

الفصل الخامس

الأسلوب الزخرفى الغناء بالعين والحاجب

داود حسنى
زكريا الحجاوى
محمد فوزى
منير مراد
بليغ حمدى
على إسماعيل

للغناء دور ترفيهي يزيل الوحشة، والهموم ويعبر عن آمال الشعوب في بلاد العرب وأحلامها، وأحيانا يكون له دور إعلامي فيعلن عن حدث اجتماعي فرح أو حزين.
وقد سجلت أغاني المصريين كل الأحداث التي يعيشونها في الأعياد فغنوا «يا برتقان أصفر وجديد.. بكرة الوقفة وبعده العيد».. «يا برتقان أصفر وصغير.. بكرة الوقفة وبعده نغير».

أغاني فولكلورية

وشهر رمضان يحظى بعدد هائل من الأغنيات الفولكلورية مثل «وحوى يا وحوى.. أيوحه.. بالأحمر.. أيوحه.. بالأخضر أيوحه».
وعندنا أغاني لألعاب الأطفال مثل «على عليه.. ياللى ضرب الزميرة.. ياللى.. ضربها حربي.. نطت في قلبي.. ياللى.. قلبي رصاص.. ياللى.. أحمد رقص.. ياللى رقص على مين.. ياللى.. على شاهين.. ياللى.. وشاهين مامات.. ياللى.. خُف بنات.. ياللى.. خلفهم تسعة.. ياللى.. وجهن لاسعه.. ياللى».
وعندنا أغاني الحب والوجد والهيام منها «يا ناس أنا دبت دوب الملح في الميه» و«أنا كل ما اقول التوبة ترميني المجادير» و«إسنا وكوبرى إسنا».. «عطشان يا صبايا دلونى على السبيل».. «قولوا لعين الشمس ما يحماشى إلا غزال البر صابح ماشى».
كان أصل لحن «قولوا لعين الشمس».. ومن تسجيلات أحد المطربين ١٩٠١ والكلمات كانت ركيكة تقول:

يا بنت يا بيضة وجننتيني.. جيتي النبيب الأحمر وسكرتيني.. شوف المحاسن شوف.. لو كان معايا المال يعمل الكيلة.. لاعمل على شط البحور ضليلة.. واجيب الخمر واسكر تعالى يا عنيه..
وسجل اللحن مرة أخرى المطرب زكى مراد على إسطوانة، وكان اللحن يتردد في أماكن تجمعات المصريين لحلاوة اللحن وبساطته، أما الكلمات فهي ركيكة أيضا وتتعارض مع القيم والآداب، وجرت محاولات لتغيير الكلمات والاستفادة باللحن الجميل، ثم كتب الشاعر عبد الفتاح مصطفى عليه كلمات وقدمتها الفرقة القومية للفنون الشعبية في تابلوه شعبي راقص.. تقول الكلمات..

قولوا لعين الشمس ما تحماشى
ألا غزال البر صابح ماشى
نادت عزيزة قلنا جايلك يونس
فوق الفرس الأبيض مسافر تونس
والحر عن قلبه ما يستغناشى

نادت جميلة قلنا جايلك طاير
فوق الفرس الأحمر يرق يا جزاير
والحر عن أصله ما يستغناشى

□□□

نادت له ليلي م العراق من شرقى
شد الفرس الأشهب وطاير برقى
والحر دمه الحر ما يهداشى
نادت له بلقىس من جبل جوانى
شد الفرس لادهم طريقه يمانى
والحر يقدى بروحه ما تغلاشى

□□□

وكتب الشاعر مجدى نجيب أغنية تضمنت عبارة قولوا لعين الشمس ما تحماشى لحنها بليغ حمدي مستعينا بمطلع اللحن الفولكلورى وأدتها شادية، وأضاف بليغ من عندياته باقى كوبليهاته. وأكثر ما يفرح المصريين فى حفلات الخطوبة وأفراح الزواج هى «الزغرودة» المتحدث الرسمى باسم الفرح تنطلق لتبعث النشوة فى القلوب وتعلنه للمجتمع وتتلوها الأغاني والاشترك فيها لا يقتصر بالضرورة على أهل العريس أو العروسة إنما هو واجب تسعى إليه القتيات من الجيران وربما المارات فى الطريق.

تحمل أغاني الأفراح فى مصر غالبا طابعا جنسيا وبعضها يحمل تلميحات وصفية صريحة لأماكن حساسة فى الجسد ربما بغرض تهيئة الجو للعروسين؛ وتحمل هذه الأغاني فى أحيان كثيرة تغنى بالفخر وبالشرف وفرحة الأهل بأن ابنتهم رفعت راسهم بحفاظها على بكرتها.

من أغاني الأفراح فى الفولكلور المصرى «هوه اللى خطبها.. هوه اللى نقاها» «حط الميه وخذها.. على حمار خدودها» «قولوا لابوها يقوم بقى يتعشى»..

وتحمل أغنيات الفولكلور إتهام الفلاح بأنه فقير، وتحلم بالأفندى الموظف الميرى «يالفلاح. ويالفلاح. ما يحبكش أقعد وارتاح».

وأغنية أخرى «والله إن جانى الفلاح لاقول له يا مرحبا.. وادخله المحمّه يزيد المحلبه.. والله إن جانى الأفندى لاقول له يا مرحبا.. وادخله الأوضه يزين المرتبة». «والحممة» هى الفرن «والمحلبة» هى قدرة القول.

وتحمل الأغنيات الفولكلورية أحيانا لمحة رومانسية فى أغنيات يتحدث عن الحمام كرمز للحب والحبوب، مثل «آه من حمامى يا أمه.. آه م الحمام الغيّه رفرف على البنيّه. لاغيته بطرف عينه ولا غانى ورد عليه. شال الحمام.. حط الحمام.. ترجم حياتى».

وفى أغنية أخرى يقول الفولكلور «للحمام الحب.. ليه يا جيرانى بترموا.. للحمام الحب. ولا لحد الا لما حب ليه يا جيرانى بترموا».

وفى صعيد مصر يغنون فولكلوريات فى موضوعات كثيرة منها الزواج والختان والموت وهبوب الريح.

ولم تترك أغنيات الفولكلور مناسبة لم تتعرض لها فهى تعبر عن كل ما يمكن أن يعيشه الإنسان المصرى من لحظات سعيدة أو تعيسة فى مراحل الطفولة كأغاني الحمل والولادة والمهد والتهنين والختان ولعب الأطفال، وفى مرحلة الصبا والشباب هناك أغاني الحب والزواج والاختيار والموافقة والخطوبة والشبكة وتجهيز الشوار والحنة وكتّب الكتاب والدخلة والزفة الصباحية وأغاني العمل الفردية والجماعية وأغاني الأعياد الدينية مثل ليلة عاشوراء والمولد النبوى الشريف ومواد أولياء الله الصالحين ومناسبة شهرى رجب وشعبان وشهر رمضان وعيدى الفطر والأضحى والحج وأغاني المراثى والبكائيات مثل عديد المرضى والأطفال والشباب والرجال وموتى الحوادث.

والأغنية الفولكلورية هى الأغنية المتوازنة وهى من إنتاج الشعب، نماها وطورها وتناقلها من جيل إلى جيل، ظل يحذف ويضيف ويعدل فيها حتى وصلتنا بشكلها الحالى، وهى بسيطة التركيب سلسة يدور لحنها حول عدة درجات موسيقية وأحيانا يتكون من درجة واحدة مكررة، وحتى لو زادت الدرجات الموسيقية فيها فهى لا تزيد عن خمس درجات وهى لا تنسب لا لمغنى ولا مؤلف ولا ملحن.

وأغاني الفولكلور من الناحية اللحنية نوعان، أغاني مقيدة ومحددة بإيقاع، وأغاني حرة الإلقاء إنسيابية بلا إيقاع، ومن ناحية موضوعها فمنها ما يرتبط بالطقوس المختلفة والمناسبات ومنها ما لا يرتبط بأى مناسبة.

فى أداء الأغنية الفولكلورية تنقسم جماعة المؤدين إلى مجموعتين تتبادلان الغناء، وأحيانا يتم هذا التبادل بين الجماعة وصوت منفرد فيغنون المذهب أو المقدمة ويغنى هو المقاطع أو الكويليات ثم يردون على كل مقطع بأداء المذهب فى الآلات المصاحبة فهى آلات الطبيعة كالتصفيق أو دق الأرجل أو أدوات بيئية يدق عليها كصفيحة فارغة أو صندوق أو كرسى.

ويوجد فى الأغاني الفولكلورية ما يؤديه الإنسان منفردا ليسلى به نفسه أو ما يعرف بأغاني الحداد عند البدو أو المواويل وما يفضض به عن نفسه مثل العديد ومنها الأغنيات الجماعية

فى المناسبات المختلفة. والتراث الشعبى كالمنجم ىمد أى فنآن بخامات من المعادن والجواهر التى يصنع منها بدائعه. وقد جمع زكريا الحجاوى ملاحم شعبية كثيرة وقدمها للإذاعة المصرية والمسرح الشعبى فى التلفزيون والسامر وقدم نجوما فى أداء الألوان الفولكلورية منهم محمد طه وخضرة محمد خضر وفاطمة على وعائشة حسن ومحمد رشدى، وجمع الآلات الشعبية والألحان التى التقطها من المداحين وأدخل عليها تعديلات طفيفة لا تبعدها عن أصلها.

وتخصصت بعض الأصوات المحترفة فى غناء الفولكلور على طبيعته الأصلية ومنهم لىلى نظمى ومن أغانيها فى هذا اللون «إدلع يا رشيدى» «إدلع يا عريس يا أبو لاسه نايلون» «بفته هندى» «ماخذش العجوز انا» «ما اشربش الشاى. لأشرب أزوزه أنا» «ما قولتلك ما تخدهاشى.. لىلى». وغنت عايده الشاعر «كايدة العزال أنا من يومى» «وآه يا لونى» «وجابلك إيه يا صببة حبيبك لما عاد» «الطرح يا بنات» «فالح يا وله».

وغنت فاطمة عيد «عشمتنى بالحلق» «يا بيضة بياضك تكى» «اسألوها يا بنات» «لوما ولومايه» «حاشكيك للقاضى» «خلى بالك يا وله خلى بالك» «أمى وابويا ضربوتى علشانك» «التوتونى التوتونى».

وفى تراثنا الغنائى عدد هائل ىمثل نسبة عالية جدا بين هذا التراث، من الغناء الشعبى الملحن بواسطة فنان محترف ويؤديه مطربون ترتبط الألحان بأسمائهم. ومنهم من وصل إلى مراحل لا بأس بها من الثقافة العامة والألحان فى الفولكلور كثيرا ما تكون غير ملتزمة عن التعبير الخالص لمعنى الكلمات، ويحدث أحيانا كثيرة أن يتكرر نفس اللحن على كلمات متباينة فى معانيها فى الأغنية الواحدة، وأحيانا يتكرر اللحن فى موضوعات متباينة وصحيح أن الفن يشع أحيانا الفرحة فى حالة الزغرودة وأغنيات الفرح، ويفرض جوا حزينا فى حالات الحزن، لكن ذلك يتم من خلال إلتزام المؤدى لطابع عام حزين أو فرح.

فالألحان التى يؤدى بها الناس أغانيهم التراثية، ألحان زخرفية لا هى تعبيرية ولا رومانسية وبالطبع فهى ليست كلاسيكية تتطلب مواصفات خاصة للمؤدى، وهى تختلف فى ذلك عن الأغنية الفنية التى يكتبها مؤلف معروف ويلحنها ملحن محترف ويعنيها مطرب مشهور، فهناك تغاير بين الاثنين، وهو اختلاف فى الدرجة وليس فى النوع إذ إن كلا منهما إبداع يحاول أن يمزج بين التجربة الفردية والتجربة الجماعية أو أن يوحد بين خبرة الفرد وخبرة الآخرين أو الجماعة فى شكل متعارف عليه تقبله الجماعة أو تقليدى يرتبط بتراثها الذى نشأت عليه.

والفن الخاص يجعل الإبداع أو التأليف خاضعا لقدر من الوعى ويؤكد على أن الابتكار سواء فى الشكل أم فى المضمون إنما هو عمل الإنسان الفرد الخلاق بينما الإبداع الشعبى فيتكيف عادة وبشكل يمكن ملاحظته بسهولة مع التقاليد واستمرارها.

ويختلف معنى اصطلاح الزخرف فى التلحين عنه فى الغناء القديم حيث كان يعنى هذا الاصطلاح الزخارف فى الأداء مثل أداء العُرب والقفلات والحليات الصوتية. أما التلحين الزخرفى فيتوقف على درجة التذوق الموسيقى للملحن سواء كان الشعب أم فنانا فرديا والألحان الشعبية أنواع فمنها الأغنية الشعبية المؤقتة التى ترتبط شعبيتها بفترة وجودها، ومنها أغنيات المطرب الشعبى المحترف الذى يعتمد على موهبته وقدرته على الارتجال والتلوين وهو مطلوب دائما فى الأحياء الشعبية حيث يؤدى للناس الموالم الشعبى والملاحم والسير والقصائد ومنهم شعراء ورواة السيرة والملاحم. ومن الأغنيات الشعبية أيضا ما هو تراثى تناولته الأيادى بالتحوير والتجويد، ومنها ما يحاكي الأغنيات الفولكلورية ويتأثر بها.

لحن زخرفى.. على خده يا ناس ميت وردة

وقد لحن داود حسنى (١٨٧١ - ١٩٣٧) أغنيات شعبية بسيطة بساطة الفولكلور منها «عصفورى يا أمه عصفورى» «الحنة يا الحنة» «يا بنت يا بيضة» «يا مريا» «أدى الخضرة وآدى الميه» «صيد العصارى يا سمك بُنى» «قمر له ليالى» «يا محلا الفسحة فى راس البر» «الحلو نام وعيونه سهرانة» «لما انت حلوة وعجبانى» «ليلة من العمر». وأغنيات تدرج تحت قالب «الطقطوقة» أى الأغنية الخفيفة بسيطة اللحن والمكتوبة بالزجل من مذهب وعدد من الأغصان (الكوبليات) وفيها يردد المنشدون المذهب بعد كل مرة يغنى فيها المطرب غصنا.

ولحن طقطوقة «على خده يا ناس ميت وردة» لداود حسنى يظهر طبيعة هذا اللون من الألحان الزخرفية أو الشعبية التى تتسم بخفة الظل واللحن الذى يحاكي ألحان الفولكلور وتم نسجه على نفس المنوال من بساطة اللحن حتى يردده الناس وراء المطرب، وإن اختلف عن الفولكلور فى إعطاء المطرب فرصة لغناء بعض الجمل الأصعب نسبيا.

أغاني شعبية

أنجبت الطبقة المتوسطة فى الخمسينات من القرن العشرين جيلا ثانيا من كتاب الأغنية والملحنين المثقفين الذين لم يخرجوا فى الغناء عن الطبيعة الرومانسية المثالية لتلك الطبقة، لكن طبيعة الرومانسية والمثل تغيرت عندهم فصارت ثورية وذات توجه شعبى كجزء من حالة ثورة شملت مصر والعالم العربى بل والعالم الثالث، اتجه الكتاب والملحنون إلى تأكيد الهوية والالتحام بالشعب الذى صار مصدر إلهام رومانسيتهم الحاملة بالعدل وإنصاف العمال والفلاحين مصدر التراث الشعبى.

وصدر كتاب «فى الأدب الشعبى» لأحمد رشدى صالح ليكون إلهاما لشعراء مثل صلاح جاهين الذى استفاد منه كمؤلف للأغاني وكتب أغنيات من نوع «أنا هنا يابن الحلال.. لا عايضة جاه ولا كتر مال.. بحلم بعش أملاه أنا.. سعد وهنا.. يا بن الحلال».

وظهر فى هذا الاتجاه مرسى جميل عزيز كشاعر رقيق بغنائياته التى تفوح منه رائحة مصرية خالصة وفضل عطور الروح الشعبى وأرقها وكتب «كعبه محنى» «رمش عينه» «الحلوة داير شباكها» «مكاحل.. مكاحل» «يا اسمر يا جميل يابو الخلاخيل.. ياللى المنديل راح ياكل من حاجبك حتة» «جلاب الهوى» و«بيت العزى بيتنا» و«شباكنا ستايره حرير» وغيرها.

ونزح إلى القاهرة فى الستينات من القرن العشرين بعض الموهوبين فى كتابة الأغنية فكانت غنائيات عبد الرحمن الأبودى وعبد الرحيم منصور وغيرهما إضافة للأغنية.

وظهر الإبداع الشعبى فيما لحنه محمود الشريف مستلهما فى بعضه الفولكلور والبعض الآخر تم نسجه على منواله مع خضوع واضح لوعى الفنان وإضافة وتحوير فنى يعتمد على درجة عالية من الذوق فى اختيار الجمل اللحنية التى تلقى استحسانا من المستمعين.

والأغنيات الشعبىة هى زخارف لحنية تتطلب ثقافة غنائية شعبية من الملحن تساعده على الاختيار لعمل تركيبة مبهرة تعجب السامعين وهى عملية ليست بالسهلة ذلك أن الفنان لا يجد المفتاح الذى يده له على اتجاه لحنى لأى أغنية بسهولة والمعانى التى تحتويها مثل هذه الأغنيات غالبا ما تكون استاتيكية غير متحركة وتتركب من عدة جمل غزلية تتيح للملحن اختيارات كثيرة للتعبير عنها، ويمكن أن يضع لها أكثر من لحن فى نفس الكلمات.

وقد أتاحت لمحمود الشريف الفرصة للاطلاع على الفولكلور المصرى و«الغناء الشعبى» فهو اسكندرانى المولد والنشأة وبلديات سيد درويش الذى غنى الشعب وراءه كل ألوان الغناء المصرى الشعبى من «سالة يا سلامة» إلى «يا عزيز عينى أنا بدى أروح بلدى».

ومن حسن الحظ أن التحق محمود الشريف فى بداية مشواره الفنى بإحدى الفرق الغنائية الجواله، التى جابت أقاليم مصر ومعها كان يغنى ويستمتع إلى ما يغنيه الناس فملاً خزائنه من ألحانها، وظهر ذلك فى ألحان له منها «يابو العيون السود» «ياللى جمالك زين» الذى نسجه الشريف على لحن فولكلورى دينى تقول كلماته «كيف العمل يا أحمد يوم طلعة المشهد.. كل الأنبياء تشهد.. إتك رسول الله».

أما الأغنيات الشعبىة التى لحنها محمود الشريف وقد تأثر فى ألحانها بالفولكلور المصرى تأثرا غير مباشر فهى كثيرة منها «أوصولى الحب» «بايعنى والا شارينى» «بتسألينى بحبك ليه» «رمضان جانا» و«يا خال أنا خالى» من أوبريت «قسم» وغيرها كثير.

وأظهرت تراكييب الألحان فى الأغانى التى لحنها محمد فوزى حيث البساطة والصدق من أغانيه الشعبية التى اختزن منها الكثير فى طفولته وصباه التى قضاها فى قرية كفر جندى إحدى قرى مدينة طنطا وهى مركز ثقافى مهم فى دلتا مصر نظرا لوجود ضريح العارف بالله السيد البدوى والذى يعتبر يوم مولده مهرجانا غنائيا شعبيا كبيرا كل عام.

من الأغنيات البسيطة التى لحنها محمد فوزى «أنا قلبى ضاع يابنات» و«أنا بنت حلوة» وهما لشادية و«يا أعز من عينى» لليلى مراد «ساكن فى حى السيدة وحبيبى ساكن فى الحسين» لمحمد عبد المطلب «صلوا ع النبى» لشكوكو «آه يانا منك» لشريفة فاضل، و«غنى بصوته ألفين ما شا الله..» «أى والله أى والله» «حبيبى وعينيه».. «طير بينا يا قلبى» «الشوق.. الشوق» والله والله يا حلو زمان «مال القمر ماله» وغيرها.

لحن زخرفى.. حبيب حياتى

أغنية «حبيب حياتى» كتبها حسين السيد ولحنها كمال الطويل وغناها عبد الحليم حافظ فى فيلم «دليلة» عام ١٩٥٦، والكلمات تعبر عن سعادة المحب بعد أن صادف الحبيب، ومع ذلك استهل كمال الطويل لحنه بمقدمة موسيقية درامية من باب التشويق.

وقد عولجت هذه الدرامية بالهارمونى فأعطاها ثراء وجاذبية. أما الجملة الوحيدة فى المقدمة الموسيقية فقد هجمت بلا مقدمات وعلى إيقاع حى نشيط.

ويغنى عبد الحليم المذهب فى جمل تعهد الملحن تقطيعها إلى أجزاء صغيرة غير مكتملة «حبيب حياتى اللى آهاتى.. بتغير عليه.. من رمش عينيه». وكان قادرا على تلحين كل هذه المقاطع متصلة فى شكل جملة متصلة وذلك أقرب إلى تصوير المعنى الذى كتبه المؤلف.

تتكرر الجملة الموسيقية الأساسية بعد المذهب لتمهد لغناء الكوبليه الأول ويعود الملحن لتقطيع الجملة مرة أخرى «كانت النجوم أقرب.. من فرحتى بلقاه.. خفت الأمل يهرب.. تانى واجرى وراه.. كلمته.. وحيلته.. وعرفته من صورته».

إن جنوح الطويل لتقطيع الكلمات والجمل، على رغم أنه بعد عن تصوير المعانى التى احتوتها كلمات المؤلف إلا أنها أكسبت اللحن حيوية وجاذبية.

وتخلص اللحن فى الكوبليه الثانى والأخير من التقطيع فقد مهد للحن الكوبليه بجملة صغيرة وبسيطة ومعالجة هارمونيا، وعلى إيقاع فلاحى، ليكسب اللحن طعما مختلفا قبل أن يعود للتقطيع مرة أخرى فى جملة «عاهدونى.. وخذونى».

أما قفلة اللحن فقد جاءت مختلفة عن مساره لكنها تتواصل مع المقدمة الدرامية لها، وظهر

فيها صوت آلة «الكورنو» التي تصور الغموض والغروب ليؤكد أن المقدمة الدرامية كانت مقصوده من الملحن وليست رمية بغير رام.

ويغلب الطابع الزخرفى على لحن الأغنية. وقد أكد ذلك صوت المطرب عبد الحليم حافظ الذى عرف بالاعتماد على الإحساس المركز والعاطفى فى أدائه على رغم قدراته الصوتية التى كانت تمكنه من الغناء الكلاسيكى الصعب.

وعلى رغم أن بليغ حمدى اكتسب شهرته الواسعة من ألحانه لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ إلا أن ذلك كان يمثل مرحلة متقدمة فى تاريخه الفنى، الذى اتجه فى نهايته إلى الفن الشعبى.

كان بليغ يردد حكمة فنية أدبية هى «أساسك.. تراثك» وحتى نصل إلى العالمية فى الغناء يجب أن نلتزم ونهتم بفننا المحلى وهكذا وصل أديب مصر نجيب محفوظ إلى جائزة نوبل.

كان يستمع إلى ألحاننا الشعبية والفولكلورية، وموسيقى شارع محمد على، فيحفظها ويدرسها لتظهر فيما بعد فى نغماته بشكل مباشر أو غير مباشر، وحتى الجمل الموسيقية كان يلعب تنويعات عليها لتكون موسيقى اللزمات فى الأغنيات التى يلحنها.

وكثيرا ما قدم بليغ ألحانا تتضمن جملا فولكلورية مباشرة مثل «آه يا اسمرانى اللون حبيبي يا اسمرانى» «قولوا لعين الشمس ما تحماشى» «إن لقاكم حبيبي سلمولى عليه» «ميتا أشوفك يا غايب عن عيني» «ما رمانا الهوى ونعسنا واللى شبكنا يخلصنا».

وفى أحيان كثيرة قدم بليغ حمدى ألحانا يحسبها المستمع فولكلورا من بساطتها ومحاكاتها لهذا الفن الشعبى. وظهر ذلك فى ألحانه «عدوية» «الهوا هوايا» «يا غزال اسكندرانى».

لحن زخرفى.. سواح

وأغنية سواح التى لحنها بليغ حمدى لعبد الحليم حافظ جمعت بين الفولكلور وشبيهه، بدأ اللحن بموال صغير أو هو جملة أدليب لها طابع عاطفى، ثم يغنى بمصاحبة الإيقاع «الصعيدى» بلحن بسيط «إن لقاكم حبيبي سلمولى عليه» ويرد عليه الكورال بنفس الجملة لكن باللحن الفولكلورى المعروف لها ومن طبقه أكثر حده من تلك التى غنى منها المطرب الذى يستلم بدوره منهم الخيط ليغنى قفلة سهلة مفتوحة على نعمة مرتفعة.

وبدون لزمة موسيقية يسترسل المطرب فى غناء سردى زخرفى غير مرتبط بتصوير معنى الكلمات، ولا يحتاج فى أدائه إلى إمكانيات صوتية عالية، وينكسر الإيقاع بسكته موسيقية وسحبه نعمة فى كلمة و«سنين» بعدها يواصل السرد فى جملة أكثر حدة تنهى بسحبه نغمية أخرى فى كلمة «منين» ليعود للتسليمة «إن لقاكم حبيبي سلمولى».. الفولكلورية ليغنى الكورال الجملة الملحنة فى شكل شبه فولكلورى.

وبعد لزمة موسيقية إيقاعية يزينها صوت الناي بجملة شعبية بمصاحبة آلة القانون، يغنى المطرب في شكل نداء!! «يا عيونى» والنداء من الناحية التعبيرية فى هذه الكلمة له طعم غريب لكنه لحنها من باب الزخرف والحلاوة الغنائية، ويستمر السرد الغنائى الإيقاعى إلى السحبة النغمية فى آخر كلمة من الكوبليه الثانى «وسنين» وهى بداية الجملة المرجعة للتسليمة «إن لقاكم حبيبى سلمولى عليه..» بشكلها الفولكلورى. وشبه الفولكلورى، لينتهى اللحن بقفلة موسيقية مسرحية. إنه لحن زخرفى يخضع لذوق الملحن فقط فى اختيار جمل لحنية بحسب نجاحها باستساغة المستمع إليها بصرف النظر عن مدى تطابقها لمعانى الكلمات ومنطقيتها.

أغاني الإبهار السمعى

فى الأصل، فن الاستعراض فن بصرى.. يعنى الغناء لإمتاع العين.. عينى عينك ويمكن أن تكون الاستعراضات سمعية. وقد أضاف العلم خطوطا موسيقية للميلودى من أجل الإبهار السمعى أيضاً.

أما الأغاني «الأكابيلا» التى لا تصاحبها آلات موسيقية وتبهر سامعيها ليس على جراءة الملحن على الاستغناء عن المصاحبة الموسيقية ولا لأنها شكل للتحدى لما هو مألوف فى الغناء، إنما لأنها تحتاج إلى دراسة لعلم الأصوات البشرية، طبيعتها.. ومساحاتها.

ظهرت أغاني «أكابيلا» فى القرن السادس عشر كشكل من أشكال الموسيقى الدينية التى تكتب للأصوات البشرية وحدها بدون الآلات وتغنيها المجموعة، أول من لحنها الإيطالى ببيرو لويجى بالسترينا (١٥٢٦ - ١٥٩٤) الذى قضى حياته فى خدمة الكنيسة فى تأليف الموسيقى الدينية.

ثم ظهرت المدرسة الفلمنكية التى وضعت نصب أعينها تهذيب هذا اللون ونقاوته من الحذقة والإغراق فى استعمال الخطوط الموسيقية الإضافية أى الهارمونى والكونترپوينت، واهتمت بالصوت البشرى فقط فجعلت منه أداة للتعبير الكامل، وأصبحت الأكابيلا تعتمد على الهارمونى المدروس لا لمجرد وجود أصوات متوافقة بالصدفة.

وكانت فى إيطاليا مدرستان لغناء الأكابيلا مدرسة روما التى أسسها أحد تلاميذ بالسترينا ومدرسة أخرى فى مدينة البندقية تظهر فيها فخامة الفن الإيطالى الذى يتجلى فى هذه مدينة المبهرة العريضة.

وفى الغناء العربى لا يوجد غير تجربة واحدة لغناء الأكابيلا قدمها محمد فوزى فى أغنية «كلمنى.. طمنى» فى فيلم «معجزة السماء» ١٩٥٦ شارك بالغناء فيها مجموعات الكورال من الجنسين ومن كل الطبقات الموسيقية من السوبرانو إلى الباص. إلى جانب محمد فوزى.

إنه استعراض سمعى بالصوت الآدمى أجمل الآلات الموسيقية على الإطلاق.

أغاني الإبهار البصرى

أما الاستعراض البصرى، فإن الرقص بأشكاله يصبح أهم عناصره، فالعلاقة بين فنون الرقص والموسيقى علاقة تاريخية تسجلها الحضارات القديمة والحديثة. فالرقص حركة جمالية فى المكان، والموسيقى حركة جمالية فى الزمان. كما أن الرقص ترجمة للحن والإيقاع وهو فى تعبيره وسرعته ونبضه مماثل لما فى الموسيقى من طابع وسرعة وإيقاع وهو بالنسبة للمشاهد ازدواج لحاستى البصر والسمع ليتكامل التجاوب البشرى مع التعبير الفنى بوسائل متعددة التأثير. وفى العصر الحديث مرت علاقة الرقص بالموسيقى فى مرحلة جديدة تتناسب مع فكر وحركة العصر، مرحلة تسودها الإصلاحات والتجديدات والصراعات، وأصبح الرقص بناء على ذلك ذا أثر عميق على الموسيقى.

وتختلف علاقة الموسيقى بالرقص فى العصر الحديث عندما كانت عليه فى القرن التاسع عشر عندما كانت موسيقى الباليه بالضرورة فى خدمة الرقص وتصميماته وحركاته وسرعته وتشكيلاته وسائر متطلباته.

كانت الموسيقى تكتب بناء على طلبات مصممي الرقصات وكان معظمهم لا يعلمون شيئاً عن فن الموسيقى فى الوقت الذى كان المؤلف الموسيقى يضطر لدراسة الحركة الراقصة ليتربطها إلى إيقاع موسيقى يرتبط برقصة بولكا أو «جالوب» أو «مازوركا» وحتى موسيقى الباليه التى كتبها تشايكوفسكى والتى تعتبر ذات جمال موسيقى نادر واستثنائى، كانت تخضع فى كتابتها لتعليمات مصمم الرقصات وكان يعرف باسم «كوروبوجراف».

وفى أوائل القرن العشرين. سافرت الأمريكية إيزا دورا دانكان وكان عمرها ٢١ سنة إلى أوروبا وعرضت فنون رقصها المتحرر من التقاليد القديمة فرقصت حافية القدمين وبدون الزى التقليدى للرقص، وتحركت على المسرح مندمجة مع الألحان التى كانت تنتقيها من موسيقى كبار المؤلفين، وبذلك ابتكرت وسيلة جديدة لدمج موسيقى جيدة عميقة مستقلة فى تعبيرها مع حركات رقص معبر يندمج مع الموسيقى دون أن يخضعها له. ثم تبعها فى ذلك كثيرون. وهكذا بدأ تيار جديد يتمشى مع التطور الدائم فى الحركة الموسيقية الحديثة المعاصرة ولا تقيد التطور الموسيقى فى شىء بل على العكس من ذلك يستفيد فن الباليه من كل جديد يطرأ على الموسيقى.

وهكذا بدأ الرقص يؤثر فى الموسيقى ويعكس كل منهما قيمة الجمالية على الآخر، فاتجهوا إلى آفاق جمالية واحدة واكتشافات جديدة فى مجالات الأسلوب والقالب والإمكانيات السمعية البصرية المشتركة فى الحركة الدرامية.

وإذا كان الرقص هو علم تخطيط الحركات الجسمية ووسيلته الحركة والكلمة هي وسيلة الشعر، فإن الإدارة تتحكم في الجسم لتكوين تشكيل فنى فإذا كان هذا التشكيل فكرياً أو فلسفياً كان الرقص فولكلورياً من إبداع الشعب أو شعبي يحاكي الفولكلور ويعبر عن مضامين قومية خاصة، أما إذا كان التشكيل الفنى عن موضوع جمالى فقط فقد يعزز ما نسميه بالرقص الشرقى أو belly كما يسميه الغربيون.

والرقص بمعناه الأول والذى يكوّن تشكيلاً فنياً فى موضوع فكرى أو فلسفى، فن فرعونى وجد على جدران المعابد، وعندنا موروثات شعبية مرتبطة بأداب وأساطير بالرقص من أسطورة «إيزيس وأوزوريس» إلى حدوتة «حسن ونعيمة» وكذلك من الفن القبطى والفن الإسلامى.

ويسجل الرقص عاداتنا وتقاليدينا وقيمنا وربما يكون موضوع الزواج أكثر الموضوعات التى عبر عنها المصريون بالرقص فى تابلوهات - نقلتها الفرق الفنية مثل «أفراح بلدنا» «الزفة» «فرح فلاحى» «فرح شرقاوى» «الزفة البورسعيدى» «فرح سيناوى» «فرح عرايشى» «الحنّة السويسى» «أفراح النوبة» وتعليم الرقص صورة للثقافة الخاصة بكل بيئة فى مصر.

والمواد ثرية للرقص فى محافظة الغربية حيث يوجد مقام العارف بالله السيد البدوى وتنتشر رقصات التنورة «الدرائش» وعادة «الذكر» «الشخاشيخ» «عرايس المولد» وفى مطروح رقصة «سيدى العوام» وفى بنها فى محافظة القليوبية «الشيخ بركات» و«حمص وحلاوة» وفى الإسكندرية «مولد أبو العباس» و«النقران» و«المسكاكينى» و«المرايا» وفى صعيد مصر تنتشر رقصات التحطيب وهو ١٦ نوعاً باختلاف ما يوجد منه فى بيئات مصرية أخرى وفى الصعيد أيضاً رقصات «الرحية» و«العصا والخيرزانة» و«البط العباسى» و«الحصان».

وقد بدأت مصر تهتم بالرقصات الشعبية أو الفن الشعبى الحركى منذ ثورة ١٩١٩. فظهرت حركة ثقافية تهتم بالتراث الشعبى ضمن حركات التنوير التى ظهرت فى مصر وحمل لواءها فنانون ومفكرون ومتقنون من أمثال سيد درويش ومحمود مختار وطه حسين ومحمد حسين هيكل وغيرهم. وأكدت ثورة يولييه ١٩٥٢ نفس الاتجاه، فلما أنشأت مصلحة الفنون وأسندت مهمة رئاستها إلى الأديب يحيى حقى أنتج أوبريت بعنوان «ياليل يا عين» وعرض على مسرح دار الأوبرا ١٩٥٦ ولم يستمر طويلاً فقد وقع العدوان الثلاثى على مصر فى ذلك العام.

ويعتبر النقاد هذا الأوبريت بداية نشاط فى مجال جمع التراث الشعبى وتقديمه فى شكل جاد على المسرح.

وحكاية أوبريت «يا ليل يا عين» شعبية مصرية جمعها توفيق حنا أحد الرواة بالإسكندرية وشارك الشاعر على أحمد باكثير فى تحويلها إلى أوبريت أخرجه زكى طليمات، وشارك بالغناء

فيه كارم محمود وشهر زاد، أما التعبير الحركى أو الرقص الشعبى فقد صممه وأداه كل من محمود رضا ونعيمة عاكف والألحان كانت لعبد الحليم نويرة. تضمن الأوبريت عدة لوحات غنائية راقصة شعبية منها «اللعب بالعصا» «فوانيس رمضان» «عرايس المولد».

نجح الأوبريت، ففكر محمود رضا فى إنشاء فرقة متخصصة لتقديم الفن الشعبى بالاشتراك مع شقيقه على رضا، وكان محمود قد قدم عدة رقصات فى السينما، تكونت فرقة رضا ١٩٥٩ من ١٦ عضواً وضمها جهاز الدولة المشرف على الثقافة عام ١٩٦١ إليه وزيد عدد أعضائه إلى ٥٠ راقصاً و٦٠ عازفاً على الآلات المختلفة بقيادة على إسماعيل.

نزل محمود رضا إلى البيئات الشعبية فى مصر ليرصد حركة فنونها واختلاف الأزياء والأكسسوار والمواد المساعدة فى كل تعبير حركى، مع أنه كان فى مصر فى تلك الفترة مركزاً لدراسات الفنون الشعبية. لكنه فضل اللقاء المباشر مع الناس والتفاعل معهم، وكان يسجل مشاهداته وما يسمع من الموسيقى ليضمن عدم النسيان، وقدم ما جمع من موسيقى إلى على إسماعيل الذى قام بتهديبها وصاغها فى شكل شعبى رشيق لا تنقصه الشياكة والصدق.

وضع على إسماعيل ألحان رقصات «بائع العرقسوس» «المراكبى» «الحجالة» «الشمعدان» «العُصيان» «العنب» «خمس فدادين» «التوبة» «الشاويش عطية» «زينة البدو» «أرابيسك» «التنورة» و«افراح النوبة».

كذلك لحن على إسماعيل ووضع الموسيقى التصويرية المعبرة عن البيئة الشعبية فى الفيلمين الذين قامت فرقة رضا ببطولتهما وعلى رأسها محمود رضا والراقصة الأولى فريدة فهمى وأخرجهما على رضا، وقام بالغناء مطرب الفرقة محمد العزبى.

وفى عام ١٩٦٠ أعلنت مصر عن تكوين الفرقة القومية للفنون الشعبية، واستقدمت لها الخبراء والأجانب من روسيا لوضع الشكل الإنسانى والبنية الأولى. وكان أولهم يوريس رامازين عضو فرقة موسييف الروسية ومعه زوجته لارا وأعد التابلوهات التى قدمتها الفرقة فى أول عروضها ١٩٦٣ وكانت تضم «المناديل» «التلات عميان» «النوبة» «البحرية» «العين» «الدروع» «خمس ستات» «بورسعيد» «الصاجات» «الطرحه» «الإسبته» «الفرعونى» وأضاف إلى العام التالى رقصات «الحجالة».. «الصباحية».. «المماليك».. «الربابة».

ظهر فى تابلوهات رامازين، الوجدان الروسى فاهتم بالشكل الجمالى واقتربت الجملة الراقصة والتكوين النوبى من الباليه الفولكلورى المعتمد على خطوات نوبية، كما استخدم تشكيلات تنتمى إلى ثقافات «أوروبية شرقية» ظهرت فى الحركات العنيفة عند انتظام الشباب فى صفوف، وتتلذ

على يد رامازن الجيل الأول من أعضاء الفرقة ومنهم سامى يونس وحسن خليل وكمال نعيم وسامى زغلول وسمير جابر وفتحى أندراوس وثرىا جورج وغيرهم وتلامم جيل الراقصين محمد خليل ووهيب لبيب وقدموا رقصات «الدحية» «الزار» «أم الخلول» «البشارية» «الدبكه» «الفرح» «سيوة» «أفراح غزة» «أريحا» «الحصان» «السلام» و«البمبوطية» التى صنعت شهرة الراقصتين مشيرة اسماعيل وعائده رياض وتحولتا إلى ممثلتين فيما بعد.

وتكونت فى أقاليم مصر فرق كثيرة للفنون الشعبية تخصصت فى تقديم تابلوهات خاصة تعبر عن ثقافة كل إقليم، فرقة البحيرة ١٩٦٤ - فرقة بورسعيد ١٩٦٤ - فرقة ملوى ١٩٦٤ - فرقة الوادى الجديد ١٩٦٧ - فرقة الشرقية ١٩٦٨ - فرقة الإسماعيلية ١٩٦٩ - فرقة الغربية ١٩٦٩ - فرقة القليوبية ١٩٦٩ - فرقة سوهاج ١٩٧٠ - فرقة أسوان ١٩٧٠ - فرقة مطروح ١٩٧٥ - فرقة السويس ١٩٧٦ - فرقة شمال سيناء ١٩٧٩ - فرقة الأنفوشى ١٩٨١ - فرقة الحرية ١٩٨٥ - والأخيرتان فى مدينة الإسكندرية - فرقة القصير ١٩٨٥ ، فرقة المنصورة ١٩٨٥ - فرقة قصر ثقافة القبارى ١٩٩١ - فرقة قصر ثقافة مصطفى كامل ١٩٩١ - والأخيرتان بمدينة الإسكندرية.

الألحان التى صاحبت تابلوهات فرقة الفنون الشعبية، إما فولكلورية تم جمعها من أفراد الناس، وإما شعبية تحاكيها فى بساطتها وشعبيتها، إنها ألحان زخرفية تعزف فى خدمة التابلوهات الراقصة، ولم تدخل يد الفنان المحترف فيها إلا بعمل لمسات تهذيبية كما فعل على إسماعيل لتابلوهات فرقة رضا وشعبان أبو السعد فى الفرقة القومية فهذا اللون اللحنى هو من إبداع الشعوب التى تراه صالحا ومناسبا لتشكيل فننى لا ينقصه الفكر والفلسفة.

وقد استخدم الرقص الجماعى الشعبى فى تابلوهات غنائية فى أوبريتات ومسرحيات واستعراضات كثيرة. كما ظهر لون من الرقص الجماعى لا يكون مصدر حركاته هو أبداع الشعب أو الفولكلور وانتشر فى علب الليل والملاهى وشارع عماد الدين فى الربع الثانى من القرن العشرين، ثم انتقل إلى الاستعراضات التى قدمتها السينما المصرية وقد أكثرت من إنتاج الأفلام التى تعتمد على التابلوهات الراقصة الجماعية فى شكل أوبريت أو أغنية وهى ألوان تتطلب مقدرة من الملحن الذى يتعرض لها، وقد برع فيها فريد الأطرش فى أوبريتاته للسينما الدرامية، والاستعراضية بالإضافة إلى الأغنيات الفردية والاستعراضية، ومن هذه الأوبريتات «انتصار الشباب» «سندريللا» «فارس الأحلام» «يا عم يا سحار» «بساط الريح» وغيرها. ومن أغانيه الاستعراضية «ماتقولش لحد» «إياك من حبى» «أمرع الراس وع العين» «فوق غصنك يا لمونة» «دقوا المزاهر» «يا حليوة» «جرى ايه يا عزالنا» وغيرها.

أما محمد فوزى فهو نجم الاستعراض الأول فى السينما والغناء العربى ساعده فى ذلك امتيازه بلياقة بدنية عالية مكنته من أن يكون راقصا ملحنا للاستعراض، وقد راقص ثلاث راقصات

محترفات من أشهر من تخصصوا في هذا الفن في مصر هن تحية كاريوكا في فيلم «حب وجنون» ١٩٤٨، ونعيمة عاكف ١٩٥٢ في فيلم «يا حلاوة الحب» وسامية جمال في فيلم «كل دقة ف قلبى» ١٩٥٩، بالإضافة إلى تمتعه بدرجة عالية من خفة الظل وإجادة التمثيل وفي الغناء أيضا.. كانت ألحانه تتناسب مع هذا الفن المبهر فهي قصيرة جميلة راقصة وما أكثر الاستعراضات في تراثه والتي كان الرقص الجماعى عنصرا أساسيا في نجاحها وهذه التابلوهات «الزفة» «الزهور» «إحنا أحباب الليل» «أضحك للدنيا» «مال قلبك مال قلبك» «فين قلبى».

لحن زخرفى.. ويلك ويلك

بالإضافة إلى أغنيات محمد فوزى الاستعراضية التي اعتمدت على قدرته في الحركة الرشيقة وحضوره الجماهيرى، وحواره الغنائى مع المجموعة لحن أغنيات كثيرة منها «أى والله أى والله» «ويلك ويلك» التي قدمها في فيلم «ابن للإيجار» وتعكس ملامح الغناء الاستعراضى خفيف الظل عنده فالإيقاع نشيط حى ويظهر خفة ظله فى صرخة «الويل» أما السرد اللحنى فهو منطقي ومتتابع على الإيقاع لا تفصله إلا لزمة موسيقية رشيقة سريعة حية بين الكوبليات. وعلى رغم أن الموقف الذى يغنى فيه محمد فوزى هذا اللحن هو تمثيل دور الابن الذى كان تائها عن أسرته، فإن الغناء كان مرحا، بل إنه لحن موالا ضمن أحداث اللحن غناه على الإيقاع السريع الحى للأغنية وهكذا جاءت معظم الأغنيات التي قدمها محمد فوزى فى أفلامه الاستعراضية.

كان محمد فوزى صاحب موهبة كبيرة فى مجال التلحين الزخرفى والذي صنع منه نجما كبيرا فى مجال التلحين الاستعراضى، الذى يهدف إلى إبهار العين مع الأذن، أو الغناء عيني عينك.

ولم يترك محمد عبد الوهاب لونا غنائيا لم يضع عليه بصمة ولم يترك أسلوبا لم يلحن به، وإن كانت ألحانه الاستعراضية أو الزخرفية لا تمثل نسبة عالية فى تراثه العظيم.

لحن لنفسه بعض الأغاني السينمائية من هذا اللون مثل «انس الدنيا وريح بالك» فى فيلم «رصاصه فى القلب» و«القمح الليلة» فى فيلم «لست ملاكا» ولحن «الدنيا ريشة فى هوا» لسعد عبد الوهاب فى فيلم «علمونى الحب» ولصباح «الرقص نغم» مع سعد عبد الوهاب فى فيلم «سيبوني أغنى» ولحن ليللى مراد «أبجد هوز» و«اتمخطرى يا خيل» و«الدنيا غنوة» وكلها فى فيلم «غزل البنات» كما لحن لها فى فيلم «عنبر» استعراض «دوس ع الدنيا» «اللى يقدر على قلبى» و«شارك فيه بالغناء اسماعيل يس ومحمود شكوكو وعزيز عثمان وبشارة واكيم».

لحن زخرفى.. اللى يقدر على قلبى

فى لحن استعراض «اللى يقدر على قلبى» توازن بين الغناء العاطفى الذى تقدمه مطربة كبيرة هى ليلي مراد والغناء الساخر والتهكمى الذى يقدمه نجوم المونولوج الفكاهى والكوميديانات فى السينما، فهى تغنى جملة مسترسلة معبرة «كلام جميل.. كلام معقول» بينما يعلو صوت الإيقاعات وتتنوع فى غناء الآخرين كعنصر أساسى من عناصر الاستعراضات فى السينما أو المسرح أو التليفزيون.

وبلغت السخرية فى هذا الاستعراض فى ختام الجملة التى غناها عزيز عثمان، «إن شا لله أكل أنا عيش حاف» والتى انتهت نهاية شعبية تهكمية متأثرة بصوت «ال دراويش» بصورتهم الساخرة ورد فعلهم عند ذكر أنواع المأكولات أمامهم.

وغلب الأسلوب الزخرفى فى إنتاج الملحن منير مراد الذى شغف بالألحان الغربية، ونقل بعض جملها فى ألحانه، وأكثر من استخدام الآلات المستخدمة فى موسيقاها.

لحن منير مراد لشادية مجموعة من الأغنيات الاستعراضية فى الأفلام تعتمد على الخفة والجمال والحركة الراقصة وأولها الأغنية التى شهرت اسمه فى مجال التلحين من أول ألحانه لها «واحد.. اثنين.. وأنا وياك يا حبيب العين» إلى أغانيها «ما أقدرش أحب اثنين» و«دبلة الخطوبة» و«مكسوفة» وغيرها وكلها توضح اتجاهه اللحنى الزخرفى منذ البداية وهو الاتجاه الذى تأكد فى ألحانه الكثيرة بعد ذلك بدءاً من ألحان استعراضات التى قدمها فى فيلمه «أنا وحبيبي» و«نهارك سعيد» ومنها تابلوهات «أين تذهب هذا المساء» و«إحنا تلاته تلاته» و«أنا متأسف» و«قرب خش اتفرج» و«هنا القاهرة» وقد أعاد تلحين أغنية «أكلك منين يابطه» التى سبق أن لحنها فريد الأطرش لصباح، وغناها منير فى فيلم «موعد مع إبليس».

وضحى منير مراد فى كثير من ألحانه الراقصة أو الزخرفية بالمعانى التى تتضمنها الأغنية، مثلما فعل فى أغنية «الليل.. الليل» الذى لحنها على إيقاع «الجيرك الغربى» وكذلك فعل فى أغنيتى «فلاح كان فايت بيغنى» و«دور.. دور» لشريفة فاضل، وكذلك فعل مع أغنيتى عبد الحليم حافظ «أول مرة تحب» و«بحلم بيك».

لحن زخرفى.. وحياة قلبى وأفراحه

لكن منير مراد صور المناخ العام لكلمات الأغنية فى بعض الألحان ومنها لحنه لأغنية «ضحك ولعب وجد حب» فالموضوع يتناسب مع أسلوب منير مراد الزخرفى، وكذلك فعل فى لحن عبد

الحليم حافظ «وحياة قلبي.. وأفراحه» وفي هذا اللحن غنى المطرب المذهب فى جمل قصيرة راقصة رده بعده الكورال بمصاحبة الإيقاع «المقسوم» الحى النشيط ولحن الكويليه الثانى بدون لزمة موسيقية ويتكون من ٣ جمل راقصة تنتهى بسحب غنائية ليعود الكورال لغناء المذهب، اما الكويليه الثانى فكان هتافا غنائيا بين المطرب والمجموعة ينتهى بغناء المذهب. أما نهاية اللحن فهى Fade out.

ولحن منير مراد فوازير ضاحكة للتليفزيون.

وفن الفوازير، استعراضى نجح فى تلحينه حلمى بكر وسيد مكاوى وغيرهما، ومعظم الملحنين الذين عاصروا مخرج الفوازير فهمى عبد الحميد، لكن فوازير التليفزيون لم تكن كلها ضمن أشكال الفن الشامل، مثل الحلقات التى قامت ببطولتها نيللى الموهوبة فى الغناء والتمثيل والرقص بقدر متقارب، أما الفوازير التى قدمتها شريهان فكانت رقص وتمثيل بلا غناء أما ما قدمته شرين رضا ويحيى الفخرانى وهالة فؤاد وصابرين فهى تمثيل بلا غناء ولا رقص.

وقد استهوى بعض الملحنين الرقص الشرقى فوضع موسيقى لترقص عليها راقصات السينما المحترفات، وكما لحن منير مراد رقصات لسامية جمال وتحية كاريوكا ونعيمة عاكف ورجاء يوسف ولحن أحمد فؤاد حسن رقصات لنجوى فؤاد التى لحن لها محمد عبد الوهاب رقصة «قمر ١٤» ولحن لها محمد سلطان أيضا إحدى الرقصات.

والإيهار سمعى أو بصرى يعنى الاهتمام بالشكل، وفى أحيان كثيرة يتم على حساب المضمون وربما على حساب المنطق، فالزخارف تغنى لإمتاع العين وخطف انتباهها والتلحين الزخرفى هو غناء للعيون قبل الأذان..

وعندما تؤدى الحركة الجسمية تشكيلا فنيا لا فكر فيه ولا فلسفة ففى هذه الحالة يظهر الرقص الشرقى أو رقص هز البطن كما يسميه الغربيون وقد أنشأوا فى أمريكا عشرات المعاهد لتعليمه والتدريب عليه مقابل مبالغ ليست قليلة وذلك أيضا حدث فى بريطانيا وإيطاليا ويمارسه البعض فى ألمانيا كطريقة للتصوف وتحويل الجسد إلى وسيلة من وسائل التعبير الروحانى.

وقد ظهرت جماعات تدعو لنشر هذا النوع من الرقص فى ألمانيا وربما كان ذلك سببا فى دفع إسرائيل لتدعى أن الرقص فن شرق أوسطى وهو إبداع يهودى مثله مثل الموسيقى العربية وهم خوفوا أيضا!!

وارتبط الرقص الشرقى بشكله الحالى باسم راقصات مصريات وبجلسات الإنس وصوت الكأس والطاس ويعتمد على صوت الطبل، والتخت الشرقى بالطبع المصرى حتى ولو كانت الراقصة تركية أو أمريكية أو من ألمانيا.

أغنية زخرفية.. يا حبايبي يا غايبين

ارتبط الرقص الشرقي بغناء المطربين والمطربات من أصحاب القدرات العالية فى الغناء الشعبى وصاحب هذا اللون أغنيات وتابلوهات استعراضية كثيرة، منها ما لحنه فريد الأطرش وشاركه منه بالرقص فيه سامية جمال وليلى الجزائرية، وكان فريد مولعا بهذا اللون حتى إنه وافق على أن يعبر به المخرج هنرى بركات عن كلمات حزينة قدمها فى آخر أفلامه «نغم فى حياتى» حيث ظهرت جماعات من الراقصات الشرقيات ترقصن على أنغام أغنية تناجى الحبيب الغائب وبذلك يكون قد ضربَ بمعانى الأغنية عرض الحائط.

أغنيات العبث

حطمت نكسة ١٩٦٧ أحلام الطبقة الوسطى فى مصر، وأتت على قيمها وذوقها، وكرد فعل لهذه النكسة الأليمة ظهرت أغنيات سريلية لا لون ولا طعم لها، وسمعنا «السح الدح امبو» و«سلامتها ام حسن» و«وقدقشندى دبح كبشه» و«ونار يا حبيبي نار.. فول بالزيت الحار» «حبه فوق وحبه تحت» وانتشرت موجة من الغناء لا هى أغاني ولا مونولوجات فكاهية، جعلت من العاملين فى مهنتى العزف والتلحين من أبناء شارع محمد على نجوما كبارا، صنعوا غناء الهذيان بعينه واتجهوا إلى العبث والسوقية وقد أقبلت عليه الطبقات البسيطة فى المجتمع ثم انتشر ليشمل كل الطبقات ويلوّن الذوق العام.

وتلون هذا الغناء حسب الظروف الاجتماعية «فما أن دخلنا فى الألفية الثالثة حتى انتشرت أغاني السريالية فى السينما مثل «كمننا» وأغاني الأطفال «قول لاما دح» و«بابا فين»؟ ثم انتشرت موجة أغاني «السب العلنى» أو أغاني «غرام وانتقام» فغنى مطرب «من فضلك لو سمحت.. نزل إيدك تحت.. بعد إذنك كده مش صح.. نزل إيدك تحت.. مش أنا خالص اللي ممكن أنكسر».

وغنى آخر «قوم اقف وانست بتكلمنى.. قوم اقف بص لى وفهمنى ولا تتكلم ولا تتألم.. وإن غلظت ابقى امشى وسبنى» وغنت مطربة «لو ما رجعتش ليّه بقلبك تانى هنا.. لو ما افهمتش إن الجنة ف حضى أنا.. مبقاش أنا» وغنى مغنى «وبناقص حياتى معاك.. من أمتى وانا باستناك.. ضيعت عمرى معاك بقبلى ايه تانى» وغنى آخر «هيه ناقصاك انت كمان. وعاييز منى حنان» وغنى مطرب «ارجعلك.. يعنى حرقة دم. ! ارجعلك كل كلامك عاييزنى لا.. تانى لا.. فيه غيرك أنا عنده أهم». وغنى أيضا «انتى الللا عملت لكل شباب الدنيا قلق.. وعملتى قلوبهم سلسلة

وخلخال ورق.. أول ما شفتك قلت سبحان من خلق.. اتفلق نصين عشان يبقى الحلق» وغنت مغنيه «عيب عليك.. دى أقل كلمة.. أقولها ليك»..

ومادم سباق الأغاني يحسمه الابتزال فلا غرابة أن نسمع أغنية «بحبك يا حمار». إنها زخارف غنائية تفسد الأخلاق وتشيع الخوف فى المجتمع وهى أغنيات التهديد والإنذار بِسَمِّ البهايم وحرق الغيطان فى الريف، إنها زخارف غنائية تضايق السمع ولا تسر العين. ولا تقل ركافة عن الأغنيات الإلكترونية السريالية.

الغناء الإلكتروني الراقص

كانت الموسيقى الإلكترونية محاولة للوصول إلى ألوان غير مطروحة لإثراء المادة النغمية للموسيقى التقليدية، بدأها جيل جديد قبل الحرب العالمية الثانية بعد أن اكتشفوا أن الآلات التقليدية قاصرة على إعطاء كل ما يرغبونه من ألوان فاتجهوا إلى «كهربية» الآلات التقليدية وصنعوا البيانو الجديد Electro-Kord ثم صنعوا آلات إلكترونية تعطى أصواتا غريبة وكتبوا منها موسيقى للسينما والمسرح والأوركسترا، وتطورت الاكتشافات العلمية فى عالم الإلكترونيات وعلم الصوت وتقدم بناء المولدات الكهربائية. واكتشاف طرق تسجيل الأصوات على شرائط ممغنطة مما ساعد على تنمية التجارب الإلكترونية وقد اكتملت هذه الطريقة وظهرت عام ١٩٥٠.

وأضافت الآلات الإلكترونية أصوات الطبيعة والطيور والأشياء وأصوات أخرى يقال عنها الموسيقى العفوية مثل أصوات السيارات والضجيج.

واستطاع استوديو إذاعة مدينة كولونيا الألمانية أن يستفيد من الاكتشاف الجديد فى إعادة تسجيل شريطين أو أكثر على شريط واحد، وأن يقوم بتسجيل الأشرطة على فترات متفاوتة، ويقوم بتقطيع الشريط الأصلي إلى فواصل صوتية محسوبة ويعيد تسجيل الشريط بطريقة معكوسة أو بسرعات مختلفة وأن يجمع المواد باستخدام بعض الأسس البيوليفونية.

وتحمس المؤلف الموسيقى فى الغرب للموسيقى الإلكترونية وكان يربط الثقافة الموسيقية المتوازنة والتقليدية بالهندسة الإلكترونية، وكان منهم مهندسون وجدوا فى ذلك متعة تجعل من إمكانياتهم العلمية وسيلة فنية جمالية.

وظهرت مذاهب متنوعة لتأليف الموسيقى الإلكترونية أهمها ما تم تسجيله فى نفس مرحلة تأليفه وهو ما يتم تكوينه إلكترونيا على أشرطة ولا يوجد وسيلة للاستماع إلى ما تم تسجيله إلا من خلال الجهاز نفسه، كما ظهر مذهب آخر ليعزف الألحان حسب تدوين خاص يشكل لغة جديدة فى التدوين الموسيقى وعلى آلات موسيقية إلكترونية.

وعلى رغم أن الموسيقى الإلكترونية قد أنجزت الكثير منها إعطاء ألوان لا تتمكن الآلات التقليدية ولا أى أوركسترا أو كورال فى إعطائه ، وأن أصواتها دقيقة خالية من الخطأ البشرى الذى يقع فيه العازفون ، وأنها تتيح للمؤلف استخدام أصوات من الفضاء الخارجى وأصوات مضاعفة من بعض الآلات . وتمكنه من التحكم فى الزمن واستخدام أساليب المعالجة لتعدد الأصوات إلكترونيا إلا أن التطرف والمبالغة قد شوهدت بعض الأعمال التراثية وقد تم استخدامها فى البلاد العربية بطريقة تمتع المؤلف ولكنها لا تتفق مع مشاعر وأحاسيس المستمع خاصة أنها انتشرت فى مكان الاستديوهات وعم نشاطها فى أجهزة الإعلام والسينما والإعلانات التجارية التى كان لها السبق فى استخدامها كما انتشرت فى موسيقى الأطفال والأساطير وموسيقى الجاز أيضا .

وقد نقل أحد المتخصصين المصريين فى الموسيقى الإلكترونية صوت ضجيج الشارع وحول عن طريق الكمبيوتر أصواته إلى نغمات تشبه السلم الموسيقى استخدمه فى التلحين الإلكتروني يعزفها الحاسب الآلى بمصاحبة عرض بصرى من الإسقاطات الضوئية تتناغم ألوانها مع طبيعة سرعة كل سيارة يُسمع صوتها فى الطريق .

ورنين الوسائط الإلكترونية تعبير عن أحد الفنون الموسيقية المستخدمة وهى توظف تقنيات التكنولوجيا فى تأليف الموسيقى وهو فن يتدخل فى إبداعه أو تسجيله أو أدائه عدد من الوسائط الإلكترونية تتمثل فى وحدات التسجيل الرقمية Digital كشرائط الدات واسطوانات ضوء الليزر CD وعدد من المعدات الكهربائية والأجهزة الصوتية مثل مكبرات الصوت والمؤثرات والآلات الموسيقية الإلكترونية مثل مركب الألوان الصوتية Sunthesizer بالإضافة إلى معدات الصوت القياسية Analog والآلات الموسيقية التقليدية Acoustic Instruments بينما يظل الكمبيوتر مايسترو قائد مجموعة يتحكم فى أوركسترا كامل من الوسائط الإلكترونية المتنوعة .

ورنين الوسائط الإلكترونية يبحث دائما فى إبداع أشكال فنية متجردة وخلق أساليب متطورة فى تكوينات موسيقية غير مألوفة ، كما تهتم بابتكار ألوان شيقة لا حصر لها من الضجيج والرنين الصوتى كقيمة فنية كبرى لا غنى عنها إلى جانب اللحن التقليدى .

ويؤدى هذا الفن عادة بطرق غير تقليدية وقاعات مجهزة تجهيزا خاصا أو فى الأماكن المفتوحة من خلال السماعات ويمكن عرضها كصورة سمعية منفردة بذاتها أو مقترنة مع الموسيقى التقليدية ، وأحيانا يشارك فى هذا الفن عدة وسائط فنية متنوعة تبقى الموسيقى بينهم وسيطا محوريا تدور فى فلكه الوسائط الفنية الأخرى مثل فنون الكلمة كالشعر والحوار ، وفنون الحركة كالأداء التعبيري والمسرح الشامل .

وانتصرت الأغاني الإلكترونية على ما عداها من غناء، فالتلحين أصبح شيئاً سهلاً يتحكم فيه أزرار جهاز ثمنه عدة مئات من الجنيهات، أما الكلمات فقد عادت إلى عصر الكليشيهات الغنائية سابقة التجهيز، والتي انتشرت في أغاني زمن الضعف وفي علب الليل أثناء الحرب العالمية الثانية، فلم تعد الأغنية تتضمن أفكاراً قوية أو جديدة كما فعل أحمد رامى وصلاح جاهين ومرسى جميل عزيز وأمون الشناوى وحسين السيد وعبد الرحمن الأبودى وغيرهم. ولم يعد الأداء متوقفاً على أصحاب المواهب من المطربين إنما هو لكل قادر على شراء كلمات ولحن إلكترونى.

وانتشرت الأغاني التجريدية الخالية من التعبير وإذا عبرت فهوتعبير راقص بصرف النظر عن معانى الكلمات فيها، حتى إن القصائد الغنائية التى رسمت ملامح الرومانسية فى الغناء العربى قدمها كاظم الساهر على إيقاعات «علمنى حبك» «الحب المستحيل» «قولى أحبك» «فى مدرسة الحب» وغيرها.

وهبت عاصفة الكليبات العارية على الموسيقى الإلكترونية الركيكة، فالإيقاعات «موضة» مثل «السالسا» تتكرر فى كل أغاني الجيل، والمقام ثابت وهو «الكرد» مع أن الموسيقى العربية تتضمن حوالى ١٥٠ مقاما، والشكل الموسيقى، إلكترونى، مصطنع فتسمع أصوات آلات القانون، والناي والعود، والطبلة والرق والدف، كلها أصواتاً صناعية تماماً مثل الورد المصنوع من البلاستيك.

وقد لوحظ التشابه الكبير بين أصوات الأولاد والبنات فى الغناء، واختفت لهجة الغناء الرجولى الذى كان يعنى منه محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وعبد الغنى السيد وإبراهيم حموده ومحمد عبد المطلب ومحمد قنديل ومحرم فؤاد وعادل مأمون وماهر العطار وهانى شاكر. وقد أصبح غناء الأولاد ناعماً ومن طبقات صوتية حادة، واختفت طبقة «القرار» أى الصوت المنخفض وكان لها تأثير عظيم على مستمعى الغناء فى عصره الجميل..

وإمعانا فى الإبهار، وتحصنا بالآخرين، أقبل بعض المعننين على تقديم أغنيات مشتركة بين صوتين من الجنسين أو جنس واحد، ومعظم هذه الأغنية هى أغنية واحدة تم تقسيمها على صوتين.. فلم يراع ملحنها فرق الطبقة الصوتية من النسائى إلى الرجالى، بل وربما من أبناء الجنس الواحد ولم يكتبها المؤلف فى شكل حوار أو ديالوج أو هات وخذ، كما يشترط فى فن كتابة الديالوج. إنها ساندوتش.

لقد بدأت الأغنيات الإلكترونية بالإعلانات التجارية ذات اللهجة الركيكة فى اللحن والأداء وطبعا الكلمات.. ووصلت إلى الكليبات الضارة التى يتسابق فيها المعننين فى العرى والابتزال.

وتصبح الموديل فى الصورة أهم من المطرب، وفى كل الحالات لمع اسم الموزع الموسيقى الذى علا فى أحيان كثيرة على اسم الملحن.

أغنية «حبيبى ولا على باله» كلماتها تقول «حبيبى ولا على باله شوقى إليه.. ولا شاغل باله نادى عليه، وليالى كثير أفكر فيه واحن إليه ولا دارى».

«كفايه انه باقله ليلة ويوم.. على طول فى خيالى ومفيشش نوم.. عيونه فيها كلام.. فى ليل خلاب ملا قلبى غرام.. فى أحلى عذاب».

الكلمات لا تتمشى معانيها فى بعض المواضع مع المنطق. فمثلا تعبير «بقاله ليلة ويوم» فيه تحديد للزمن واختيار لعدد الساعات زاد فيها الحب والهيام مع أنه سبق وقال «ليالى كثير بفكر فيك» أما تعبير «ملا قلبى غرام فى أحلى عذاب» فيحتاج لتوضيح من المؤلف ليأتى أكثر منطقية فى تركيبية الجملة.

أما الرؤيا الموسيقية للأغنية فاختارها الموزع الموسيقى وقد تضمنت مقطعا من أغنية «راب» ذلك اللون الأمريكى الراقص بلا ميلودى إنما بأداء ريستاتيف.

بعد مقدمة موسيقية إيقاعية يبدأ إيقاع «السالسا» اللاتينى ثم صوت «الطبل الكبير» ثم يتحاور الإيقاعان فى شكل مهرجان إيقاعات تشارك فيه «الدهلة» وهى الطبل العادية كبيرة الحجم والتى تعتبر أساسية فى فرق الراقصات الشرقيات.

ولحن الأغنية من مقام «الکرد» من جملة واحدة طويلة يغنيها المطرب على صوت الدهلة، ثم على إيقاع «السالسا» تفصلهما لزمة صغيرة تعزفها الوتريات والمقطع الذى غناه منه المطرب من أغانى الراب على رغم أن المستمع اندمج مع جسم اللحن ليظهر المطرب عالميا.

أغنية «ادلح» تقول كلمات المذهب «ادلح يا كايدهم.. خليه يشوفوك.. علمهم أصول الحس.. إعطيهم درس بعيونك.. علمهم بنظراتك.. وايش لون الجمال يكون.. اضحك يلا وريهم أحلى ضحك وأحلى عيون.. غير حصنك المجنون.. اطلع كل اللحظات شى.. حرام انت تبادلهم.. عذبهم شوى شوى».

لم أفهم ما يريد المؤلف أن يقوله هل يريد أن يعرض حبيبته على أنظار الكل، والمعروف أن المحب دائما يتمنى ألا يرى حبيبته إلا عيناه، فهو يخاف عليه من عيون الناس، ويغار عليه منهم ويسعى لامتلاكه وحده.

كلمات الأغنية ٣٦ كلمة بالتمام والكمال فى شكل مذهب وكوبلهين أما المقام الموسيقى فهو «البياتى» ولم يخرج عنه مدة الأغنية كلها. بدأ اللحن بجملة موسيقية عزفتها آلة القانون نصفها الأول انسيابى بلا إيقاع (أدليب) بينما نصفها الثانى صاحبه إيقاع «سنباطى» ويغنى المطرب

كلمة «إدلع» فيتحول الإيقاع إلى شكل آخر هو «الصعيدى» راقص يضاف إليه أشكال أخرى من آلات الزخرفة الإيقاعية «بركشن» يتلوها تقاسيم شعبية لآلة الأكورديون تنتهى بسكتة قصيرة يبدأ بعدها غناء المذهب بمصاحبة آلتى «القانون» و«البركشن» ويرد الكورال على كل شطرة يغنيها المطرب بآخر كلمتين فى الشطرة، بعدها تعزف آلة الأكورديون نصف جملة من نسيج لحن المذهب ترد بالنصف الثانى آلة «اليزق» ثم يعود صوت الأكورديون ليعيد النصف الأول فيرد عليه صوت آلة «الكلارنيت» وهى آلة نفخ غربية.

وكرر المطرب كلمة «إدلع» لتصبح فى معنى «أعد» أو هى للآلات المشتركة فى عزف الأغنية بإعادة عزف الجملة الموسيقية التى استمعوا إليها.

ولحن الكوبليه الأول هو نفسه لحن الكوبليه الثانى. تماما كما يحدث فى قالب الطقطوقة الشعبية أو ذات الأصل الفولكلورى. وقد تسلطن المطرب وردد الآهات مع اللزمات الموسيقية فى لحن الكوبلهين.

واختلف ختام اللحن، فقد عزف الأكورديون جملة قصيرة منها مازوره واحده (والمازوره وحدة قياس الجملة الموسيقية) غنى المطرب موالا بمصاحبة تقاسيم على آلتى القانون والبركشن بينما تعزف الوترية جملة من نسيج اللحن لكنها إيقاعية، وقد أعطى هذا الشكل صورة لاستخدام ما يشبه الغناء البوليفونى فى الغرب وهو عزف لحنين أو أكثر فى وقت واحد.

أغنية «تشكرات» سياحة غنائية بين تركيا وأسبانيا ولبنان والجزائر. قبل أن يبدأ الإيقاع فى اللحن، غنت المطربة جملة انسيابية فى شكل موال «سنين بعد غيابك عدوا ودار الزمان» بيببت وقد تنوعت اللهجات فى كلمات الأغنية ويقول المذهب «قسما عظما ونبينا» ما نبيع ضعا مهما كان مئارا.. وابكى قدام اللى باع أسرار «يترك بيد أما خللى عقلى طار.. تشكرات أفندم جدروحي شوك جوزاك.. تشكرات أفندم.. عن غيم زال.. تشكرات أفندم صابه زلزال».

المقام الموسيقى «كرد» المقدمة الموسيقية للوترية على زخرفة إيقاعية بصوت آلة الأورج، فى جملة تم عزفها مرة من طبقة «القرار» ومرة ثانية من «الجواب» (أى من الطبقة المنخفضة ثم المرتفعة) اما شكل الإيقاعى فهو الديسكو العالمى مزخرف بإيقاع «فلاحى» مصرى وانسحب مع بداية الغناء ليبقى الديسكو منفردا.

ومن المرات النادرة فى الألحان الإلكترونية تحول اللحن من المقام الأساسى إلى مقام آخر هو «الراست» فى كوبلهين الأغنية، وقد استخدم الموزع الموسيقى صوت المطربة فى شكل تآلف من صوتين فى غناء كلمة «تشكرات» فى نهاية كل كوبليه.

أما قفلة الأغنية فجاءت فى شكل غناء مشترك بين المطربة والكورال تنتهى بكلمة «قسما».

أغنية «بحبك أنا» أغنية لطرب من الأصوات الكبيرة، نشأ في عصر الغناء الرومانسى ولكنه وجد نفسه مطالبا بمسايرة الموجات الجديدة فى الغناء الزخرفى بإيقاعاته الراقصة وكلماته المسطحة فى معانيها.

يقول مذهب هذه الأغنية «قد ما عمرى يطول.. حفضل أحبك أنا.. ليلي نهارى حقول.. إنت حبيبى أنا» فهى معانى مستهلكة ولا جديد فيها وتنتمى إلى الكلمات التى يقال عنها كليشيهات غنائية سابقة التجهيز، ويبدو أن مؤلف الأغنية أعجبهت كلمة «أنا» فحشرها فى الكويليه الثانى مرة أخرى «أنت حبيبى بعيد يومى بيبقى سنة.. واحلم بالمواعيد إمتى تجينى أنا».

ومرة أخرى اللحن من مقام «كرد» الذى اقتصر عليه التلحين فى عصر كامل هو عصر الغناء الإليكترونى، وتجراً الملحن وخرج من هذا المقام فى تلحين جملة «وجدتني عينيك السمرا.. نسيتني الدنيا المره» فلحنها من مقام «صول ماجير» وربما أعطى هذا التحويل اللحن للأغنية أبرز ملامحها، أما غير ذلك فقد جاءت الجملة اللحنية فى شكل بسيط تصلح للغناء الجماعى أو الأطفال، وهو ما فرضته الكلمات على الملحن.

واستخدم الموزع الموسيقى أشكالا متنوعة من الإيقاعات فمرة أشرك كل الآلات الإيقاعية، ومرة أخرى قصر ذلك على آلات الزخرفة «بركشن» ومرة استبدل كل ذلك بصوت الجيتار الإيقاعى خاصة فى الجمل ذات الطابع الرقيق نسبيا، كما استخدم آلات نفخ فى مصاحبة لردود الكورال على المطرب. وعلى رغم أن الأغنية راقصة، إلا إنها بدأت بجملة موسيقية طابعها الترقب كأنها موسيقى تصويرية فى عمل درامى.

أغنية «يوم ورا يوم» وقد انتشرت ظاهرة الثنائيات الغنائية التى يشارك فيها أكثر من صوت بهدف التميز والاختلاف عن الغناء السائد المتشابه فى المقامات والإيقاعات وكان من بين هذه الثنائيات «يوم ورا يوم» وهى ليست أغنية حوارية لا فى كلماتها ولا فى لحنها. فالكلمات تبدو وكأنها كتبت لتغنيها المطربة بمفردها وحدها أو المطرب وحده، فهى لا تسأله وهو لا يجيب، إنما يكمل المطرب والمطربة المعنى لبعضهما وهما متفقان على كل التفاصيل فلا تعرف من غاب ومن جاء من الحبيين..

وضع الملحن يده على ميزة جميلة فى صوت المطربة (من المغرب) والمطرب (من الجزائر) وهو «التربولات الإسبانية» أى الذبذبات التى تجيد أداءها أصوات شمال أفريقيا تأثرا بالغناء الأندلسى. اللحن من مقام الكرد- طبعاً- بدأ بجملة زخرفية إيقاعية و «فرشة» فى صوت الوترية تغنى بمصاحبتها المطربة، وعلى إيقاع السالسا- طبعاً أيضا- وكما توحدت أفكار المطرب والمطربة فى كلمات الأغنية اتحدت فى اللحن والطبقة الصوتية بصرف النظر عن كونها صوتا نسائيا وعن كونه صوتا رجاليا، ولكل جنس طبقة خاصة وطبيعة خاصة من الناحية الموسيقية.

الأسلوب الزخرفى فى التلحين العربى

يعمد الأسلوب الزخرفى فى الفنون التشكيلية للإبهار البصرى، وفيه يطلق الفنان لريشته العنان فى رسم خطوط وخط ألوان يرى أنها تسهم فى عمل تكوين فنى مبهر للناظرين، ويعتمد فى ذلك على ذوقه أولا وعلى فهمه لعلاقة الألوان ببعضها وأثر ذلك على النفس فى كل بيئة.

والأسلوب الزخرفى ينقسم إلى نوعين الأول يقدم زخرفية سطحية والثانى زخرفية عميقة لا يدركها المتفرج إلا بنظرة أكثر عمقا فى الرؤية المسطحة.

ويعتمد الغناء الفولكلورى على جمل لحنية محايدة قد يتكرر الكلام المصاحب بها وتتباين اتجاهاته من الحزين إلى المرح واللحن ثابت.

والأغاني الشعبية بأشكالها عند الطبقة المتوسطة وأيضا عند الطبقة الشعبية فن موسيقى زخرفى وتعتمد على ذوق الملحن فى اختيار جملة اللحن وثقافته العامة وحكمة القوالب الغنائية المتداولة.

والأغاني الاستعراضية والاستكشاث والتابلوهات المصورة يلعب الإيقاع فيها دورا رئيسيا وقد يتساوى بصوت المغنى، وكلها أغاني زخرفية تعتمد على ذوق وثقافة الملحن وفى الغالب ما يكون لحنه فى خدمة الرقص.

والأغاني الإليكترونية التى تصبغ فيها دور الكلمات هامشيا وكذلك دور المؤدى هى زخرفية، لا يلعب فيها الملحن دور البطولة كما هو دوره فى الغناء الرومانسى أو التعبيرى أو التأثيرى.

وأخيرا فإن أغاني العيبث التى يخرج منها الغناء عن طبيعته كفن يؤثر فى الوجدان إلى فن ذات تأثير سلبي فى السلوك الاجتماعى والنفسى هى زخارف غنائية من لون خاص.

كان الكلاسيكيون يتفخرون بقدراتهم على أداء زخارف صوتية يعتبرونها أساس جماليات الغناء العربى ورمز المطرب المتمكن فيكثرون من «العرب» والقفلات والمدات الصوتية بالزخارف وكان ذلك مطلبيا أساسيا فى غناء العصر، أما الزخارف بمعناها اللحنى فتعتمد إلى الإبهار السمعى والبصرى، أحيانا على حساب المعانى، وفيها فرصة سانحة للتعدى على التقاليد الغنائية المتوارثة.

الغناء الكلاسيكى ابتدع الزخارف فى الأداء، ورشدها الغناء الرومانسى فإذا كان الغناء التعبيرى غناء منزوع الزخارف تقريبا، فإن الغناء الزخرفى غالبا ما يكون منزوع الغناء.

نماذج لأسلوب
التلحين الزخرفي

على خده يا ناس تلحين داود حسنى

على خده يا ناس ميت ورده
قاعدین حراس دى مناهدة
ومنين ينباس ياخى دهمده
يسمح لى آل نقعد سوا
أشكى له من نار الهوى
يتمتع ويقوللى ياريت
يتدلج من دلعو بكييت
ماهوش عارف بلوتى
دا مادقش حب ولا انكوى
ياخى دهمده
أنا قلت أحبك والنبي
والحب دينى ومذهبى
يستعجب من دى الأقوال
ويثيبه دا كله دلال
مش قادر أحكم مهجتى
وهو هوايا ومشريى
ياخى دهمده
يقوللى حاسب وجنتى
واوعى تقطف وردتى
يتباعد عنى وأدوب
والمهجة مش قادرة تتوب
يحرمنى من نور طلعتة
لكن بحبه يا قسمتى
ياخى دهمده

طقطوقة على خده يا ناس ميت وردة

ر وات می س تا ی دو خا ل ع

م و ده نادم س را ر حون دی ع لازمه ده

ده ده دی نخی ی س با ن ی ن فی

آ لی مع س ی لازمه

ن ن می له کی ش آ لازمه وه سد عو تول

ی وی تع ت مات بی لازمه وا هل ری

د دن می و لع ل دایت ت ری ی لی ل أو

ول با فی ری عا ش هو ما کیت ی عو

نخی یا وا کان لا وب حو ش آ دا ما لازمه تی

دی ده ه

حبيب حياتى
تأليف حسين السيد - تلحين كمال الطويل
غناء عبد الحلیم حافظ

حبيب حياتى إالى أهياتى
بتغير عليه من رمش عينيه
خلاص لقيته وعرفت بيته
واتلم شمل القلب عليه

حبيب حياتى

كانت النجوم أقرب من فرحتى بلقاه
خفت الأمل يهرب تانى واجرى وراه
كلمته، وحيلته وماصدق قلبى إنى قابلته
وعرفته من صورته والروح من جوه جابت سيرته

حبيب حياتى

سافر وسافرت وراه ونسيت الدنيا معاه
وعنيه من كتر هواه وحشونى وأنا وياه
عاهدونى وخدونى وصاحبهم شلته ف عيونى
وعدونى يزورونى وتانى يوم قابلونى

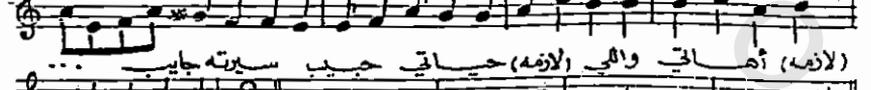
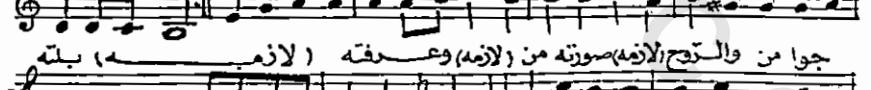
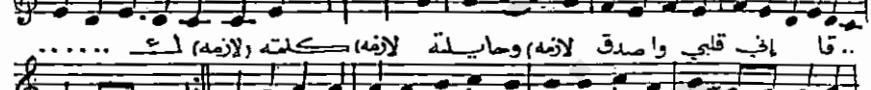
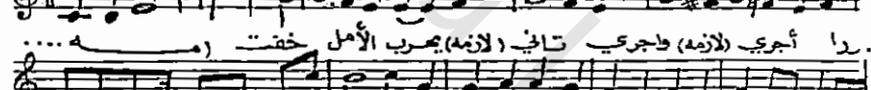
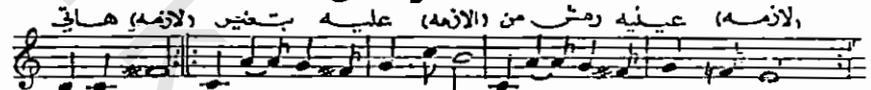
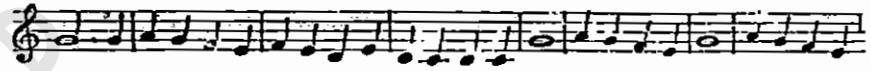
حبيب حياتى

حبيب حياتي (٢)

(لازمه) عينيه رمش من (لازمه) عليه ... تغير
 ال شمل واتلم بيته وعرفت لقيته خلاص
 ... (لازمه) حياتي حبيب ... عليه قلب
 ...
 ولا وسافرت سافر (2) خانه
 .. (لا) معاك الدنيا ونيت (لازمه) ...
 وحشوف هوالك كتر من وعني (لازمه) ...
 يوشلته وصاحهم واخذوني وعدوني (لازمه) وبالك ونا
 يتايرني بنم راني يندرفي وسديني (لازمه) ...
 ع ... تغير (لازمه) أهائي والي (لازمه) حياتي حبيب
 نه وعرفت لقيته خلاص (لازمه) عينيه رمش من (لازمه) ليه
 حياتي حبيب ... عليه القلب شمل واتلم
 (لازمه)
 الحكمة سفر

حبيب حياتي (1)

Al-Lil o بالاصغر

سواح

تأليف محمد حمزة - تلحين بليغ حمدى

غناء عبد الحلیم حافظ

سواح وماشى فى البلاد سواح
والخطوة بينى وبين حبيبى براح
مشوار بعيد وأنا فيه غريب
الليل يقرب والنهار رواح
وان لقاكم حبيبى سلمولى عليه
طمونى الاسمرانى عامله ايه الغربة فيه

□□□

سواح وانا ماشى فى حال
سسواح ولا دارى بحال
سسواح م الفرقة ياغالى
سسواح ايه اللى جوالى
وسنين وانا دايب شوق وحنين
عايز اعرف بس طريقه منين

□□□

يا قمر يا ناسينى رسينى ع اللى غايب
نورلى ورينى سكة الحبايب
وصيتك وصيته
يا شامد عليه
تحكى له ع اللى بيه
واللى قاسيته فى لياليه
وسنين وانا دايب شوق وحنين
عايز أعرف بس طريقه منين

سواح (٣)

The musical score is written on six staves. The first staff is in treble clef with a key signature of one flat (Bb) and a 3/4 time signature. It contains a melodic line with a fermata over the first measure and two first endings marked 'I' and 'II'. The second staff is in bass clef with a 3/4 time signature, featuring a triplet of eighth notes and a fermata. The third staff is in bass clef with a 3/4 time signature, showing a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes. The fourth staff is in bass clef with a 3/4 time signature, containing a melodic line with a fermata and a first ending marked 'I'. The fifth staff is in bass clef with a 3/4 time signature, featuring a melodic line with a second ending marked 'II'. The sixth staff is in bass clef with a 3/4 time signature, containing a melodic line with triplets and ending with the word 'FIN'.

سواح (٢)

كوبه (1)

اي يساعده للبيع

غاي

The musical score consists of ten staves of music. The first staff is labeled 'كوبه (1)'. The second staff has 'I' and 'II' markings above it. The third staff has 'I' and 'II' markings above it. The fourth staff has 'I' and 'II' markings above it. The fifth staff has 'I' and 'II' markings above it. The sixth staff is labeled '(2)'. The seventh staff has 'اي' above it. The eighth staff has 'غاي' above it. The ninth staff has '3' below it. The tenth staff has '3' below it.

سواح (١)

A musical score for a piece titled 'سواح (١)'. The score is written on ten staves, each with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The music is in a 2/4 time signature. The first staff contains a melodic line with various rhythmic values and ornaments. The second staff features a more complex rhythmic pattern with triplets and a '3' marking. The third staff continues the melodic line. The fourth staff shows a steady eighth-note rhythm. The fifth staff has a similar eighth-note pattern. The sixth staff includes a '3' marking and a '8' marking. The seventh staff has a '3' marking and a '8' marking. The eighth staff has a '3' marking and a '8' marking. The ninth staff has a '3' marking and a '8' marking. The tenth staff has a '3' marking and a '8' marking. The score concludes with a double bar line and a final note.

ويـلك.. ويـلك

تأليف مأمون الشناوى - لحن محمد فوزى

ويـلك ويـلك.. يا مشتاق
من طول ليـلك والأشواق
ويـلك.. ويـلك
سبحت بحور طلعت جبال
عبرت سهول طويت رمال
سألت عليهم كل خيال
ما خليت شى بدون سؤال
وأسأل حبايبي وين تنزل دموع العين
ويـلك.. ويـلك
جفنى أيا سهران ما عرفت طعم النوم
جلبى أنا حيران ما دقت راحة يوم
غير لما شففت حبايبي
اللى فراقهم طال بى
ويـلك.. ويـلك

اللى يقدر على قلبى
تأليف حسين السيد - تلحين محمد عبد الوهاب
غناء مجموعة الفنانين

ليلى مراد: اللى يقدر على قلبى يخطفه وأنا أجرى وراه
واللى يقدر على حبى يقطفو وأنا اعيش وياه
عايزة حبيبي من غير ما أناديه يرد عليه وأرد عليه
وساعة إيدى ما تيجى فى إيديه أحس بقلبه وأشوف بعينه
اسماعيل يس: أهو أنا.. أهو أنا.. ولا حد ينفع إلا أنا
شكلى صحيح ما لوش دوا لكن اختصاصى فى الهوا
ماما سابت لى فى البلد أطيان كثير مالهاش عدد
كان عندها ١٢ ولد مافضلش منهم إلا أنا
والعزبة دى فى شبرا اليمن وهبيها بكره مقدها
وهاشترى بها مؤقتا دبله خطوبة حيننا
بس ارحمى.. بس اقبلى ما تضعيش مستقبلى
ليلى مراد: كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش أقول حاجة عنه
لكن خيال حبيب المجهول.. مش لاقية فيك حاجة منه
شكوكو: من ناحية قلبى ونار قلبى واد حبيب موت
وحبيبي لو غاب يوم عنى أرقع ميت صوت
بلدى ومسدردح وإدارجى واكسب جنيفيات
وبنيت من الفول والطعمية أربع عمارات
ندر على لوقلت أيوه لخلى روحى فى إيديكى شمعة
وافرش عينيه فى كل خطوة تمشى عليهم والشمعة والعه
ليلى مراد: كلام جميل وكلام معقول ما قدرش أقول حاجة عنه

لكن خيال حبيبي المجهول مش لاقيه فيك حاجة منه
 عزيز عثمان: سيك منهم دا مفيش غيرى قيمة ومركز ووظيفة ميري
 مريوطع الدرجة الثامنة والناس درجات
 ومرشح أخذ التاسعة غير العلاوات
 ما اعرفش لا كده ولا كده م الباب للباب
 لا لى دعوه لا بدا ولا بدا ولا لى أصحاب
 يعنى الماهية من الصراف مع العلاوة على الإنصاف
 حيكونوا ملك إيديكى نضاف وانشا الله آكل أنا عيش حاف
 ليلى مراد: كلام جميل وكلام معقول ما قدرش أقول حاجة عنه
 لكن خيال حبيبي المجهول مش لاقيه فيك حاجة منه
 إلياس مؤدب: جيتك من آخر لبنان مشغول الفكر وحيران
 أحظى بعيون الغزلان واشرب من نهر الخلان
 وحياة هالورد المبدور فى خدودك حاكى البنور
 بحياة من صورها النور ما تخلينى ارجع عطشان
 نظرة واحدة تشبك قلبى بهما العنتين
 كلمة واحدة تصير معاودة بين قلبين
 نكتبها بغزل وشجون.. نرسمها بحبات عيون
 وتصيرى ليلى وانا المجنون وانا المجنون
 ليلى مراد: كلام جميل وكلام معقول ما قدرش أقول حاجة عنه
 لكن خيال حبيبي المجهول مش لاقيه فيك حاجة منه
 حبيبي عماله ادور عليك أتاريك هنا جنبي
 ما فضلش غير نظرة واحدة أفتح لها قلبى
 كلمنى.. طمنى
 كلمنى.. يا شغالى
 طمنى.. كلمنى

اللى يقدر على قلبى (٣)

The musical score is written on 12 staves. It begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The first staff contains a sequence of notes with a '2' above it. The second staff continues the melody. The third staff has a circled 'S' and a '2' above it. The fourth staff features a key signature change to one flat (Bb) and includes the annotation 'فنجال' (Fanjel) with 'I-II-III' and 'IV' markings. The fifth staff has 'كورال' (Chorus) written above it. The sixth staff has 'II-III' written below it. The seventh staff has 'كورال' (Chorus) written above it. The eighth staff has 'حسبى' (Husbi) written above it. The ninth staff has 'فنجال' (Fanjel) written above it. The tenth staff has 'كورال' (Chorus) written above it. The eleventh staff has '2' written above it. The twelfth staff ends with the word 'FIN'.

اللى يقدر على قلبى (٢)

Handwritten musical score for the piece "اللى يقدر على قلبى (٢)". The score is written on ten staves. The first staff is in 4/4 time. The second staff includes a guitar icon and the word "موسيقى". The third staff is marked "كروال ثنائى" and "قنطرة جالك". The fourth staff has "I" and "II" markings. The fifth staff is marked "كروال". The sixth staff is marked "كروال". The seventh staff is marked "كروال" and includes the words "سبيله" and "رايمح". The eighth staff is marked "قنطرة جالك" and "Tempo". The ninth and tenth staves are marked "كروال ثنائى".

وحياة قلبي وأفراحه
تأليف فتحي قورة - تلحين منير مراد
غناء عبد الحلیم حافظ

وحياة قلبي وأفراحه وهناه في مساه وصباحه
ما لقيت فرحان في الدنيا زى الفرحان بنجاحه
الطلبة: كان حلم جميل في خيالنا ولا غابش في يوم عن بالننا
وبنى لنا قصور وفرشها زهور لحياتنا ومستقبلنا
المطرب: ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح ويايا
بتهنى حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا
دا ما فيش فرحان في الدنيا زى الفرحان بنجاحو
الناجح يرفع إيده ويغنى في عيدنا وعيده
ويقول ونقول

الطلبة: دايمًا

المطرب: ناجحين على طول

الطلبة: دايمًا

المطرب: ونجاحنا يطول

الطلبة: دايمًا

المطرب: دايمًا على طول

الطلبة: دايمًا.. دايمًا.. دايمًا

وحياة قلبي وأفراحه وهناه في مساه وصباحه
ما لقيت فرحان في الدنيا زى الفرحان بنجاحه

يا حبايبي يا غايبين
تأليف مرسى جميل عزيز
تلحين وغناء فريد الأطرش

يا حبايبي يا غايبين واحشنى يا غاليين
لو اغمض وأفتح والايكم جايين
يا حبايبي من يوم ما بعدنا
ولا شىء فى الدنيا بيسعدنا
ولا وردة بتزوق بيتنا
ولا شمعة بتنور عيدنا
يا حبايبي أيامى فداكو
ينسانى القرح لو انساكو
والله.. وكم ان والله
أنا صبح وليل بستناكم
يا حبايبي وحشونى تعالوا
مطرحكم لسه على حاله
بستنى يا حلوين
يا حبايبي يا غايبين
لو اغمض وأفتح
ألايكم جايين
ياللى حياتى عشانكم حزن وأيام
أصعب من ليالىنا
كل جراح البعد قاسيتها وكل آلام
الشوق باقاسيها

يا حياة قلبي يا كل حبايبي
إزاي يجرى ده كله لقلبي
وألقى الناس كلها حواليا
إلا أعز أعز حبايبي
يا حبايبي وحشتوني تعالوا
مطرحكم لسه على حاله
بستنى يا حلوين
يا حبايبي يا غايبين
لو أغمض وأفتح
وألقىكم جايين

□□□

يا حبايبي يا غاييين (٣)

The image displays a musical score for the song 'يا حبايبي يا غاييين (٣)'. The score is written on seven staves. The first two staves feature a melody with a first ending (I) and a second ending (II). The third and fourth staves continue the melody. The fifth and sixth staves are marked 'موسيقا' (Musical) and contain a rhythmic accompaniment. The seventh staff is also marked 'موسيقا' and includes a 'Fin' symbol at the end. The score is presented in a standard musical notation style with treble clefs and a key signature of one flat.

يا حبيبي يا غايبي (٢)

موسيقا

مجانا ②

اعداده كزيتون

عزافي بلاني

I II

يا حبيبي يا غايبين (١)

The musical score is written in Arabic style on ten staves. It features a variety of rhythmic patterns and melodic lines. The notation includes treble clefs, a key signature of one sharp (F#), and a 2/4 time signature. The score is divided into several sections, with some parts marked with Roman numerals I and II. There are also some specific markings such as 'أكرديون' (Akradiyon) and 'الجميع' (Al-Jam'iyah) in parentheses. The score concludes with a double bar line and a repeat sign.

النهاية

يجب أن نعترف أن ثقافتنا وهويتنا الآن فى مفترق طرق خطير فنحن فى عصر الأخطبوط الإلكتروني وتزحف على موسيقانا الشعبية والقومية والتراثية والعربية والكلاسيكية هوجة ما يسمى بالأغاني الإلكترونية والكليات المبهرة والإيقاعات الآلية المكررة وسابقة التجهيز، وتهدد الفوضى الخلاقة موسيقانا وتقتحم النغمات الأمريكية والأوروبية حياتنا ومن هنا وجب علينا تدعيم الثقافات الغنائية المحلية والبيئية والموسيقية القومية.

والبحث عن طبيعة الغناء العربى يعد شكلا من أشكال الدعم المطلوب تناوله بالتحليل والنقد والدراسة أمر ضرورى خاصة أنه عانى كثيرا من الإهمال والتقصير على رغم أنه أقرب الفنون إلى وجداننا وهو الأكثر تأثيرا فى النفس والسلوك.

وقد أرجعنا أساليب التلحين العربى إلى خمسة أساليب هى الكلاسيكى والرومانسى والتعبيرى والتأثيرى والزخرفى. وكل أسلوب هو ابن عصره وظروفه ولكل مستمع ذوقه واللون الذى يسعده ويطره ويؤثر فيه، كذلك فإن الموضوع يفرض الأسلوب الذى يجب أن يلحن به فليس من المستساغ أن يلحن فنان اسكتشا أو استعراضا بأسلوب كلاسيكى يعتمد على غناء من اللون الثقيل، ولا يجوز لفنان أن يلحن ديالوجا أو حوارا غنائيا أو مفاوضات غرامية بين عاشقين فى قالب زخرفى راقص أو كلاسيكى مستعينا فى لحنه بجماليات الغناء العربى الكلاسيكى.

ومن الصعب أن يقتصر تراث الرواد فى التلحين على أسلوب واحد، إنما يضرب الرائد فى كل الاتجاهات فيلحن للمسرح وللأسطوانات ويخاطب جمهور الحفلات وجمهور الصالونات، ولا يجوز أن نصف سيد درويش مثلا بأنه موسيقار تعبيري إلا إذا كنا نقصد أنه رائد فى هذا المجال وأنه أكثر من التلحين فيه، فعلى رغم أن المسرح الغنائى هو اللون الأساسى الذى أعطى لاسم سيد درويش الخلود، إلا إنه لحن الموشحات والأدوار بل والزخارف اللحنية فى طقاطيق خفيفة أمثال «حرج على بابا ما روحشى السينما.. وأقابلك فى».

والشيخ زكريا أحمد لحن الموشحات الدينية والأدوار والموشحات الكلاسيكية، لكنه أبلى بلاء حسنا فى تلحين الغناء الرومانسى لأم كلثوم، وأيضا التعبيري فى مسرحياته الغنائية والأفلام أيضا وحتى رياض السنباطى الملحن الرومانسى العتيد لحن أغاني زخرفية لشادية.

أما محمد عبد الوهاب فكان يحرص في معظم ألقانه على أن يقدم توليفة من كل أساليب التلحين، الكلاسيكي والتعبيري والرومانسى وحتى الزخرفى، وقد مزج بإتقان بين كل هذه الأساليب فى كثير من ألقانه خاصة التى غنتها أم كلثوم وذلك ضمانا لحيوية اللحن وإرضاء لأذواق المستمعين من كل الأعمار.

وكثير من رواد التلحين والأجيال التى جاءت بعدهم تركوا لنا تراثا يثبت رغبتهم فى التلوين فى العطاء فلحنوا من القصيدة إلى المونولوج الفكاهى، من المسرحية إلى الطقطوقة، ومنهم من لحن لصوت أم كلثوم ولم يمتنع عن التلحين فى نفس الوقت لشكوكو وإسماعيل يس مثلما فعل محمد عبد الوهاب وبلينغ حمدى.

نحن العرب قوة عظمى فى مجال الغناء، ولا يصح أن نصنعه ونتعاطاه دون أن نعرف خريطة الطريق الذى سلكه الملحن، وأسلوبه فى تناول الكلمات، وكيف لحن ولماذا أحببنا فنه، أو استقبلناه على مضض أو لم نستقبله أساسا.

إن الثروة العربية فى الغناء عظيمة، وهى أغان حلوة.. وأغانٍ مرة.. أما لماذا الحلوة.. ولماذا المرارة، فهذا يرجع إلى أسباب كثيرة منها الأسلوب الذى استخدمه الملحن فى ألقانه.

obbeikandi.com

المراجع

- الفن ومذاهبه فى الشعر العربى د. شوقى ضيف دار المعارف
الطبعة الثالثة عشرة ١٩٦٠
- الفن ومذاهبه فى النثر العربى د شوقى ضيف دار المعارف
الطبعة الثانية ١٩٦٠
- نظرية التصوير ليوناردافتشى ترجمة عادل السيوى مكتبة الأسرة ١٩٩٩
- مدخل إلى دراسة المآثورات الشعبية فتحى الصفتاوى المجلس الأعلى للثقافة
الغنائية (الفولكلور الغنائى) ٢٠٠١
- الأغنية الشعبية مدخل إلى دراستها د. أحمد على مرسى دار المعارف
○ محيط الفنون دار المعارف
- تاريخ تذوق الموسيقى فى العصر د.عواطف عبد الكريم الطبعة الثانية ١٩٩٧
- وصف مصر تأليف علماء الحملة ترجمة زهير الشايب دار الشايب للنشر ١٩٨١
الفرنسية
- الموسيقى العربية من الجاهلية إلى د.محمود أحمد الحفنى سلسلة التاريخ الموسيقى
الأندلس
- الأغاني الشعبية فى صعيد مصر جاستون ماسبيرو مكتبة الأسرة ٢٠٠٠
- آفاق الموسيقى د. زين نصار دار غريب
- الموسيقى والحضارة هوجو لانجترتير مكتبة الأسرة ٢٠٠٣
ترجمة د. أحمد حمدي محمود

- الموسيقى والحضارة
بول هنرى لانج
ترجمة د. أحمد حمدي محمود
مكتبة الأسرة ١٩٩٦
- مبادئ الفن
روبين جورج كولنجوود
ترجمة د. أحمد حمدي محمود
مكتبة الأسرة ٢٠٠١
- الفن في القرن العشرين
د. محمود بسيونى
محمد كمال اسماعيل
مكتبة الأسرة ٢٠٠١
الهيئة المصرية العامة
للكتاب ٢٠٠٣
- ثورة الأدب
د. محمد حسين هيكل بك
د. محمد مندور
مطبعة السياسة ١٩٣٣
دار نهضة مصر للطبع
والنشر ١٩٧٩
- أحكام التجويد وفصائل القرآن
محمد محمود عبد العليم
شركة الشمري للطبع
والنشر والأدوات الكتابية
١٩٨٥
- قضايا فنية: الرومانسية فى د. رأفت خفاجى
السينما
ترجمة مركز اللغات
والترجمة إصدارات
أكاديمية الفنون
- صلاح أبو سيف والنقاد
إعداد أحمد يوسف
مطابع المنار العربى
١٩٩٢
- عالم الموسيقى
د. زين نصار
الهيئة المصرية العامة
للكتاب ١٩٩٨
- موسوعة أعلام الموسيقى العربية
١ - أم كلثوم
٢ - سيد درويش
٣ - محمد عبد الوهاب
مكتبة الإسكندرية ومركز
توثيق التراث الحضارى
والطبيعى ودار الشروق

- محمد عبد الوهاب مطرب المائة كمال النجمي
عام
- سيد درويش بين العبقريّة حسن درويش
والمؤامرات الفنية
- أمير النغم رياض السنباطي عبد القادر صبرى
- التاريخ الفنّي للموسيقار رياض السنباطي
- كتاب الموسيقى الشرقى كامل الخلعي
- محمد عبد الوهاب سبعون عاما د. ادوارد حلّيم ميخائيل
من الإبداع فى التآليف الموسيقى والتلحين والغناء
- أعداد المجلة الموسيقية أسسها محمود أحمد الحفنى ١٩٣٦
- أوراق للنشر والإعلام
- دار الأحمدي للنشر ٢٠٠٠
- نورا للنشر ١٩٩٥
- سلسلة برزم للموسيقا
- مكتبة الدار العربية للكتاب وأوراق شرقية ١٩٩٣
- مكتبة مديولى ٢٠٠٢

كتب للمؤلف

- الطفل العبقري (دار المعارف ١٩٩٢).
- مستقبل الأغنية المصرية (دار الأحمدي للنشر ١٩٩٩).
- موسوعة الغناء المصرى فى القرن العشرين (الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٩).
- بلاد الفن والجمال (دار المعارف ٢٠٠٠).
- بلاد لها طعم ولون (دار المعارف ٢٠٠٣).
- آخر بلاد الدنيا (مركز الحضارة العربية ٢٠٠٢).
- موسوعة الغناء فى مصر (دار الشروق ٢٠٠٦).
- نغم خالد (الدار المصرية اللبنانية ٢٠٠٧).
- فرسان اللحن الجميل.. الموجى وبلغ والطويل (الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠٠٨).
- مدخل فى الموسيقى (هيئة الثقافة الجماهيرية ٢٠٠٩).