

قائمة المراجع

أولاً : المراجع العربية :

- ١- بثينة فريد : " ١٠ من أساطير النغم " ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٢م .
- ٢- بول هنري لانج : " الموسيقى في الحضارة الغربية من بيتهوفن إلى أوائل القرن العشرين " ، ترجمة أحمد حمدي محمود ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٤م .
- ٣- سمحة الخولي : " القومية في القرن العشرين " ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، سلسلة عالم المعرفة ١٦٢ ، الكويت ، ١٩٩٢م .
- ٤- عواطف عبد عبد الكريم : " تاريخ وتنوع الموسيقى العالمية في العصر الرومانتيكي " ، مذكرات تاريخ الفرقة الرابعة ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، ١٩٨٤م .
- ٥- فؤاد زكريا ، سمحة الخولي وآخرون : " محيط الفنون " ، الجزء الثاني ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٧٠م .

ثانياً : المراجع الأجنبية :

- 6- **Apel , Willi** : "Harvard Dictionary of Music & Musicians "2nd Edition , Harvard University , Press . Cambridge , London . 1996 .
- 7- **Austin , W , William** : "Music In The 20th Century From Debussy Through Stravinsky " , w. w. Norton & Company Inc. , U.S.A , 1966 .
- 8- **Cerny , Miroslav** : "On Some Social And Political In The Development Of Czech National Music Culture And National Style In Czech Music " , Mezinarodni Hudebni Festival , Brno , Czech Republic , 1979
- 9- **Conady , Alice** : "Contemporary Music , The Pianist " , Alferd Publishing . Co. Inc. , New York , 1961 .
- 10- **Davies , Laurance** : "Paths To Modern Music " , Barrie & Jenkins , London , 1971 .
- 11- **Donald , Joy , Grout** : "A History Of Western Music " , Third Edition , W. W. Norton Accompany , Inc. , U.S.A , 1980 .
- 12- **Entwistle , Erik , Anthony** : "Martinu In Paris : A Synthesis Of Musical Styles and Symbols " PhD. , University of California , Santa Barbara , U.S.A , 2002 .

- 13- **Eric , Gilder** : "The Dictionary Of Composer's And Their Music " , New York , 1985 .
- 14- **F. E. Kirby** : "A Short History Of Keyboard Music " , The Free Press , New York , U.S.A , 1966 .
- 15- **Fukac , Jiri** : "The First Czech Project Toward a Music History Of Bohemia " , Freiburg In Breisgau , Rombach , Germany , 1998 .
- 16- ----- : "Czech Musical Avant-Garde And Postmodernism : Ideal And Reality " , Freiburg In Breisgau , Rombach , Germany , 1993.
- 17- ----- : "The Czech Question In 20th Century Music History" , Freiburg In Breisgau , Rombach , Germany , 1992 .
- 18- **Hindly , Geoffrey** : "Larousse Encyclopedia Of Music " , The Hamlyn Publishing Group , London , 1978 .
- 19- **Hopkins , Anthony** : "Larousse Encyclopedia Of Music " , Chancellor Press , London , 1997 .

- 20- **Josaph , Machils** : "Introduction To Contemporary Music" , J. M. Dent & Sonltd First Published , London , 1963 .
- 21- **Kennedy , Michael** : "The Concise Oxford Dictionary Of Music" , Fifth Edition , Oxford University Press , New York , 1996 .
- 22- **Martin , William R.** : "Music Of The Twentieth Century " , Drossin , Julius , Prentice – Hall , Inc. N. J. , U.S.A , 1980
- 23- **Dsborne , Charles** : "The Dictionary Of Composers " , Book Club Associates , Hong Kong , 1986 .
- 24- **Petter , Keith** : "Four Musical minimalists " , La Mont Young , Terry Riley , Steven Reich , Philip Galss – Cambridge University Press , 2000 .
- 25- **Rondel , Don, Micheal** : "The Harvard Biographical Dictionary Of music " , The Belknap Press Of Harvard University Press , London , 1996 .

- 26- **Sadie , Stanley** : "The New Grove Dictionary Of Music And Musicians " Vol. 15 Oxford university Press , New York , 2001
- 27- ----- : "The Grove Concise Dictionary Of Music" , London , 1994 .
- 28- ----- : "The New Grove Dictionary Of Music And Musician" , Vol. 5 , Vol. 11 , London , U.K Macmillan Publishers Limited , 1980 .
- 29- **Scholes , Percy , A.** : "The Oxford Companion To Music" , Tenth Edition , Oxford University Press , New York , 1997 .
- 30- **Sehnal , Jiri** : "Unresolved Issues In Czech Baroque Music" , Zagreb Croatia , Hrvatsko Muzikolosko Drustvo , Germany , 1993 .
- 31- **Slonimsky , Nicolas** : "Barker's Biographical Dictionary Of Musicians" , Sixth Edition , New York , 1987 .
- 32- **Thompson , Kenneth** : "A Dictionary Of Twentieth Century Composers (1911 – 1971)" , Faber & Faber , London , 1973 .

ثالثاً : مواقع الانترنت

- 1- <http://en.wikipedia.org>
- 2- <http://www.geocities.com/vienna/strasse/3239/composers.html>
- 3- <http://www.traditionalmusic.co.uk/traditionalmusic/ency/p1.htm>
- 4- <http://www.radio.cz/en/article/49070>
- 5- <http://www.leosjanacek.com/biography.htm>
- 6- <http://www.tech.port.ac.uk/staffweb/billingd/martinu.htm>
- 7- <http://www.answers.com/topic/v-clav-talich>
- 8- www.martinu.cz
- 9- <http://www.1stopmusician.co.uk/us/dispcomp.php?compid=351&name=Timor%20Harsanyi>
- 10- http://www.naxos.com/composer/tch_a.htm
- 11- <http://www.kapralova.org>
- 12- <http://www.fbm.cz/index.php?new%20lang=%20English>
- 13- www.martinu.ch

ملخص البحث باللغة العربية

مقدمة :

ظهرت أهمية الاتجاه القومي في الموسيقى مع مطلع القرن التاسع عشر، حيث شهد القرن حركات قوميه هامة على الصعيد السياسي و التي أثرت بدورها على المجال الموسيقى فنتج عنها النزعة القومية في الموسيقى والتي أصبحت صفة أساسية للموسيقى في القرن العشرين وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهرت مدارس قومية هامة ذات تأثير بالغ على الموسيقى في روسيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر والنرويج وغيرها، مما أحدث تويجا هائلا في قاعدة الانتاج الموسيقى وإنتشار روح القومية في أعمال الموسيقيين الذين ينتمون إلى هذه المدارس، حيث كانت أعمالهم مستوحاة من تراثهم القومي ومصاغة داخل موسيقى عالمية الشكل قومية المضمون وتعتبر المدرسة القومية التشيكية من المدارس القومية الهامة التي لها أثرا واضحا في النهوض بالحركة الموسيقية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فهي تمثل بوضوح أثر النزعة القومية للنهوض بالحركة الموسيقية في بلاد كانت الموسيقى فيها لاتجذب أنتباه الكثيرين .

وقد قام بتأسيس المدرسة القومية التشيكية المؤلف التشيكي "بدريش سميتانا" وخلفه "أنطونين دفورجاك" فكانا هم الموسيقيين الوطنيين اللذان أعتمدت عليها المدرسة التشيكية في منافسة أعظم موسيقيين القرن التاسع عشر ومن خلال أعمالهما وضعت تشيكوسلوفاكيا على خريطة العالم الموسيقية، وجاء "ياناتشيك" أمتداد لدفورجاك في الاتجاه القومي في القرن العشرين ، و كذلك بوسلاف مارتينيو الذي قدم نموذجا صادقا للقومية التي لم تفقد ملامحها رغم البعد عن الوطن، فظهرت الروح القومية داخل مؤلفاته لأعتمادها على الألحان الشعبية التشيكية .

ويعتبر بوسلاف مارتينيو من أهم المؤلفين التشيكيين في القرن العشرين، فقد تميز بغزارة أنتاجه الفنى حيث وصلت مجمل أعماله إلى أكثر من ٤٠٠ عمل، في مختلف المجالات الموسيقية مثل الموسيقى الأوبرالية والأوركسترالية بالإضافة إلى أعمال الكورال المتميزة ومؤلفات الهامة لموسيقى الحجره ومؤلفاته القيمة لآلة البيانو التي تحمل

قيما فنية وتكنيكية متطورة شملت معظم الصيغ الموسيقية مثل ثلاثيات البيانو والمقدمات والمازوركات والباركارول ومقطوعات للأطفال والعديد من الرقصات ، وغيرها وقد اختارت الباحثة عينة من كتاب الدراسات والبولكا عند بوسلاف مارتينيو لتكون موضوع بحثها نظرا لأحتوائها على العديد من العناصر التكنيكية الهامة .

ويشتمل البحث على أربعة فصول كالتالى:

الفصل الأول : تقديم البحث والدراسات السابقة :

وينقسم الفصل الى مبحثين الأول تقديم البحث ، والثاني دراسات سابقة مرتبطة بموضوع البحث .

المبحث الأول :

مشكلة البحث تكمن فى عدم تناول أى من دارسى البيانو لمؤلفات المدرسة القومية التشيكية رغم أثرها الواضح فى النهوض بالحركة الموسيقية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وبخاصة مؤلفات بوسلاف مارتينيو بالرغم من أنها تحمل قيما تكنيكية وتعبيرية تستحق الدراسة والتحليل ، لذا رأت الباحثة أن تتناول فى هذا البحث المدرسة القومية التشيكية من خلال الدراسات والبولكا لآلة البيانو عند بوسلاف مارتينيو، وتحديد متطلبات الأداء بها ومحاولة تذليلها.

أهداف البحث :

- ١- ألقاء الضوء على المدرسة القومية التشيكية وأثرها على بوسلاف مارتينيو .
- ٢- التعرف على مؤلفات مارتينيو لآلة البيانو عامة وكتاب الدراسات والبولكا ومدى ارتباطهما .
- ٣- تحديد متطلبات الأداء لعينة البحث وتذليل الصعوبات الموجودة بها .

أهمية البحث :

- ١- التعرف بالمدرسة القومية التشيكية ومدى أثرها على بوسلاف مارتينيو .
- ٢- تحديد أعمال مارتينيو للبيانو ومدى ارتباط الدراسات والبولكا ذات المركز التونالي الواحد .

- ٣- اقتراح بعض التمارين والارشادات العزفية للوصول للأداء الجيد لها

أسئلة البحث :

١- ما مدى تأثير المدرسة القومية التشيكية على أسلوب بوسلاف مارتينيوف في التأليف ؟

٢- هل يوجد ارتباط بين الدراسة و البولكا ذات المركز التونالي الواحد ؟

٣- هل تحديد متطلبات الأداء للدراسات و البولكا عينة البحث وتقديم بعض الارشادات و التمارين المقترحة يساعد على الأداء الجيد لها ؟

وأختتم الفصل الأول بأجراءات البحث والتي تضم منهج البحث وحدوده وعينته وأدواته ثم مصطلحات البحث.

المبحث الثاني : الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث :

بعد أن أطلعت الباحثة على الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث الراهن توصلت إلى مجموعة من الدراسات العربية والأجنبية ، وقامت الباحثة بعرضها في محورين الأول الدراسات المرتبطة بالمدرسة القومية التشيكية والثاني الدراسات المرتبطة بالمؤلف التشيكي بوسلاف مارتينيوف .

الفصل الثاني : الأطار النظرى :

و قسمته الباحثة إلى ثلاثة مباحث :

الأول موسيقى القرن العشرين :

ويتضمن الاتجاهات الحديثة في موسيقى القرن العشرين ، التغيرات التي طرأت على العناصر الموسيقية في القرن العشرين .

الثاني : المدرسة القومية التشيكية :

ويتضمن نبذة تاريخية عن تشيكوسلوفاكيا ، تطور الموسيقى التشيكية ، طبيعة الموسيقى الشعبية التشيكية .

الثالث : بوسلاف مارتينييو :

ويتضمن نشأته وموهبته ، باريس بداية جديدة ونقطة تحول ، النضوج الفني لمارتينييو المعلم بين أمريكا وأوروبا ، تخليد ذكراه ، انتاجه الفني ، اسلوبه في التأليف واختتم المبحث الثالث بنبذة عن كتاب الدراسات والبولكا عينة البحث .

الفصل الثالث : الإطار التطبيقي :

ويشتمل على الدراسة التحليلية العزفية لعينة البحث من كتاب للدراسات والبولكا عند بوسلاف مارتينييو وعددها ستة مقطوعات وقد قامت الباحثة بتذليل ما بها من صعوبات ، للوصول للأداء الجيد لها وذلك من خلال تحليل العناصر الأساسية المكونة لها كالتالي :

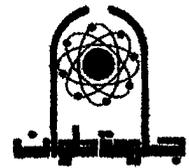
أولا : التحليل البنائي و يضم (المحور التونالي - السرعة - الميزان - الطول البنائي - النسيج - الصيغة) .

ثانيا : التحليل العزفي و يضم (النماذج الإيقاعية - النماذج اللحنية والمصاحبة - الصعوبات العزفية و كيفية التغلب عليها - التظليل - مصطلحات التظليل - الحليات إن وجدت) وقد قامت الباحثة أيضا بتذليل الصعوبات وتقديم بعض التمارين المقترحة والأرشادات العزفية مع أضافة ترقيم الأصابع.

الفصل الرابع : نتائج البحث وتفسيرها :

بعد أن أنتهت الباحثة من التحليل العزفي لعينة البحث التي تضم ستة مقطوعات من كتاب الدراسات والبولكا عند بوسلاف مارتينييو توصلت إلى النتائج التي جاءت رداً على أسئلة البحث ، يليها التوصيات ثم أختتم البحث بقائمة المراجع العربية والأجنبية وملخص البحث باللغة العربية وباللغة الإنجليزية.

HELWAN UNIVERSITY
FACULTY OF MUSIC EDUCATION
PERFORMANCE DEPARTMENT
PIANO SECTION

NATIONAL'S CZECH SCHOOL THROUGH THE ETUDES AND POLKAS PIANO
SOLO BY BOHUSLAV MARTINU

A thesis by

Hebatallah m. El-mogy

Performance department – piano section

Submitted in partial fulfillment of m.sc. degree in music education

Piano section

Supervised by

Ass. Prof. Dr.asmaa m. Shoman

Performance department

Piano section

Faculty of music education

Helwan university

Dr. Mirvat a. Ghoniemy

Performance department

Piano section

Faculty of music education

Helwan university

Dean of the faculty

Prof. Dr. Nabel shoraa

Cairo 2006

Ministry of State for Scientific Research
Academy of Scientific Research & Technology
Specialized Councils Sector
Central Department for Projects follow-up

THANKING

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

Summary

The nationality trend of the European music initiated at the beginning of the 19th century. This is due to the political and social situation of the period which had been reflected on the music characteristics. At the end of the 19th century, new national music schools started at many countries like, Russia, Czech, Hungary, and others. This caused an increase of the national music production, which was influenced by the national era but in the form of international music. The national Czech's music school considered as one of the most important national schools. It had an effective role in the initiation of the national music at the end of the 19th and 20th period.

The fundamentals of the national Czech's music had initiated by "Bedrich Smetana" and followed by "Antonin Dvorak" they were considered as the most important composers of the national Czech' school, and they had been competed with the international composers. The composers works made the Czech national school got a special position in the international music. "Leos Janacek" followed "Dvorak" in the same trend of the national Czech music. Also, "Bohuslav Martinu" introduced a great national music production, even he was abroad in the most of his life. Where, Martinu most works and style were influenced folk music.

Martinu had been considered as one of the most important composers in the 20th century. The total production of Martinu is about 400 works. He composed 16 operas, 6 symphonies and several works for concertos, sonata for different instruments, in addition to his works for

choral, chamber music, and the very rich piano works, His piano works characterized by an evaluated technical developed techniques, and his works for piano required high qualified pianists, and those works include most of the musical forms such as piano trio , prelude , Mazurka , Barkarol, pieces for children and many dances the research choses a people of eludes and Plokas" Piano solo " by Bonhuslav Martinu" to form the subject of her research because it contain many of these important technical tissues .

The research includes for chapters as follows :

Chapter One : The Research Point of view and Literature Survey:

Point One : The Research Point Of View :

In this chapter, the researcher explains the main points of the research . from the literature survey, there is no enough study for the national Czech's music school in the late of the 19th century especially for piano works . in addition to this , there is no study deals with the piano works of Martinu . Although Martinu works has a very high technical value, which need more and several works to be analized and understand . from the aforementioned points, the researcher selected to study the national Czech's music school through "Etudes and polka" piano work for the Czech composer "Bohulsav Martinu" and analize the difficulties of the work .

Research Objectives :-

1. Shedding light on the national Czech musical school and its influence on Bohuslav Martinu .

2. Defining Bohuslav Martinu work for piano in general, his " Etudes and Polkas " music and how they related to each other .
3. Specifying the performance needs for the research sample and facilitate its difficulties .

Research Importance :-

1. Defining The National Czech School of music and its influence on Bohuslav Martinu .
2. Specifying Martinu works for piano and how the " Etudes " related to the " Polkas " with the same tonal center .
3. Suggesting some exercises and performance instructions to reach the ideal performance .

Research Questions :-

- 1- How was The National Czech School affect on Bohuslav Martinu's technique in composition ?
- 2- Is there A relation-ship between the " Etude and Polkas " in the same tonal center ?
- 3- Is specifying the performance needs or the " Etudes and Polkas " the research sample introducing some exercises and the suggested instructions help reach the ideal performance ?

At the end of the chapter, The author presents The Research plan , Boundary, The Sample of the Study, Study Tools and the Study Technical Works .

Point Two :- Literature Survey :-

The Researcher Presented in two sections :-

Section One :- Studies Related With the National Czech's School .

Section Two :- Studies related with The Czech Composer Bohuslav Martinu

Chapter Two : The Theoretical Framework :

The researcher classified this chapter into three main points as follows :

1- The 20th century music :- which includes the new ideas for music, and how music influenced in all its elements .

2-The National Czech's School :- Includes historical synopsis about Czechoslovakia, The development of Czech Music. And The Nature Of Czech Folk Music .

3- Bohuslav Martinu :- Includes his early life and his talent .

Paris :- A new beginning and a turning point .

The artistic maturity of " Martinu the teacher", between America and Europe .

His memorial, artistic production and his technique in music .

The Researcher ended the chapter by presenting a synopsis about the book of " Etudes and Polkas " for piano music by Bohuslav Martinu

Chapter Three : The Application Frame Work :

This Chapter includes The Playing Analysis And The Study of the " Etudes and Polkas " Sample by Bohuslav Martinu . The Sample consists of 6 selected works from " Etudes and Polkas ", And has been analyzed as **follows :**

Firstly :

Construction analysis of the sample works, includes :
(Cell – Technique, Speed, Balance, The Length, Tissue, and the Construction) .

Secondly :

Playing analysis include : (The Rhythm , The Melody And the Accompany, The difficulties and how to overcome, the expressions, the ornaments) .

The researcher introduced the solution to overcome the difficulties of the playing by some exercises and instructions for playing, also, the method to number the keys .

Chapter Four : Results and Recommendations

After analyzing the sample, Which consists of 6 pieces from the " Etudes and Polkas " for piano by Bohuslav Martinu . The researcher introduced results to be answers for the research questions . Followed by the recommendations and finally, added the references list, Arabic summary, and English summary .