بما استنبط منها من أصول وقواعد. كان الرومانسيون يقولون: ما لنا والأدب والإغريق واللاتين وأمامنا تاريخنا القومى وثقافتنا القومية بل وروحنا القومية تطلب إلينا أن نصدر عنها وأن نتخلص من القيود والأصول التى تكبل ملكاتنا وتبقينا تبعا وذيولا للآداب القديمة.

وتتميز الرومانسية بالثورة على كافة الأصول والقيود خاصة الكلاسيكية، كما تعتبر حالة نفسية خاصة وتعبيرا عن تلك الحالة ولذلك لا يوصف بالرومانسية الفنون الصادرة عنها فقط بل يوصف بها أيضا أى شخص إذا تميزت نفسه بلون خاص من جموح الخيال وسرعة الإنفعال وشدته والميل إلى التمرد والشكوى والتشاؤم، سواء كان هذا الشخص فنانا أم مبدعا أم لم يكن فيقال رجل رومانسى كما يقال فن رومانسى، بينما لا يوصف بالكلاسيكية إلا أدب أو فن خاص، فالرومانسية حالة نفسية أكثر منها أسلوبا أو مذهباً فنياً أو أدبياً.

وقد يكون إطلاق اسم «الرومانسية» فى الموسيقى أمراً يفتقر إلى الدقة وعندما يقال ذلك فإنه من باب تبسيط الأمور ذلك أن كثيراً من الصغات التى اتصف بها الموسيقيون الكلاسيكيون هى صفات رومانسية فالموسيقى الكلاسيكى يشيد بناء منطقياً من حيث القالب ومن حيث اللحن ولا يبحث عن جمال التخطيط وهو يقنع بالتأمل الهادئ ونقاء الصورة فى البناء الفنى، أما الموسيقى الرومانسى فلا يعبأ بكمال عمله بقدر ما يهتم بقدرته التعبيرية فهو يطبع أحاسيسه وانفعالاته وعواطفه فى عمله الفنى، وإذا أراد أن يصور الطبيعة فهو لا يصورها فى ذاتها إنما يصور انطباعاته عنها وهو يفسر كل شىء تفسيراً جديداً ولا يردد أى شىء حرفياً.

وقد اصطلح المؤرخون على إطلاق اسم الرومانسية فى الموسيقى على الفترة التى بدأت عقب وفاة بتهوفن وشوبرت والتى اقتربت بظهور اتجاه رومانسى موازياً للأدب وفنون كثيرة. أما العصر الرومانسى فىمكن القول أنه يشمل القرن التاسع عشر بأكمله وربما حتى بداية القرن العشرين. ويتميز الفنان الرومانسى باتساع نطاق اهتمامه. فهو يهتم بالأدب والفلسفة والتاريخ والطبيعة وعلم النفس ويدخل كل هذه العناصر فى إطار فنه وبذلك يرى نفسه صاحب رسالة ورائداً روحياً لقومه ومفسراً للكون بأسره حتى تصل ثقته بنفسه إلى أن ينسى أحياناً واجبه نحو صنعته وأصول حرفته.

ودافع الموسيقيون الرومانسيون عن الوظيفة التصويرية للموسيقى فهى دائماً معبرة عن شىء، ومن هنا ظهرت قوالب «الصيد السيمفونى» والسيمفونيات الدرامية، وانتصر أنصار الموسيقى التعبيرية فى العصر الرومانسى على أنصار الموسيقى الخالصة فأصبحت الصفة التعبيرية معترفاً بها عند موسيقى العصر. وتطور اللحن فى شخصيته فى الوضوح والتوازن والتأكيد على النهايات كما كان فى العصر الكلاسيكى إلى الغنائية الشديدة والاسترسال وعدم الالتزام بمبدأ التوازن بين عباراته مع تجميع نهاياته، تميز أيضاً بدفء التعبير الذاتى وقوته.

وفى السينما يقال عن فيلم الميلودراما إنه رومانسى. وهو قادر على طرح تحليل صراعات اجتماعية معينة تتعلق بالأسرة أو الحب أو العلاقات بين الأشخاص أو المرض، أو العمل أو المال، أو الحظ أو ضغط البيئة الاجتماعية أو الاحتلال العصبى أو الفشل الحياتى، وهذه النوعية من الأفلام لها تأثير كبير فى العرض والطلب وهى مطابقة للمفاضلات الخاصة لكل مشاهد وبالصلاحيات الاجتماعية لكل لحظة وهو ما يفسر القبول الشعبى لها وما يجعل تأثيرها جارفاً هو أن أحداثها تتابع باستمرار دون أن تعطى فرصة للتنفس، ويحدد الإيقاع النغمة المسيطرة فى كل فيلم ويعتبر التماسك والانسجام واللحن المميز عمق الفيلم الرومانسى.

لعل النقاد والمؤرخين عندما يتكلمون عن زمن الفن الجميل يقصدون الغناء العربى الذى ظهر فى بداية الربع الثانى فى القرن العشرين لمدة نصف قرن تقريباً وهى الفترة التى حملت فيها أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأصوات أخرى لواء هذا الفن العظيم، بأغنياتهم وقصائدهم الرومانسية التى اهتمت بالمعاني كما انتقلت بالأشكال الغنائية العربية درجة عالية من التقدم والتطوير.

وأهم ما يميز العصر الرومانسى فى الغناء العربى هو محاولة الملحنين الالتزام بتصوير معانى الكلمات ، وكما تحدد درجة نجاح المغنى بمدى تعبيره عن هذه المعانى ودرجة الصدق فى أدائه.

لقد حافظ الأسلوب الرومانسى على درجة معقولة من جماليات الغناء الشرقى ، واهتم كثيرا بصدق الإحساس وتصوير معانى الأشعار والكلمات التى تطورت وارتقت وخاضت فى موضوعات متنوعة ومجالات كثيرة وأشكال متباينة أبرزها هو الحب على ضوء القمر.

نماذج لأسلوب
التلحين الرومانسي

حبيب قلبي وافانى
تأليف بيرم التونسي - تلحين زكريا أحمد
غناء أم كلثوم

ونول بعد ما طول بعباده	حبيب قلبي وافانى فى ميعاده
وطمنى على وصله	قابلنى وهو متبسم
كلام القلب يرقص له	وقالى بعد ما سلم
وخلصنا الكلام كله	بقى يقوللى وأنا أقوله
أقولله: قلبى أنا أكثر	يقوللى: القلب بيودك
أقولله: فوق ما تتصور	يقوللى: قد إيه حبك
أقولله: مستحيل أقدر	يقول: خايف لتنسانى
وخلصنا الكلام كله	بقى يقوللى وأنا أقولله
نقول ونعيد بعيننا	قريب وبعيد وبقينا
بسر القلب وترجم	عيون لعيون تتكلم
وإيد على إيد بتسلم	وروح مع روح تتجانس

سلام مشاتق لمشتاق

نسينا الدنيا ولهينا	فى هوانا وطيرنا وعلينا
لا عوازل واقفه حوالينا	ولا ذنب يتعد علينا
سكوت وسكون	وإيه هيكسون
ما فيش غير الغصون تهمس	ولا غير القمر ناظر
ولا غير النجوم مؤنس	ولا غير النسيم عابر

وانا فى دى النعيم هايم

لقيته منام	وحلم وطار	مع الأحلام
ياريته دام	ودام نومي	كده أعوام
وأنا وهو	فى دى النشوة	نعيش فى سلام
	ولو فى منام	

حبيب قلبي وافانى (V)

A handwritten musical score for the piece 'حبيب قلبي وافانى (V)'. The score is written on ten staves of music. It begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 2/4 time signature. The melody is characterized by eighth and sixteenth notes, often beamed together. There are several slurs and accents (v) throughout. A circled number '27' is placed above the fifth staff. The piece concludes with the word 'Ralle' written above a dashed line and 'Fin' written above the final staff.

حبيب قلبي وافاني (٦)

Handwritten musical score for "Habibi Qalbi Wa-fani" (6). The score consists of ten staves of music in a single system. It features a melodic line with various ornaments and rhythmic patterns, and a bass line with chords and a steady rhythm. The music is written in a style characteristic of Arabic popular music. Key markings include "إيتاق" (I'taq) at the beginning and end, and circled numbers 23, 24, 25, and 26 indicating specific measures. There are also some handwritten annotations and symbols like "Pizz" and "II".

حبيب قلبي وافانى (٥)

The image displays a musical score for the song "حبيب قلبي وافانى" (My Beloved and I). The score is written on ten staves, each containing a single melodic line. The notation includes various rhythmic values such as eighth and sixteenth notes, rests, and dynamic markings like accents (v) and hairpins. There are several circled measure numbers: 20A, 21, 21A, and 22. A handwritten note "غناء" (Singing) is present above the staff containing measure 21. The score is enclosed in a rectangular border.

حبيب قلبي وافاني (٤)

A handwritten musical score for the song 'حبيب قلبي وافاني' (My Darling and I). The score is written on ten staves of music. It begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The melody is characterized by a mix of eighth and sixteenth notes, often beamed together. There are several measures marked with circled numbers: 16, 17, 18, 19, and 20. A horizontal line with the word 'موسيقى' (Musical) written below it spans across the bottom of the score, starting from the beginning of the tenth staff and ending at measure 20. The notation includes various musical symbols such as slurs, accents, and dynamic markings.

A handwritten musical score consisting of 12 staves. The notation includes various rhythmic values, beams, and slurs. Circled numbers are placed at the end of several staves, likely indicating measure numbers: 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. The score is enclosed in a rectangular border.

حبيب قلبي وافانى (٢)

The image displays a musical score for the piece "Habibi Qalbi wa Fani (2)". The score is written on ten staves of music. It begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The notation includes various rhythmic values such as eighth and sixteenth notes, often beamed together, and rests. There are several dynamic markings, including accents (v) and hairpins. The score is divided into measures by vertical bar lines. In the sixth measure of the fifth staff, there is a circled number 6 and the text "موسيقى «نير»" (Music of "Nir"). In the eighth measure of the eighth staff, there is a circled number 8. The score concludes with a double bar line and repeat dots.

حبيب قلبي وافاني (1)

The image displays a musical score for the piece "Habibi Qalbi Wa-fani" (1). The score is written on ten staves of music, each containing a single melodic line. The notation includes various rhythmic values, rests, and dynamic markings. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. The score is divided into five measures, each marked with a circled number (1-5). Measure 1 starts with a treble clef and a key signature of one flat. Measure 2 includes the instruction "Cantabile" and "Crescendo". Measure 3 includes the instruction "MENO". Measure 4 includes the instruction "Crescendo". Measure 5 includes the instruction "Crescendo". The score is enclosed in a rectangular border.

رق الحبيب

تأليف أحمد رامى - تلحين محمد القصبجى

رق الحبيب وواعدنى يوم
حرمت عينى الليل م النوم
صعب على أنسام
غير اللى يتمناه قلبى

سهرت استنساهاه واسمع كلامى معاه
وأشوف خياله قاعد جنبى

من كتر شوقى سبقت عمرى
وايه يفيد الزمن
واللى ف قلبه سكن
طلع على النهار
وغنت الأطيهار
وفضلت أفكر فى ميعادى
وكان كلامى مع صحابى
من فرحتى بدى اتكلم
لكن أخاف ليكون بينهم
هجرت كل خليل ليه
أحسن بيان شىء فى عنيه
ولما قرب ميعاد حبيبى
هنيت فؤادى على نصيبى
ولقيتنى طایل من الدنيا
بس اللى كان فاضل ليه
لما خطر دا على فكرى حير أمرى والقرب سبب تعزيبى
ولقيتنى خايف على عمرى ليروح منى من غير ما أشوف حسن حبيبى

رق الحبيب (A)

Handwritten musical score for 'رق الحبيب (A)'. The score consists of five staves of music. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The second staff is marked with a circled '43'. The third staff has a circled '44'. The fourth staff ends with a fermata and the word 'Fin'. The fifth staff begins with the instruction 'RALLE' followed by a dashed line. The music features various rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests.

رق الحبيب (٧)

Handwritten musical score for 'Rag al-Habib' (رق الحبيب). The score is written on ten staves of music. The lyrics are in Arabic and are written above the notes. The score includes various musical notations such as clefs, time signatures, and ornaments. The lyrics are: (38) موسيقى ADLIB, (39) كوريليو غناو حر, (40), (41), (41A), and (42).

رق الحبيب (٦)

ادخل الريم

33

34

35

35A

36

36A

37 AD LIB

37

37

رق الحبيب (٥)

(28) — موسيقى —

(29) صوت غناء

(30) صوت غناء

(31) (ح) صوت غناء

(32) كوليه في غناء

رق الحبيب (٤)

(ح) مرج (20)

كربيه؟ غنا حمر (21) RALLE

(22)

(23) RALLE

(24)

(25)

(25A)

(26) I II

(27)

رق الحبيب (٣)

كربيه ١٥

(15A)

١٦

II

١٧

١٨

سنة

RALLE

صولو عود (رأيت مأمور) ADUB

رق الحبيب (٢)

بیت

(بیتان نوا)

3

9

10

11

12

13

13A

14

نہایت

مرتبہ

رق الحبيب (1)

①

5

② AD LIB

③

④ AD LIB

⑤ (غناء حسن)

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

زمان يا حب
تأليف مرسى جميل عزيز
لحن وغناء فريد الأطرش

زمان يا حب يا ما غلبت فيّ وعمر الشوق ما عدى رموش عينيّ
واتارى المستخبي مستخبي واتارى الحب شيء مكتوب على
على جيبني هواك مكتوب ومين يهرب من المكتوب
حببت أنا حببت

زمان يا حب يا ما غلبت فيّ غلبت كثير وما قدرتش علىّ
وعشت العمر ويا الناس وقلبي مالهي مكان في كل الدنيا دى
وياك يا حبيبي لقيت أمان وصحبة وأهل وبيت
حببت أنا حببت

يا لأحلى أحلى شيء في الكون يا روح الروح يا نور يا عبير
عيونك أحلى خطين لون وصوتك وشوشة عصافير
يا أحلى ما في عيون الليل وأجمل ما في خدود الورد
أناف حبك قاسيت الويل ولا يعتب علىّ حد
إذا حببت وإذا خببت وحتى عنك يا حبيبي داريت
حببت أنا حببت

زمان يا حب (٢)

عاني في بيان زمان زمان

عود ريتنا الفرقة

قانون دعي الفرقة

بيت لقيت

بيان الفرقة بيان

بيان الفرقة (تأجب) بيان الفرقة

عصافير 2 / يا بيب يا بيب في الكون

RALL..

الورد النيل

قانون محمد

داريت

اناهت

زمان يا حب (1)

بيانو (الفردية) بيانو (الفردية) استمرار

بيانو (الفردية)

بيانو (الفردية) بيانو

بيانو (الفردية)

بيانو (الفردية)

عيني في يا حب زمان غدا

الكتوب (الفردية) قانوس (الفردية) علي

انا عيت الكتوب

بيانو

الفردية

عندما يأتى المساء
شعر محمود أبو الوفا
لحن وغناء محمد عبد الوهاب

عندما يأتى المساء ونجوم الليل تتثر
أسألوا لى الليل عن نجمى متى نجمى يظهر
عندما تبدو النجوم فى السما مثل اللآلىء
اسألوا هل من حبيب عنده علم بحالى
كل نجم راح فى الليل بنجم يتنور
غير قلبى فهو مازال على الأفق محير
يا حبيبي لك روحى لك ما شئت وأكثر
إن روحى خير أفق فيه أنوارك تظهر
كلما وجهت عينى نحو لامح المحيا
لم أجد فى الأفق نجما واحدا يرنو الى
هل ترى يا ليل أحظى منك بالعطف على
فاغنى وحبيبي والمنى بين يديا

عندما يأتي المساء (٣)

The image shows a handwritten musical score for the piece 'عندما يأتي المساء (٣)'. The score is written on ten staves of music. The notation includes various rhythmic values, accidentals, and performance markings. Key markings include 'pizz' (pizzicato), 'arco' (arco), and 'Ad libit' (Ad libitum). There are also some Arabic annotations, including 'عزاي' (Ezai) and 'Fin'. The score concludes with the word 'Fin' written at the bottom right of the final staff.

عندما يأتي المساء (٢)

Handwritten musical score for 'عندما يأتي المساء (٢)'. The score consists of ten staves of music. The first staff is marked 'ad lib'. The second staff has a checkmark above it. The third staff has 'p7 2 2' written below it. The fourth staff has some Arabic text and musical symbols below it. The fifth staff has a large bracket above it. The sixth staff has a large bracket above it. The seventh staff has 'Ad lib!' written above it. The eighth staff has a large bracket above it. The ninth staff has 'tremolo' written below it. The score is written in a single system with ten staves.

عندما يأتي المساء (1)

Ad libitum صوت وعود

Lento

مغنى

Lento

مغنى

Lento

Lento

Lento

Lento

الأطلال

شعر د. ابراهيم ناجي - تلحين رياض السنباطي

يا فؤادي لا تسل أين الهوى
اسقني واشرب على أطلاله
كيف ذاك الحب أمسى خيرا
لست أنساك وقد أغريتني
ويد تمتد نحوى كيد
ويريق يظلم السارى له
يا حبيبا زرت يوما أيكه
لك إبطاء المذل المنعم
وحنينى لك يكوى أضلعى
أعطني حريتى أطلق يديا
أه من قيدك أدمى معصمى
ما احتفاظى بعهود لم تصنها
أين من عيني حبيب ساحر
واثق الخطوة يمضى ملكا
عبق السحر كأنفاس الربا
أين منى مجلسى أنت به
وأنا حب وقلوب هائم
ومن الشوق رسول بيننا
هل رأى الحب سكارى مثلنا
ومشينا فى طريق مقمر
وضحكنا ضحك طفلين معا

كان صرحا من خيال فهوى
وارو عنى طالما الدمع روى
وحديثا من أحاديث الجوى
بقم عذب المناداة رقيق
من خلال الموج مدت لغريق
أين فى عينيك ذيك البريق
طائر الشوق أغنى ألى
وتجنى القادر المحتكم
والتوانى جمرات فى دمي
إننى أعطيت ما استيقيت شيئا
لم أبقيه ما أبقى عليا
والام الأسر والدينا لدينا
فيه عز وجلال وحياء
ظالم الحسن شهى الكبرياء
سأهم الطرف كأحلام المساء
فتنة تمت سناء وسنا
وفراش حائر منك دننا
ونديم قدم الكسأس لنا
كم بتينا من خيال حولنا
تثب الفرحة فيه قبلنا
وعدونا فسبقنا ظلنا

وانتبهنا بعد ما زال الرحيق
يقظة طاحت بأحلام الكرى
وإذا النور نذير طالع
وإذا الدنيا كما نعرفها
أيها الساهر تغفوا
وإذا ما التأم جرح
فتعلم كيف تنسى
يا حبيبي كل شيء بقضاء
ربما تجمعنا أقدارنا ذات
فإذا أنكسر خلُّ خلّه
ومضى كل إلى غايته
وأفقتنا ليت أنا لا نفيق
وتولى الليل والليل صديق
وإذا الفجر مطل كالحرير
وإذا الأحباب كل في طريق
تذكر العهد وتصحو
جد بالتذكسار جرح
وتعلم كيف تمحو
ما بأيدينا خلقنا تعساء
يوم بعد ما عجز اللقاء
وتلاقينا لقساء الغرباء
لا تقل شئنا فإن الحظ شاء

الأطلال (١٢)

The musical score is written on six staves. The first five staves contain the main melody, featuring a mix of eighth and sixteenth notes, rests, and accidentals. The sixth staff ends with a double bar line and the word "FIN" written in a decorative font. Below the sixth staff are four empty staves, suggesting a continuation of the piece on the next page.

الأطلال (١١)

The musical score is written on ten staves. It begins with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The first staff contains a melodic line with a slur and a fermata over a half note, followed by eighth notes and a triplet of eighth notes. The second staff continues the melody with a slur and a fermata, then eighth notes and a triplet. The third staff features a slur and a fermata, followed by eighth notes and a triplet. The fourth staff has a slur and a fermata, then eighth notes and a triplet. The fifth staff continues the melody with a slur and a fermata, then eighth notes and a triplet. The sixth staff has a slur and a fermata, then eighth notes and a triplet. The seventh staff begins with a treble clef and a common time signature (C), followed by a slur and a fermata, then eighth notes and a triplet. The eighth staff continues the melody with a slur and a fermata, then eighth notes and a triplet. The ninth staff has a slur and a fermata, then eighth notes and a triplet. The tenth staff continues the melody with a slur and a fermata, then eighth notes and a triplet.

الأطلال (١٠)

كمان سولو

غناء -

موسيقى

غناء

The musical score is written on ten staves. The first staff is marked 'كمان سولو' (Violin Solo). The second staff has a '6' above it, indicating a sixteenth-note pattern. The third staff is marked 'غناء -' (Vocal). The fourth staff has a '+' sign above it. The fifth staff has a '1' above it. The sixth staff has a '1' above it. The seventh staff has a '1' above it. The eighth staff has a '1' above it. The ninth staff has a '1' above it and is marked 'موسيقى' (Music). The tenth staff has a '1' above it and is marked 'غناء' (Vocal). The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

الأطلال (٩)

The musical score is written on ten staves. It begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The first staff contains a whole note followed by a series of eighth notes. The second staff features a circled 'S' symbol. The third staff includes the Arabic characters 'تا' (Ta) and 'تا' (Ta) above the notes. The fourth staff has a circled 'S' symbol. The fifth staff contains the Arabic word 'موسيقى' (Musiqi) above the notes. The sixth staff has a circled 'S' symbol. The seventh staff includes the Arabic word 'غناء' (Ghanna) above the notes. The eighth staff has a circled 'S' symbol. The ninth staff has a circled 'S' symbol. The tenth staff ends with a circled 'S' symbol.

الأطلال (٨)

The musical score consists of eight staves. The first staff is the vocal line, starting with a treble clef and a key signature of one flat. It features a melodic line with various note values, including eighth and sixteenth notes, and rests. The second staff is the piano accompaniment, starting with a bass clef and a key signature of one flat. It features a rhythmic accompaniment with eighth and sixteenth notes, and rests. The third staff is a continuation of the piano accompaniment. The fourth staff is a continuation of the piano accompaniment. The fifth staff is a continuation of the piano accompaniment. The sixth staff is a continuation of the piano accompaniment. The seventh staff is a continuation of the piano accompaniment. The eighth staff is a continuation of the piano accompaniment.

An empty musical staff with five lines.

الأطلال (V)

Handwritten musical score for 'الأطلال (V)'. The score consists of 12 staves of music. The first staff begins with a treble clef and a 4/4 time signature. The second staff contains the word 'موسيقى' (Musical) written above the notes. The sixth staff contains the word 'Ad lib' and 'قانون' (Canon) written below the notes. The seventh staff contains the word 'جميع' (All) written above the notes. The score includes various musical notations such as notes, rests, beams, and slurs. There are also some numerical markings like '3' and '6' above certain notes, possibly indicating fingerings or counts. The music is written in a style characteristic of Arabic classical music.

الأطلال (٦)

The musical score is written on ten staves. The first two staves are for the vocal line, with the first staff labeled 'موسيقى I' and the second 'موسيقى II'. The third staff is a piano accompaniment. The fourth staff is a vocal line with the word 'غناء' written above it. The fifth staff is a piano accompaniment. The sixth and seventh staves are for the vocal line, with 'I' and 'II' markings above them. The eighth and ninth staves are for the piano accompaniment, with 'I' and 'II' markings above them. The tenth staff is a piano accompaniment. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.

الأطلال (٥)

موسيقى

Cresc.

I II

Cresc.

I II

الأطلال (٤)

6

tr

tr

موسيقى

tr

tr

غناء

tr

5

tr

tr

tr

tr

الأطلال (٣)

Handwritten musical score for 'الأطلال (٣)'. The score consists of 12 staves of music. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The music is written in a melodic style with various note values, including eighth and sixteenth notes, and rests. There are several measures with first, second, and third endings indicated by numbers 1, 2, and 3. A double bar line with repeat dots is used to indicate a section. The second staff has a first ending marked 'I' and a second ending marked 'II'. The third staff has a first ending marked 'I' and a second ending marked 'II'. The fourth staff has a first ending marked 'I' and a second ending marked 'II'. The fifth staff has a first ending marked 'I' and a second ending marked 'II'. The sixth staff has a first ending marked 'I' and a second ending marked 'II'. The seventh staff has a first ending marked 'I' and a second ending marked 'II'. The eighth staff has a first ending marked 'I' and a second ending marked 'II'. The ninth staff has a first ending marked 'I' and a second ending marked 'II'. The tenth staff has a first ending marked 'I' and a second ending marked 'II'. The eleventh staff has a first ending marked 'I' and a second ending marked 'II'. The twelfth staff has a first ending marked 'I' and a second ending marked 'II'. The score is written in a clear, legible hand.

الأطلال (٢)

٣ موات - قانون

بكونا اتسليم

غناء ص

١٠٤

The musical score consists of ten staves. The first staff begins with the title 'الأطلال (٢)' and the subtitle '٣ موات - قانون'. The music is written in a style characteristic of Arabic folk or classical music, featuring a mix of eighth and sixteenth notes, often grouped in pairs or fours. There are several triplets and sixteenth-note runs. The lyrics 'بكونا اتسليم' are written in Arabic script below the sixth staff. The word 'غناء ص' is written above the seventh staff. The page number '١٠٤' is enclosed in a box at the bottom right.

الأطلال (1)

Handwritten musical score for the piece "الأطلال (1)". The score is written on ten staves. The lyrics are in Arabic and include the following words: "adlib", "تشيلاد", "قانون", "قانون", "بدون رتبع", "قانون", "موات", "قانون", and "حرام". The music is written in a style that combines Western musical notation (staves, notes, rests, and ornaments) with traditional Arabic musical elements. The score includes various musical ornaments such as "adlib" and "تشيلاد", and specific performance instructions like "قانون" (Cannon) and "بدون رتبع" (without repetition). The piece concludes with a double bar line and the word "موات" (Mawt) circled in red, followed by "قانون" and "حرام".

قارئة الفئجان

شعر نزار قبانى - تلحين محمد الموجى
غناء عبد الحليم حافظ

جلست والخوف بعينيها تتأمل فئجاني المقلوب
قالت يا ولدى لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب
قد مات شهيدا يا ولدى من مات فداء للمحبيب
بصرت ونجمت كثيرا لكنى لم أقرأ أبدا فئجانا يشبه فئجاناتك
بصرت ونجمت كثيرا لكنى لم أعرف أبدا أحزانا تشبه أحزانك
مقدورك أن تمضى أبدا فى بحر الحب بغير قلع
وتكون حياتك طول العمر كتاب دموع
مقدورك أن تمضى مسجونا بين الماء وبين النار
فبرغم جميع حرائقه وبرغم جميع سوابقه
وبرغم الحزن الساكن فينا لئلا نهار
وبرغم الريح وبرغم الجو الماطر والإعصار
الحب سيبقى يا ولدى أحلا الأقدار
يا ولدى

بحياتك يا ولدى امرأة عيناها سبحان المعبود
فمها مرسوم كالعنقود ضحكتهما أنغام وورود
والشعر العجوى المنجون يسافر فى كل الدنيا
قد تغدوا امرأة يا ولدى يهواها القلب هي الدنيا
لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود
فحبيبة قلبك يا ولدى نائمة فى قصر مرصود
من يدخل حجرتها من يطلب يدها

من يدنو من سـور حـديقتها
من حاول فك ضفائرها يا ولدى
مفقود مفقود مفقود مفقود

يا ولدى

ستفتش عنها يا ولدى فى كل مكان
وستسأل عنها موج البحر وتسال فيروز الشيطان
وتجوب بحساراً وبحساراً
وتقيض دموعك أنك أنهساراً
وسيكبر حزنك حتى
تصبح أشجاراً
وسترجع يوماً يا ولدى مهزوماً مكسوراً الوجدان
وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان
فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان
ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدى ليس لها عنوان
يا ولدى

قارئة الفنجان (١٠)

وستعرف (لازمه) الوحد مكبر موزيماً يا ولدي يوماً وسترجم (.....)

ليس قلباً حيدة ده (لازمه) ههناك سيد تشاد كنت تأتلك (لازمه) العسر رجيل بعد

عنوان لها ليس يا ولدي امرأة تقوى أن تأمنه (لازمه) عنونك أو ابن أو أخت لها

لازمه يا ولدي يا ولدي عنون عنون عنون لها ليس عنون لها ليس

fin

قارئة الفجان (٨)

١
 موج عنها وسنال مكان كل في ياولدي عنها ستفتش (عنه الازمة) (٣)

تفتش آ (لازمه) الشطآن فيروز ووتال

البحر موج عنها وسنال مكان كل في ياولدي عنها

بحاراً وتجووب (لازمه) الشطآن فيروز ووتال

زنبه) أنهارنا دموعك وتفيض (لازمه) وبحارنا

..... اورغ تم لزه زنه) أشجارا يسبح حتى خنك وسيكر (.....)

نار جرات

... مكان كل في ياولدي ياولدي عنها ستفتش

أشفا فيروز ووتال البحر موج ... عنها ووتال (لازمه) ن...

... مكان كل في ياولدي ياولدي عنها ستفتش (لازمه) ن

الشدأ فيروز ووتال البحر موج .. عنها ووتال (لازمه) ن.....

.. نهارا دموعك وتفيض وبحاراً وتجووب (لازمه) ن.....

قارئة الفجان (V)

تحتها يدخل من (لازمه) مرسود قصر في نائفة يا ولدي قللك حبيب: ده

ياول من متفانها فاش حاول من حدقتها سور من يدنو من يدنا بطلب من

شيء يا ولدي يا ولدي بنسعود مفقود مفقود يا ولدي شفانها فاش

... أوره ... *Ad libit* ... (برزه)

(برزه)

الفن نموع *SAMBA Moderato*

تحدود ندر بيباً

... أوره ... *Ralle* ...

قارئة الفنجان (٦)

(لازمه) المعبود سبحانه عيناها امرأة يا ولدي بحياتك غنا، فأنه (لازمه) وورود أنفاس ضحكها (لازمه) كالمنقود مرسوم فيها

ياو امرأة تعدوقد الدنيا كل في يسافر المحزون الضرب والشعر (...)

(... لازمه) الدنيا من القلب يبوها لتي يا ولدي بحياتك (.....) *

ضحكتها كالمنقود مرسوم فيها المعبود سبحانه عيناها امرأة

ثم كل في يسافر المحزون الضرب والشعر وورود أنفاس

* الدنيا من القلب يبوها يساوندت امرأة تعدوقد نيا

— تكن (لازمه) ممدود ممدود ولطيف مسطن سواك تكن (لازمه)

معبود قصر في نائمة يا ولدي قلبك حبيبه ده (لازمه) ممدود ممدود وطريقك مملحة مانتك

من حديقته سبور من يدلو من يدها بطلبه من حيرتها يدخل من (لازمه)

ينير منقود منقود منقود يا ولدي منقودها فك حاول من ضفاتها فك حاول

قارئة الفنجان (٥)

مسحوبنا تبى آن ممدودا رور

(لازمه) الازار بيارضا الازار وبين الماء بين

جميع وبتزغم (لازمه) حوائقه جميع فبزغم (...)

لكن احزن وبتزغم بيارضا (لازمه) حوائقه

وبتزم الزبح وبتزم (لازمه) بيارضا (لازمه) فساد ليل فينا

اولدي سيقب احب (لازمه) ر والاعصا المطر ابحي

سيقب احب (لازمه) يا اولدي سيقب احب (لازمه) يا اولدي سيقب احب (لازمه)

تغيب يا اولدي يا اولدي الاقليل احب الاقليل احب (لازمه) يا اولدي

لونه سنده لونه

قارئة الفنجان (٤)

أربع تم العزفة

و بصرت (لازمه) بصرت غدا

أ (لان) أبدأ أعرف لم تكف كثيراً نجت

(لازمه) بصرت (لازمه) أحزانك تشبه حزناً

(لازمه) أبدأ أعرف لم تكف كثيراً ونجت صوت

(لازمه) بصرت (لازمه) أحزانك تشبه حزناً (هـ)

و بغيرك تكفى نفس في (لازمه) أمسك... تمنى أن قد ودك

..حياتك وتكون (لازمه) ع

ع دمع كتاب العمر ملول السمر طول

قارئة الفنجان (٢)

الساكن ثم الحزين

الساكن ثم الحزين

Andantino

قارئة الفنجان (١)

Ad libitum

Allegretto زرق تم اذرق

الزرق

اذرق تم اذرق تم اذرق

rit.