

جامعة القاهرة
كلية التربية النوعية
قسم التربية الموسيقية

دراسة تحليلية لمازوركا البيانو مصنف ٥٠ عند كارول
شيمانوفسكي لتحسين الأداء العزفي للطلاب

An Analytical Study for Piano Mazurka Op. 50 of Karol Szymanowski to Improve the Performance Playing for the Students

رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة:

سعاد محمد عثمان خان عبد الشكور

المعيدة بقسم التربية الموسيقية

كلية التربية النوعية - جامعة القاهرة

استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية النوعية

في التربية الموسيقية تخصص بيانو

الإشراف

أ.م.د/ محمد قنحي محمود حامد

أستاذ مساعد البيانو بقسم التربية الموسيقية

كلية التربية النوعية

جامعة القاهرة

أ.د/ كاميليا محمد صلاح الدين

أستاذ غير متفرغ بقسم الأداء شعبة بيانو

كلية التربية الموسيقية

جامعة حلوان

٢٠١١م

ملخص البحث باللغة العربية

دراسة تحليلية لمazorكا البيانو مصنف ٥٠ عند كارول شيمانوفسكى لتحسين

الآداء العزفي للطلاب

- المقدمة:

تعتبر الموسيقى الشعبية من المصادر الرئيسية للمؤلفين الموسيقيين في القرن العشرين، والذين حاولوا امتصاص عناصرها ودمجها داخل أساليبهم الشخصية. ولقد كشف البحث العلمي عن طبيعة تلك الألحان والإيقاعات والهارمونييات والأشكال والخامات الموسيقية المتنوعة لهذا النوع من الموسيقى، ومن المؤلفين الموسيقيين الذين اهتموا بهذا المجال هو كارول شيمانوفسكى. يعد كارول شيمانوفسكى والملقب بأبي الموسيقى العصرية البولندية من الشخصيات العظيمة التي ظهرت في بولندا خلال النصف الأول من القرن العشرين، وهو الذي وصل بالمؤلفات الموسيقية البولندية من ناحية الأسلوب والتقنية لمستوى الموسيقى الأوروبية في ذلك الوقت، ويعتبر شيمانوفسكى أعظم مؤلف بولندي منذ وفاة شوبان.

لذا رأت الباحثة أهمية دراسة أحد أهم أعماله وهي مازوركا البيانو مصنف ٥٠ دراسة تحليلية عزفية. خاصة وأن هذا المصنف يعد انعكاساً لأسلوب مؤلفها الذي تبلور وأصبح خاصاً به في آخر مرحلة من حياته وهي المرحلة الثالثة (١٩٢٢ - ١٩٣٧ م) حيث مؤلفات " الصحوة الوطنية الموسيقية ".

ويشتمل هذا البحث على أربعة فصول جاءت كما يلي:

الفصل الأول- التعريف بالبحث والدراسات السابقة:

ينقسم إلى مبحثين:

المبحث الأول- التعريف بالبحث:

مشكلة البحث: على الرغم من احتواء مؤلفات البيانو عند كارول شيمانوفسكى على العديد من التقنيات العزفية والتي تضاهي المؤلفات العالمية الأخرى، إلا أن الباحثة قد لاحظت ندرة الأبحاث الخاصة بهذا المؤلف وبالأخص مازوركا البيانو مصنف ٥٠، والتي لا تتضمنها برامج عزف البيانو في الجزء الخاص بالمقطوعات بالتحديد. هذا مما دعا الباحثة للتفكير في موضوع هذا البحث، وذلك للمساهمة في تنمية المهارات العزفية لدارسي آلة البيانو، وحتى يتسنى لهم إتاحة فرصة أكبر في مجال الاختيار.

وهدف البحث إلى التعرف على الخصائص الفنية التي تميز أسلوب أداء مازوركا البيانو مصنف ٥٠ عند كارول شيمانوفسكي من خلال الدراسة التحليلية، وتحديد الصعوبات العزفية التي تنطوي عليها عينة البحث المنتقاة، إلى جانب اقتراح التدريبات والإرشادات العزفية من قبل الباحثة المناسبة للوصول للأداء الفني المطلوب لمقطوعات المازوركا "عينة البحث".

ويكمن أهمية هذا البحث في استفادة الباحثين والدارسين لآلة البيانو بغرض تحسين آدائهم العزفي، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أحد رواد الموسيقى البولندية وهو كارول شيمانوفسكي، وأحد أهم أعماله مازوركا البيانو مصنف ٥٠، والاستفادة من الدراسة التحليلية العزفية لمازوركا البيانو المنتقاة للوصول للنضج الفني والعزفي.

ومن منطلق ذلك كانت أسئلة البحث وهي كالتالي:

١. ما هي الخصائص الفنية التي تميز أسلوب أداء مازوركا البيانو مصنف ٥٠ لكارول شيمانوفسكي؟

٢. ما هي الصعوبات العزفية التي تنطوي عليها عينة البحث المنتقاة؟

٣. ما هي التدريبات والإرشادات العزفية المقترحة المناسبة للوصول لدارسي آلة البيانو للأداء الفني المطلوب؟

أما عن حدود البحث فانقسمت إلى:

• **الحدود الزمنية:** الفترة ما بين عامي (١٩٢٤م – ١٩٢٦م) حيث ألف كارول شيمانوفسكي مازوركا البيانو مصنف ٥٠ أي (خلال النصف الأول من القرن العشرين).

• **الحدود المكانية:** بولندا.

إجراءات البحث:

منهج البحث: قامت الباحثة بدراسة ستة مقطوعات من مازوركا البيانو مصنف ٥٠ عند كارول شيمانوفسكي وتحليلها تحليلاً نظرياً وعزفياً وتحديد الصعوبات العزفية وتذليلها باستخدام المنهج الوصفي " بطريقة تحليل المضمون " .

عينة البحث: تم انتقاء ستة مقطوعات من العشرين مازوركا البيانو مصنف ٥٠ عند كارول شيمانوفسكي، وهي على النحو التالي:

- **المقطوعة الأولى:** مازوركا مي براتو *Memu Bratu* (يا أخي) رقم ٥.
- **المقطوعة الثانية:** مازوركا رقم ٦.
- **المقطوعة الثالثة:** مازوركا جان سميترلين *A Jan Smeterlin* رقم ٩.

- **المقطوعة الرابعة:** مازوركا رقم ١١.
 - **المقطوعة الخامسة:** مازوركا رقم ١٨.
 - **المقطوعة السادسة:** مازوركا الأستاذ/ أدولف شيبينسكي *prof. Adolfowi Chybińskiemu* رقم ١٩.
- تمثلت أدوات البحث في المدونات الموسيقية لمازوركا البيانو مصنّف ٥٠ عند كارول شيمانوفسكي التي ألفها ما بين عامي (١٩٢٤ - ١٩٢٥م)، والتسجيلات الصوتية، بالإضافة إلى استمارة استطلاع آراء الخبراء والسادة أعضاء هيئة التدريس في الصعوبات العزفية التي اشتملت عليها العينة المنتقاة، واستمارة استطلاع آراء الخبراء والسادة أعضاء هيئة التدريس في التدريبات والإرشادات العزفية المقترحة من قبل الباحثة.
- أما بالنسبة لمصطلحات البحث فجاءت: (المازوركا، الموسيقى الجورالية، التقاطع الصوتي، التونالية، الازدواج التونالي، المقام، الازدواج المقامي، ترقيم الأصابع)، وغيرها مما يقابل الباحثة من مصطلحات أثناء إجراء الدراسة.
- المبحث الثاني- الدراسات السابقة:** حيث قامت الباحثة بتصنيفها إلى محورين:
- المحور الأول:** دراسات وبحوث تناولت أسلوب ومؤلفات كارول شيمانوفسكي.
- المحور الثاني:** دراسات وبحوث تناولت المازوركا.

الفصل الثاني- الإطار النظري:

يتضمن هذا الفصل أربعة مباحث:

المبحث الأول- موسيقى النصف الأول من القرن العشرين: (أهم المذاهب والتيارات، عناصر الموسيقى وأهم التعبيرات التي طرأت عليها).

المبحث الثاني- الموسيقى البولندية: (مراحل تطور الموسيقى البولندية، أشهر المؤلفين الموسيقيين البولنديين خلال العصور المختلفة، الموسيقى القومية البولندية في النصف الأول من القرن العشرين).

المبحث الثالث- كارول شيمانوفسكي: (حياته، أعماله ومؤلفاته، المراحل الفنية والمصادر التي أثرت على أسلوبه في التأليف الموسيقي).

المبحث الرابع- المازوركا: (نشأة ومراحل تطور المازوركا، أنواع المازوركا، عناصر المازوركا، أهم المؤلفين البولنديين للمازوركا، مازوركا البيانو مصنّف ٥٠ عند كارول شيمانوفسكي).

الفصل الثالث- الإطار التطبيقي: تضمنت (مدخل إلى الإطار التطبيقي، المسح الشامل لمقطوعات مازوركا البيانو مصنف ٥٠ من حيث السمات الأساسية لها، أسباب اختيار عينة البحث، بعض الإرشادات العرفية العامة التي تساعد على إجابة عزف مقطوعات المازوركا " عينة البحث "، الدراسة التحليلية العرفية لعينة البحث المختارة).

الفصل الرابع- النتائج والتوصيات: يشتمل هذا الفصل على نتائج البحث وتفسيرها الذي هو عبارة عن استعراض للنتائج التي توصلت لها الباحثة من خلال الإجابة على تساؤلات البحث، إلى جانب التوصيات والبحوث المستقبلية المقترحة. بالإضافة إلى مراجع البحث التي أعانت الباحثة على إتمام رسالتها، وأيضاً ملاحق البحث، وملخص ومستخلص البحث باللغتين العربية والإنجليزية.

مستخلص البحث باللغة العربية

عند كارول شيمانوفسكى لتحسين دراسة تحليلية لمازوركا البيانو مصنف ٥٠

الأداء العزفي للطلاب

يشتمل هذا البحث على أربعة فصول جاءت كما يلي:

الفصل الأول- التعريف بالبحث والدراسات السابقة: ينقسم الفصل إلى مبحثين:

المبحث الأول- التعريف بالبحث: يتناول (مقدمة البحث، مشكلة البحث، أهداف البحث، أهمية البحث، أسئلة البحث، حدود البحث، إجراءات البحث، مصطلحات البحث). أما **المبحث الثاني- الدراسات السابقة:** قامت الباحثة بتصنيفها إلى محورين: (دراسات وبحوث تناولت أسلوب ومؤلفات كارول شيمانوفسكي، دراسات وبحوث تناولت المازوركا).

الفصل الثاني- الإطار النظري: يتضمن هذا الفصل أربعة مباحث: (موسيقى النصف الأول من القرن العشرين، الموسيقى البولندية، كارول شيمانوفسكي، المازوركا).

الفصل الثالث- الإطار التطبيقي: تضمنت (مدخل إلى الإطار التطبيقي، المسح الشامل لمقطوعات مازوركا البيانو مصنف ٥٠ من حيث السمات الأساسية لها، أسباب اختيار عينة البحث، بعض الإرشادات العزفية العامة التي تساعد على إجادة عزف مقطوعات المازوركا " عينة البحث "، الدراسة التحليلية العزفية لعينة البحث المختارة).

الفصل الرابع- النتائج والتوصيات: يشتمل هذا الفصل على (نتائج البحث وتفسيرها، التوصيات والبحوث المستقبلية المقترحة، مراجع البحث، ملاحق البحث، وملخص ومستخلص البحث باللغتين العربية والإنجليزية).

الكلمات الدالة: (كارول، شيمانوفسكي، مازوركا، بيانو، مصنف، ٥٠، الموسيقى، البولندية، القرن، العشرين، الجورالية).

Summary of the research

An Analytical Study for Piano Mazurka Op. 50 of Karol Szymanowski to Improve the Performance Playing for the Students

Introduction:

Music is popular is of the main sources for composers of twentieth century, who tried to absorb the elements and integrate them into personal styles. And scientific research has revealed the nature of the melodies, rhythms, Harmonies, shapes, and varied musical materials for this type of music. Composers who were interested in this area is Karol Szymanowski. Karol Szymanowski, who nicknamed "father of modern Polish music", is great Character who appeared in Poland during the first half of the twentieth century. And he arrived on Polish compositions in style and technical level of European music at the time. Karol is the greatest Polish composer since the death of Chopin.

Therefore, it considered the researcher the importance of studying one of the most important works, Piano Mazurka Op.50 analytical playing studies. Especially, this work is a reflection of composer's style that it has become its own in the last stage of his life, the third (1922-1937), where compositions "Awakening National Musical".

This study includes four chapters shown as follows:

First Chapter- introduction of the research & The previous studies:

The research includes two sections were as follows:

The First Section- Introduction of the research:

Problem of the research: In spite of containing piano's compositions for Karol Szymanowski many of the playing techniques and incomparable

works of other global, however, that the researcher had noted the paucity of research on this composer and particularly piano Mazurka Op.50, which are not included in the Piano programs in pieces part Specifically. This is something that the researcher was invited to reflect on the subject of this research, in order to contribute to the development of playing skills for piano's students, and so that they can provide a greater opportunity in the field of choice.

The research aims: The objective of this research to identify the technical characteristics that distinguish the performance style of piano Mazurka Op. 50 for Karol Szymanowski through analytical study and identify the playing difficulties involved in the research sample selected, and the proposed training and the suitable playing guidance by the researcher for reaching to the required of performance's art of Mazurkas sample of the research.

The research importance: Lies the importance of this research into the benefit of researchers and scholars of the piano in order to improve their playing performance, as well as to shed light on one of pioneers of music Polish, Karol Szymanowski, and one of the most important work piano Mazurka Op. 50, and take advantage of the analytical playing study for piano Mazurka selected to reach the maturity of the playing and technical art.

Research questions: From that research questions were as follows:

1. What are the technical characteristics that distinguish the performance style of piano Mazurka Op. 50 for Karol Szymanowski?
2. What are the playing difficulties involved in the research sample selected?
3. What are the training and playing guidance proposed appropriate for the arrival of piano's students for the performance of the required

technical?

The research limit: As for the border search was divided into:

- Time limits: Between (1924 - 1926) when Karol Szymanowski piano Mazurka Op. 50 (during the first half of the twentieth century).
- Spatial boundaries: Poland.

Procedures of the research:

The research curriculum: Research methodology: the researcher studied six of piano Mazurka Op. 50 for Karol Szymanowski and analyzed it theoretically and playing analysis and identify the playing difficulties and overcome them by using the descriptive approach "in a content analysis".

The sample research: The research sample included six pieces were selected from twenty-piano Mazurka Op. 50 for Karol Szymanowski who written it between: (1924-1926), which is as follows:

First piece: Mazurka "*Memu Bratu*" No.5.

Second piece: Mazurka No.6

Third piece: Mazurka *Jan Smeterlin* No. 9.

Fourth piece: Mazurka No. 11.

Fifth piece: Mazurka No.18.

Sixth piece: Mazurka *prof. Adolfowi Chybińskiemu* No.19.

The research tools: The tools of research: The musical notes of piano Mazurka Op. 50 for Karol Szymanowski who written it between (1924-1925), the recording audio, as well as to form a survey of expert opinions and the members of the faculty of the playing difficulties included in the sample selected, and the form to seek the views of experts and the members of the faculty in the training and playing guidance proposed by the researcher.

The research conceptions: (Mazurka, Goral Music, Voice Crossing, Tonality, Bitonality, Mode, Bimodality, Fingering).

The Second Section- The previous studies:

Where the researcher classifying them into two groups: (Studies and Research of Karol Szymanowski's style and Compositions, Studies and Research of Mazurka).

Second Chapter: Theoretical Framework:

This Chapter includes fourth sections:

The first section – The first half of twentieth century music:

(The most important doctrines and trends, the elements of music and the most important changes that have taken place).

The second section – Polish music:

(Stages of Polish music development, the most Polish composers in different eras, the Polish music nationalism in first half of twentieth century).

The third section– Karol Szymanowski:

(His life, his works and compositions, arts stages and the resources that influenced on his style of musical composition).

The fourth section– The Mazurka:

(Emergence and stages of Mazurka development, Mazurka types, Mazurka elements, the most important Polish composers for Mazurka, piano Mazurka Op.50 of Karol Szymanowski).

Third Chapter: The practical framework:

Included (Entrance to the practical framework, comprehensive survey of piano Mazurkas Op.50 of the terms of the basic features to it, the reasons for selecting the research sample, some of general playing instructions which help to master the playing Mazurkas "research sample", the analytical playing study for the research sample selected).

Fourth Chapter: The Results and Recommendations:

This chapter includes the results of research and interpretation which is a review of the results reached by the researcher to answer questions during the search, along with the recommendations and proposed future research. In addition to references to the research which helped the researcher to complete her dissertation, and also supplements of the search, and a summary of search and abstract in both Arabic and English language.

Abstract of the research

An Analytical Study for Piano Mazurka Op. 50 Karol Szymanowski to Improve the Performance Playing for the Students

This study includes four chapters shown as follows:

First Chapter - Introduction of the research & The previous Studies: The research includes two sections were as follows:

The First Section- Introduction of the research: (Introduction, Problem of the research, Aims of the research, Importance of the research, Questions of the research, Procedures of the research, Limit of the research and Conceptions of the research. **The Second Section- The previous Studies:** The researcher classified into two groups: (Studies and Research of Karol Szymanowski's style and Compositions, Studies and Research of Mazurka).

Second Chapter - Theoretical Framework: This Chapter includes fourth sections: (The first half of twentieth century music, Polish music, Karol Szymanowski, The Mazurka).

Third Chapter - The practical framework: Included (Entrance to the practical framework, comprehensive survey of piano Mazurkas Op.50 of the terms of the basic features to it, the reasons for selecting the research sample, some of general playing instructions which help to master the playing Mazurkas "research sample", the analytical playing study for the research sample selected).

Fourth Chapter - The Results and Recommendations: This chapter contains: The research results and interpretation, recommendations and proposed future research, references search, supplements of the search and summary and abstract search in Arabic & English.

Keywords: (Karol, Szymanowski, Mazurka, Piano, Op., 50, Music, Polish, Century, Twentieth, Goral).

Cairo University
Faculty of Specific Education
Music Education Department

An Analytical Study for Karol Szymanowski's Piano Mazurka Op. 50 to Improve the Performance Playing for the Students

Master Thesis Presented by:

***Soad Mohammed Usman Khan
Abd El-Shakor***

**A Demonstrator in Musical Education Department
Faculty of Specific Education
Cairo University**

In fulfillment of Requirements for Master Degree in Specific Education
in Music Education of Piano Section

Supervisors

***Prof. Dr. Non Dept. Kamelia
Mohammed Salah El-Deen***

Pro. Dr. Non Dept. in Performance
Department of Piano Section
Faculty of Music Education
Helwan University

***Assis. prof. Mohammed Fathy
Mahmoud Hamed***

Assistant Professor of Piano Section
Music Education Department
Faculty of Specific Education
Cairo University