

العدد (٣١)، عدد خاصة، الجزء الأول، فبراير ٢٠٢٥، ص ٩١ - ١٢٧

تحليل بعض مؤلفات الموسيقى اللاتينية وتوظيفها هارمونياً في تأليف مقطوعات موسيقية حرة

إعداد

أ.م.د/ أيمن يوسف الشامي

أستاذ التأليف والنظريات المساعد بقسم التربية الموسيقية
بكلية التربية النوعية - جامعة بنها

تحليل بعض مؤلفات الموسيقى اللاتينية وتوظيفها هارمونيا في تأليف مقطوعات موسيقية حرة

أ.م.د/ أيمن الشامي (*)

ملخص

نظرًا لأن الموسيقى هي محور العديد من ثقافات العالم، تثار أسئلة حول كيفية تشكيل التعرض الثقافي، حتى في حالة عدم وجود تدريب رسمي واضح، لإستجاباتنا تجاه الموسيقى. وجد أن المستمعين كانوا قادرين على استخدام الإشارات الصوتية مثل الإيقاع والجهارة للتعرف على تعبيرات الفرح والغضب والحزن في الموسيقى من ثقافتهم الخاصة وكذلك الموسيقى من ثقافتين غير مألوفين، مما يشير إلى أن بعض جوانب الاستجابات العاطفية للموسيقى لا تعتمد على التعرض المسبق.

وقد تضمن البحث: (مقدمة، مشكلة البحث، أهداف البحث، أهمية البحث، أسئلة البحث، عينة البحث، منهج البحث، أدوات البحث، مصطلحات البحث)

وينقسم البحث إلى جزئين:

- الجزء الأول نظري ويشمل:
 - الدراسات السابقة.
 - الموسيقى اللاتينية.
- الجزء الثاني تطبيقي ويشمل:

- اختار الباحث نوعين من الموسيقى اللاتينية هما: السالسا والبوسانوفا.
- تحليل نموذج من مؤلفة السالسا ونموذج من مؤلفة والبوسانوفا.
- تأليف نموذج من السالسا ونموذج من والبوسانوفا.

توصيات ومقترحات البحث:

- ١- الإهتمام بالموسيقى اللاتينية كونها مليئة بثراء لحنى وإيقاعي.
- ٢- ادراج الموسيقى اللاتينية من ضمن مناهج التأليف الموسيقي.
- ٣- الإستفادة من الموسيقى اللاتينية في استلهام مؤلفات لحنية آلية حرة.

(*) أستاذ التأليف والنظريات المساعد بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، جامعة بنها.

Analyzing some Latin music compositions and using them rhythmically in composing free musical pieces

Ayman Al Shami

Abstract □

As music is a centerpiece of many world cultures, questions arise as to how cultural exposure, even in the absence of explicit formal training, shapes our responses to music. Additionally, individuals' musical memory abilities are greater for culturally familiar music than for culturally unfamiliar music. The sum of these effects makes culture a powerful influence in music cognition.

Found that listeners were able to use acoustic cues such as tempo and loudness to recognize expressions of joy, anger, and sadness in music from their own culture as well as music from two unfamiliar cultures, suggesting that some aspects of affective responses to music do not depend on prior exposure.

The research includes: (Introduction - research problem - Research objectives - the importance of research - research questions - Sample Search - Research Methodology - search tools - search terms).

The research is divided into two parts:

- The first part, theoretical, includes:
 - Previous studies
 - Latin Music.
- The second part: the application framework includes:
 - The researcher chose two types of flamenco music: Salsa and Bossanova.
 - Analysis of model from the author of Salsa and model from the author of Bossanova.
 - Composing of model from the author of Salsa and model from the author of Bossanova.

Recommendations and suggestions:

- Interest in Latin music, as it is full of melodic and rhythmic richness.
- Inclusion of Latin music in the curricula of musical composition.
- Making use of music to inspire free melodic compositions.

مقدمة:

تعتبر الموسيقى اللاتينية إحدى أبرز أنواع الموسيقى التي تجمع بين الإيقاعات المتنوعة والأساليب اللحنية المتميزة، مما يجعلها مجالاً خصباً للدراسة والتحليل. تتميز هذه الموسيقى بتنوعها الثقافي الكبير، حيث تعكس التأثيرات الإفريقية، الأوروبية، والأمريكية الأصلية، وتنتقل عبر الأجيال لتظل حية ومتجددة. تعد الحركات الموسيقية اللاتينية مثل السامبا، والتانغو، والرومبا، والميرينغوي، بالإضافة إلى الأنماط الموسيقية الأكثر حداثة، من أهم المراجع الموسيقية التي يمكن دراستها لتحليل تأثيراتها على الأنماط المعاصرة.

مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث في دراسة كيفية توظيف الأنماط الهارمونية المستخدمة في المؤلفات الموسيقية اللاتينية ضمن سياقات موسيقية حرة، وذلك بهدف تحديد إمكانات تطبيق هذه التقنيات الهارمونية في التأليف الموسيقي المعاصر. على الرغم من أن الموسيقى اللاتينية قد أثرت بشكل كبير على العديد من الأنماط الموسيقية العالمية، إلا أن استخداماتها الهارمونية لا تزال محل دراسة محدودة في الأبحاث الموسيقية المعاصرة. كما أن هناك قلة من الدراسات التي تركز على كيفية دمج المبادئ الهارمونية اللاتينية في التأليف الموسيقي غير التقليدي أو "الحُر"، وهو ما يمثل تحدياً فنياً وتقنياً في تحليل هذه الأساليب وتوظيفها بشكل مبتكر.

هدف البحث:

١- التعرف على الموسيقى اللاتينية، وما أنواعها، وما هي التونالية الهارمونية التي تصاغ عليها للاستفادة منها في صياغة مقطوعات موسيقية حرة.

أهمية البحث:

ترجع أهمية البحث إلى أنه بالتعرف على الموسيقى اللاتينية والتونالية الهارمونية التي تصاغ عليها يمكن الاستفادة منها بشكل كبير في الإبداع الموسيقي إذا أنه يمثل نوع من أنواع الموسيقى الحديثة الذي بدراسته يتيح لنا الربط بين الدراسة الأكاديمية والحياة العملية كما أنه يلقي الضوء على ثقافة موسيقية جديدة.

سؤال البحث:

١- ما الموسيقى اللاتينية، وما أنواعها، وما هي التونالية الهارمونية التي تصاغ عليها للإستفادة منها في صياغة مقطوعات موسيقية حرة؟

عينة البحث:

اختيار عينة من مؤلفات الموسيقى اللاتينية وهي

Mambo inn (salsa) -١

Amado mio (Bossa nova) -٢

منهج البحث:

يتبع هذا البحث المنهج الوصفي (تحليل المحتوى)

أدوات البحث:

١- مدونات موسيقية ل عينة البحث

٢- وسائل سماعية وبصرية لعينة البحث

مصطلحات البحث:

١- الموسيقى اللاتينية Latin Music

الموسيقى اللاتينية تشير إلى أنواع الموسيقى في كل البلدان الناطقة بالإسبانية والبرتغالية وهي منتشرة في إسبانيا والبرتغال، دول أمريكا الجنوبية، والمكسيك وجزر الكاريبي والولايات المتحدة كما تلاقي انتشارا في كل البلدان ومنها دول العالم العربي (Llewellyn, Howell: 72)

٢- الجاز اللاتيني: Latin Jazz

هو نوع من موسيقى الجاز بإيقاعات أمريكا اللاتينية. والفنّان الرئيسيتان هما الجاز الأفريقي الكوبي، الذي يعتمد بشكل إيقاعي على موسيقى الرقص الشعبية الكوبية، مع قسم إيقاعي يستخدم أنماط أوستيناتو أو العصا، والجاز الأفرو برازيلي، الذي يشمل السامبا وبوسا نوفا. (https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_jazz)

٣- بوسا نوبا (Bossa nova)

بوسا نوبا (Bossa nova) هو أسلوب مريح للسامبا تم تطويره في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات في ريو دي جانيرو، البرازيل. (EBC: 2018: 48) ويتميز بشكل أساسي بإيقاع سينكوب هادئ مع التآلفات وأسلوب الأصابع يحاكي إيقاع السامبا. السمة المميزة الأخرى للأسلوب هي استخدام التآلفات غير التقليدية في بعض الحالات مع تتابعات معقدة وهارمونييات "غامضة". (Simas, Luiz Antonio: 2015: 46)

٤- السالسا (Salsa):

موسيقى السالسا هي أحد أنماط الموسيقى الكاريبية، تجمع بين عناصر من التأثيرات الكوبية والبرتوريكية والأمريكية. ولأن معظم المكونات الموسيقية الأساسية تسبق تسمية السالسا، فقد كانت هناك العديد من الخلافات حول أصلها. تعتمد معظم الأغاني التي تعتبر سالسا في المقام الأول على سون مونتونو وسون كوبانو، مع عناصر تشا تشا تشا، بوليرو، رومبا، مامبو، جاز، آر أند بي، روك، بومبا، وبلينا. كل هذه العناصر تتكيف لتتناسب قالب سون مونتونو الأساسي عند أدائها في سياق السالسا، تم استخدام اسم السالسا لوصف العديد من أنماط الموسيقى الكاريبية الهسبانية تجاريًا، لكنها تعتبر في الوقت الحاضر أسلوبًا موسيقيًا قائمًا بذاته وأحد العناصر الأساسية للثقافة الأمريكية الهسبانية. (Mauleón: 1993: 215)

٥- الميزان الموسيقي: (Matre)

الميزان الموسيقي هو الذي يحدد ترتيب بين الوحدة القوية والضعيفة فقد تتحرك في تجميعات ثنائية (قوي- ضعيف) أو ثلاثية (قوي- ضعيف- خفيف) أو تركيب هذه التجميعات رباعيات وخماسيات وهكذا حسب ميزان المقطوعة أما اختلفت الضغوط عن الوصف السابق نكره تكون الضغوط غير طبيعية وهذا الأسلوب مستخدم بكثرة في موسيقى القرن العشرين (هدى إبراهيم سالم: القاهرة، ص ٢)

٦- السرعة: (Tempo)

هو الزمن الذي تؤدي فيه الوحدة من حيث السرعة والبطء فالرموز التي تبين القيمة الزمنية للنغمات أو السكتات تكون فيها نسبية فيما بينهما ولكن ليس لأي من هذه الرموز قيمة زمنية مطلقة. (هدى إبراهيم سالم: القاهرة، ص ٣)

٦- السينكوب (Syncopation):

هو ممارسة إيقاعية تغير من طبيعة النبضات الإيقاعية للميزان الموسيقي، وتحولها من نبضات قوية غلي نبضات ضعيفة والعكس. (المعجم الموسيقي، معجم اللغة العربية، القاهرة، ص ١٤٣)

٧- التونالية: Tonality

تنضبط حركة الميلودي كنوع من التنظيم الصوتي وأساسها ما يعرف بالسلم الموسيقي وهو مجموعة من النغمات الموسيقية ذات تنظيم متعارف عليه تتسلسل من الغلظة إلى الحدة في إطار الأوكتاف. (هدى إبراهيم سالم: القاهرة، ص ٢)

وينقسم البحث إلى جزئين:

▪ الجزء الأول نظري ويشمل:

١- الدراسات السابقة.

٢- الموسيقى اللاتينية.

▪ الجزء الثاني تطبيقي ويشمل:

١- وقد قام الباحث بإجراء دراسة تحليلية وصفية عينة البحث وتناولها بالتحليل النظري والهارموني.

٢- توصيات والمقترحات.

الإطار النظري

أولاً: الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث

الدراسة الأولى بعنوان "موسيقى الجاز والجاز اللاتينية في جزر الأنتيل وأمريكا الجنوبية خارج

مشهد موسيقى الجاز اللاتينية في الولايات المتحدة". (Leon Salcedo: 2011)

يهدف البحث إلى التعرف على أهمية الموسيقى للتعبير عن الهوية بشكل خاص في

حالة الشتات، وكيف يمكن لهذا الازدهار الجديد للموسيقى اللاتينية أن يوفر منظورا جديداً حول

المجتمع اللاتيني في الولايات المتحدة.

تعليق الباحث:

تتفق هذه الدراسة مع البحث الراهن في تناول الجاز وتاريخه وتعريفاته ومفهومه وأنواعه المختلفة وأهمية الموسيقى للتعبير عن الهوية بشكل خاص في حالة الشتات وتختلف في موضوع البحث حيث تناول الباحث هارمونييات موسيقى الجاز في النصف الأول من القرن العشرين بينما البحث الراهن يتناوله من خلال تحليل بعض مؤلفات الموسيقى اللاتينية وتوظيفها إيقاعيا في تأليف مقطوعات موسيقية حرة.

الدراسة الثانية بعنوان " الموسيقى اللاتينية كتعبير عن الهوية في الولايات المتحدة. "Silvia (Méndez Cernadas: 2021)

يهدف البحث إلى التعرف على أهمية الموسيقى للتعبير عن الهوية بشكل خاص في حالة الشتات، وكيف يمكن لهذا الازدهار الجديد للموسيقى اللاتينية أن يوفر منظورا جديداً حول المجتمع اللاتيني في الولايات المتحدة.

تعليق الباحث:

تتفق هذه الدراسة مع البحث الراهن في تناول الجاز وتاريخه وتعريفاته ومفهومه وأنواعه المختلفة وأهمية الموسيقى للتعبير عن الهوية بشكل خاص في حالة الشتات وتختلف في موضوع البحث حيث تناول الباحث الموسيقى اللاتينية كتعبير عن الهوية في الولايات المتحدة بينما البحث الراهن يتناوله من خلال تحليل بعض مؤلفات الموسيقى اللاتينية وتوظيفها إيقاعيا في تأليف مقطوعات موسيقية حرة.

الدراسة الثالثة بعنوان " تجسيد السالسا: الموسيقيون والآلات وأداء الأسلوب والهوية اللاتينية. " (Patria Roman-Velazquez: 1999)

يهدف البحث إلى التعرف على كيفية دلالة السالسا على الشعور بالهوية اللاتينية من خلال الآلات الموسيقية وأداء الموسيقيين. وبالتالي، يُقترح تجسيد السالسا كوسيلة لنظرية حول كيفية التعبير عن الجسد والموسيقى للتواصل مع هوية ثقافية لاتينية معينة في نوادي موسيقى السالسا في لندن.

تعليق الباحث:

تنفق هذه الدراسة مع البحث الراهن في تناول الموسيقى اللاتينية وبالأخص السالسا وتاريخها وتعريفاتها ومفهومها وأنواعها المختلفة وأهمية الموسيقى التعبير عن الجسد والموسيقى للتواصل مع هوية ثقافية لاتينية معينة في نوادي موسيقى السالسا في لندن وتختلف في موضوع البحث حيث تناول الباحث تجسيد السالسا: الموسيقيون والآلات وأداء الأسلوب والهوية اللاتينية بينما البحث الراهن يتناوله من خلال تحليل بعض مؤلفات الموسيقى اللاتينية وتوظيفها إيقاعيا في تأليف مقطوعات موسيقية حرة.

ثانيا: الموسيقى اللاتينية "Latin Music"

يقصد بالموسيقى اللاتينية "Latin Music" موسيقى دول أمريكا اللاتينية (قارة أمريكا الجنوبية) والتي تمتد من "المكسيك" شمالاً إلى "كيب هورن" جنوباً. (أحمد محمود أنور حمدي: ١٢٣، ١٢٧)

جذور الموسيقى اللاتينية:

يمكن القول بأن الموسيقى اللاتينية بشكل عام هي مزيج وناتج لاجتماع ثلاث ثقافات تتمثل في:

- الهنود الأصليين (السكان الأصليين لهذه البلاد).
- الأفارقة الذين تم نقلهم إلى دول أمريكا اللاتينية خلال القرن السادس عشر.
- الأوربيين الوافدين وخاصة من أسبانيا والبرتغال.

ويمكن القول أيضاً بأن القوة النسبية لكل عنصر من هذه العناصر الثالث في المزيج هي ما يعطي المذاق الخاص والمختلف لموسيقى كل منطقة في أمريكا اللاتينية.

التأثير الهندي:

يتضح التأثير الهندي في الموسيقى الريفية لدول التي تحتوي على تعداد كبير من الهنود مثل (المكسيك، جواتيمالا، بيرو، بوليفيا والإكوادور)، فالموسيقى الريفية في هذه الدول مازالت تشتمل على العديد من الآثار البدائية الواضحة، حتى أن أشهر المؤلفين الموسيقيين في المكسيك وبيرو خلال القرن العشرين قد أدمجوا الألحان الهندية في موسيقاهم.

التأثير الإفريقي:

على الجانب الآخر سادت الآثار الإفريقية في موسيقى جزر الكاريبي، كما أثرت الموسيقى الإفريقية في موسيقى الشعوب الناطقة بالإسبانية مثل (ساحل المكسيك، جواتيمالا، هندوراس، بنما، فنزويلا، كولومبيا، إكوادور وبيرو).

فألة "الماريمبا" التي تعزف في جنوب المكسيك وجواتيمالا وطبلة القدم "Leg Drums" التي يعزفها السود في سواحل كولومبيا وفي الإكوادور معترف بأن لها أصول إفريقية، وحتى البرازيل التي تمثل نصف قارة أمريكا الجنوبية في التعداد والمساحة تشهد تأثيرًا إفريقيًا كبيرًا في موسيقاها، ونجد هذا واضحًا في أعمال مثل أغنية (Samba deroda) ٩ ورقصة (Mara Catu) التي تعطي مثالاً غير قابل للجدل على وجود الآثار الإفريقية في الموسيقى البرازيلية حتى يومنا هذا.

أما عن الآثار الأوروبية في الموسيقى اللاتينية، فنجدها في أكثر من عنصر موسيقي على الرغم من اتصال الموسيقى اللاتينية من هذا الإسهام الأوروبي في الأشكال المتعددة من الجيتارات "Guitars" والتي يكثر استخدامها في الموسيقى الشعبية اللاتينية ما هي إلا نماذج معدلة ومنقحة من النماذج الأوروبية، وكذلك آلة الـ "Charango" - وهي عبارة عن عود صغير له دساتين، يصنع ظهره من ظهر حيوان المدرع "Armadillo" وله خمسة أوتار مزدوجة - لها أيضًا أصول أوروبية، وكذلك الفيولينة "Violin" والترومبيت "Trumpet" والتي تعطي موسيقى الـ "Mariachi" المكسيكية مذاقها الخاص، هي في الأصل آلات أوروبية وحتى وإن كانت لا تعزف بالأسلوب الأوروبي، وحتى الموازين وأساليب الهرمنة في الموسيقى اللاتينية لها أصل أوروبي، فالهرمنة في الموسيقى اللاتينية تتبع التكوين التقليدي للتألفات في الموسيقى الأوروبية. (أحمد محمود أنور حمدي: ١٢٣، ١٢٧)

الخصائص الفنية لموسيقى اللاتينية:

على الرغم من وجود ما يميز موسيقى كل دولة أو منطقة في أمريكا اللاتينية إلا أن هناك خصائص مشتركة يمكن أن نصف بها الموسيقى اللاتينية بوجه عام كما يلي:

▪ الألحان:

• تتسم الألحان بكونها بسيطة ومتكررة.

- تقع الألحان في مساحة صوتية محدودة.
- العبارات تتسم بالوضوح والانتظام.
- تعتمد الموسيقى اللاتينية على السلالم الكبيرة أو الصغيرة أو كلاهما معًا.
- قد يظهر مع اللحن الأساسي لحن مصاحب "Counter Melody" على مسافات مثل الثالثة أو السادسة.
- الهارموني: تتبع الموسيقى اللاتينية أساليب الهرمنة الأوروبية والشكل التقليدي لتكوين التألف.
- الإيقاعات: تتسم الإيقاعات في الموسيقى اللاتينية بكونها منتظمة، نشطة وتؤدي بآلات إيقاعية متعددة وأحيانًا ما يظهر فيها تأخير النبر. (Willoughby David: 1990: 145)

الإطار التطبيقي:

Mambo Inn

التحليل العام:

- الاسم: (Mambo Inn)
- السلم: فا الكبير
- الميزان: $\frac{4}{4}$
- السرعة: ٢١٠ = \bullet
- الطول البنائي: 68
- القالب: مقطوعة حرة

من م(١): م (٨) جملة منتظمة تنتهي بتألف فا الكبير مخفض (٩) و(١٣) في تونالية

سي بيمول وهي تيمة لاتينية وتعتبر مقدمة للعمل والترقيم الهارموني هو

Mambo Inn

Piano

$\bullet = 210$

5 $F_5^9(b13)$

شكل (١)

من م (٩): م(١٢) عبارة منتظمة تنتهي بقفلة بتالف ري الكبير بالسابعة كدخيل الدرجة

الخامسة تمهيدا للدرجة الثانية في تونالية فا الكبير والترقيم الهارموني هو

9 **A**

Tenor Saxophone

Piano

11

Ten. Sax.

Pno.

Gm⁹ C⁹ Fmaj⁹ Dm⁷

Gm⁹ C⁹ Fmaj⁹ D⁹

شكل (٢)

من م (١٣): م(١٦) عبارة منتظمة تنتهي بتالف سي الكبير بالتاسعة في تونالية فا

الكبير والترقيم الهارموني هو

13

Tenor Saxophone

Piano

15

Ten. Sax.

Pno.

Gm⁹ C⁹ Fmaj⁹ Dm⁷

Gm⁹ C⁹ F 1. Ebm⁹ Ab7(b⁹) 2. F#m⁹ B⁹

شكل (٣)

من م (١٧): م (٢٠) عبارة منتظمة تنتهي بتالف مي بيول بالتاسعة sus4 في تونالية فا

الكبير والترقيم الهارموني هو

17
Tenor Saxophone
Piano
Bbm⁹ Eb¹³

19
Ten. Sax.
Pno.
Abmaj⁷ Eb⁶/G Fm⁷ Eb⁹(sus⁴)

شكل (٤)

من م (٢١): م (٢٤) عبارة منتظمة تنتهي بتالف ري الكبير مخفوض التاسعة ومرفوع الخامسة

كدخيل الدرجة الخامسة تمهيدا للدرجة الثانية في تونالية فا الكبير والترقيم الهارموني هو

21
Tenor Saxophone
Piano
Dm⁹ G⁹(add13)

23
Ten. Sax.
Pno.
Gm⁹ Am⁹ D7^(b9)

شكل (٥)

- من م (٢٥): م (٣٢) اعادة حرفية من م (٩): م (١٦)
- من م (٣٣): م (٤٠) اعادة حرفية من م (١): م (٨)
- من م (٤١): م (٦٤) دائرة هارمونية تتكرر للإرتجال
- من م (٦٥): م (٦٦) قفلة مستنبطة من تيمة المقدمة في تونالية فا مكسوليديان

شكل (٦)

Amado Mio

التحليل العام:

- الاسم: (Amado Mio)
- السلم: لا الصغير
- الميزان: $\frac{4}{4}$
- السرعة: $\bullet = 120$
- الطول البنائي: 88
- القالب: مقطوعة حرة

من م (١): م (٨) جملة منتظمة تنتهي بتالف B7sus2/4 والترقيم الهارموني هو:

Amado Mio

شكل (٧)

من م (٩): م (١٦) جملة منتظمة تنتهي بتالف F#m7b5
وتعتبر م (١٧) مازورة تمهيدية للحن التالي والترقيم الهارموني هو:

9

Piano

13

Pno.

16

Pno.

شكل (٨)

من م (١٨): م (٢١) عبارة منتظمة تنتهي بتالف Fmaj7 والترقيم الهارموني هو:

18

Piano

شكل (٩)

من م (٢٢): م (٢٥) عبارة منتظمة تنتهي بتالف Fmaj7 والترقيم الهارموني

22

Piano

شكل (١٠)

- من م (٢٦): مازورة (٣٣) إعادة لحنية وهارمونية ل م (١٨): م (٢٥)
- من م (٣٣): مازورة (٤٨) إعادة لحنية وهارمونية ل م (١): م (١٦)
- من م (٤٨): م (٥٥) جملة منتظمة عبارة تنويعات علي تالف E7 و Fmaj7 والترقيم الهارموني هو:

Piano

48

51

53

شكل (١١)

من م (٥٦): م (٥٨) عبارة غير منتظمة عبارة تنويعات كروماتية علي تالف Fmaj7

و E7 و Em7 و F#m7b5 والترقيم الهارموني هو:

Piano

56

شكل (١٢)

من م (٥٨): م (٨٨) إعادة حرفية (لحنية وهارمونية) ل م (١٨): م (٤٨)

قام الباحث بتأليف نموذج على كل مؤلفة

١- النموذج الأول علي (Mambo inn (salsa)

<https://youtu.be/7WOUp1WSwE?si=XpT275atApTgTGAI>
Salsa

Ayman Elshamy

$\text{♩} = 125$

The musical score is written for Tenor Saxophone 1 and Piano. It begins with a tempo marking of $\text{♩} = 125$. The score is divided into systems, each containing a Tenor Saxophone 1 staff and a Piano staff. The key signature is one flat (Bb). The score includes various musical notations such as notes, rests, and articulation marks. The piece concludes with a final cadence in the 34th measure.

39

T. Sax. 1

Pno.

49

T. Sax. 1

Pno.

56

T. Sax. 1

Pno.

62

T. Sax. 1

Pno.

68

T. Sax. 1

Pno.

73

T. Sax. 1

Pno.

78

T. Sax. 1

Pno.

84

T. Sax. 1

Pno.

90

T. Sax. 1

Pno.

95

T. Sax. 1

Pno.

101

T. Sax. 1

Pno.

106

T. Sax. 1

Pno.

111

T. Sax. 1

Pno.

116

T. Sax. 1

Pno.

١- النموذج الثاني علي (Amado mio (Bossa nova)

https://youtu.be/Rf6OnvBrkAs?si=kJh_IOjCsS0Ls-QO

Bossa Nova

Ayman Elshamy

♩=130

Flut

♩=130

Piano

6

Flute

Pno.

10

Flute

Pno.

13

Flute

Pno.

16

Flute

Pno.

EL-Shaay

2

20

Flute

Pno.

24

Flute

Pno.

28

Flute

Pno.

32

Flute

Pno.

37

Flute

Pno.

41

Flute

Pno.

45

Flute

Pno.

48

Flute

Pno.

52

Flute

Pno.

55

Flute

Pno.

59

Flute

Pno.

63

Flute

Pno.

4

67

Flute

Pno.

71

Flute

Pno.

75

Flute

Pno.

79

Flute

Pno.

83

Flute

Pno.

86

Flute

Pno.

89

Flute

Pno.

92

Flute

Pno.

95

Flute

Pno.

98

Flute

Pno.

101

Flute

Pno.

104

Flute

Pno.

6

108

Flute

Pno.

110

Flute

Pno.

نتائج البحث:

يقوم الباحث بعرض نتائج البحث من خلال الإجابة على تساؤل البحث.

سؤال البحث:

- ١- ما الموسيقى اللاتينية، وأنواعها، والتونالية الهارمونية التي تصاغ عليها للإستفادة منها في صياغة مقطوعات موسيقية حرة؟
- أجاب الباحث على هذا السؤال في الإطار النظري وأوضح بأن الموسيقى اللاتينية بشكل عام هي مزيج ونتاج لإجتماع ثلاث ثقافات تتمثل في:
- الهنود الأصليين (السكان الأصليين لهذه البلاد).
 - الأفارقة الذين تم نقلهم إلى دول أمريكا اللاتينية خلال القرن السادس عشر.
 - الأوربيين الوافدين وخاصة من أسبانيا والبرتغال.

الخصائص الهارمونية المميزة في الموسيقى اللاتينية تختلف بشكل كبير بين الأنماط المختلفة مثل السالسا، التانغو، والبوسا نوبا، حيث يعكس كل نمط ثقافة موسيقية وموروثاً خاصاً به. ومع ذلك، توجد بعض السمات الهارمونية المشتركة التي يمكن ملاحظتها في هذه الأنماط الموسيقية:

١- السالسا (Salsa):

السالسا هي نمط موسيقي يشتهر بالإيقاعات اللاتينية الحية والثرية، وتتميز بتوظيف التوترات الهارمونية المتتابعات التي تدفع الموسيقى إلى الحركة.

الخصائص الهارمونية للسالسا:

- **التتابعات الهارمونية التقليدية:** تعتمد السالسا على تتابعات هارمونية من نوع I-IV-V (المقام الأساسي والفرعي) بشكل متكرر، مثل التتابعات المعروفة في الموسيقى الغربية. في السالسا، تكون التتابعات شائعة جداً في الإيقاع الرقصي، لكنها تأتي بتكرارات سريعة ومعقدة.
- استخدام تآلفات بالسابعة (7th chords): يتم استخدام التآلفات بالسابعة بشكل شائع في السالسا، خاصة في التآلفات بالسابعة الكبرى (Maj7) والتآلفات بالسابعة الصغرى (m7). هذه التآلفات تضيف نكهة "جازية" إلى الموسيقى.
- **التوترات الهارمونية:** تتميز السالسا بتوترات هارمونية تجعل الموسيقى مليئة بالطاقة والحركة. يتم استخدام التتابعات الهارمونية المتسارعة والتبديلات السريعة بين التآلفات لخلق الإحساس بالتوتر الذي يُحل مع العودة إلى الكورد الأساسي.
- **التكرار والتدوير الهارموني:** في بعض الأغاني السالسا، يتم استخدام التكرار الهارموني لدعم البناء الموسيقي، مما يخلق تأثيراً رقصياً وقوياً على المستمع.
- **التنقل بين السلالم:** يمكن ملاحظة التنقل بين السلالم الكبرى والصغرى، وهو ما يعطي مرونة في التعبير الهارموني.

٢- البوسا نوبا (Bossa Nova):

البوسا نوبا هي مزيج من الجاز والموسيقى البرازيلية التقليدية، ويتميز هذا النمط باستخدام معقد التآلفات وتتابعات هارمونية تجمع بين البساطة والثراء.

الخصائص الهارمونية للبوسا نوبا:

- **التآلفات المعقدة والجمالية:** في البوسا نوبا، تُستخدم التآلفات المركبة والمعقدة مثل Maj7، m7، و m7b5 (السباعية الصغرى المنخفضة) التي تُضفي طابعاً عاطفياً ورومانسياً على الموسيقى.
- **التتابعات الهارمونية البرازيلية التقليدية:** يتم استخدام تتابعات هارمونية مثل I - VI - II - V (نمط جاز معتاد)، وتتميز هذه التتابعات بإنتقالات هارمونية ناعمة تمنح المقطوعة سلاسة وغموضاً.

- التحول بين السلالم الكبرى والصغرى: على غرار الأنماط اللاتينية الأخرى، هناك تنقل بين السلالم الكبرى والصغرى، مما يخلق تبايناً في الإحساس العاطفي. البوسا نوبا تعطي الأولوية للتآلفات بالسابعة (7th) والتآلفات بالتاسعة (9th) لخلق تأثيرات هارمونية غنية.
- استخدام الجاز في الهارموني: غالباً ما تدمج البوسا نوبا أساليب الجاز، مثل التتابعات الهارمونية غير التقليدية وإضافة التآلفات بالسابعة أو بالتاسعة في التراكيب. يمكن ملاحظة استعمال التآلفات (#١١) أو (٩) لإضافة نكهة جازية وتباين ناعم في الهارموني.

تفسير النتائج:

- الالتزام بالتونالية البسيطة.
- التونالية القائمة على التآلفات الثانوية.
- استخدام الهارمونيّات التآلفات بالسابعة.
- مقدمات هارمونية معقدة.
- استخدام الإيقاعات اللاتينية متمثل في الإيقاع المتزامن (Syncopation) والمقابلات الإيقاعية (Polyrhythms) لخلق تباين وإيقاع فريد.

توصيات ومقترحات البحث

- ١- الإهتمام بالموسيقى اللاتينية كونها مليئة بثراء لحنى وإيقاعي.
- ٢- إدراج الموسيقى اللاتينية من ضمن مناهج التأليف الموسيقي.
- ٣- الإستفادة من الموسيقى اللاتينية في استلهام مؤلفات لحنية آلية حرة.

المراجع

أولاً: المراجع العربية

- ١- أحمد محمود أنور حمدي: "أثر دراسة بعض إيقاعات الجاز لإثراء الأداء في التعبير الحركي"، رسالة دكتوراه، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة.
- ٢- عواطف عبد الكريم: تاريخ وتذوق الموسيقى العالمية، مؤسسة الطوبجي للطباعة والنشر، القاهرة، ٢٠٠٥.
- ٣- هدى إبراهيم سالم: تاريخ تذوق الموسيقى العالمية، مذكرات غير منشورة، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة.

ثانياً: المراجع الأجنبية

- 1- "60 anos de Bossa Nova" (in Brazilian Portuguese). EBC. 2018. Retrieved 18 September 2020.
- 2- Griffith Ben Jamin: "The world of Music and Art", Barron's Educational series, Inc. New York, 1991.
- 3- https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_jazz
- 4- Llewellyn, Howell (November 25, 1995). "ShowMarket to Focus on Development of Latin Music". Billboard. Vol. 107, no. 47.
- 5- Lopes, Nei; Simas, Luiz Antonio (2015). Dicionário da História Social do Samba (in Brazilian Portuguese) (2^a Ed.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- 6- Marks Anthony, Sanderson: "Learnto play Blues", Usborne publishing Ltd, London, 1995.
- 7- Rebeca Mauleón, Salsa guidebook for piano and ensemble, 1993
- 8- (<https://books.google.com.eg/books?id=mjHxzTYwYL0C&lpg=PA1&pg=PA1#v=onepage&q&f=false>)
- 9- Willoughby David: "The world of Music", Wm. C Brown publishers, I. A. 1990.

المواقع الإلكترونية

- 1- https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_jazz

Mambo Inn

$\text{♩} = 210$

Tenor Saxophone 1

Piano

5

T. Sax. 1

Pno.

9 **A**

T. Sax. 1

Pno.

13

T. Sax. 1

Pno.

16 **B**

T. Sax. 1

Pno.

20

T. Sax. 1

Pno.

24 **C**

T. Sax. 1

Pno.

28

T. Sax. 1

Pno.

Chord progressions for Piano accompaniment:

- Measures 9-12: Gm^9 , C^9 , $Fmaj^9$, Dm^7 , Gm^9 , C^9 , $Fmaj^9$, D^9
- Measures 13-15: Gm^9 , C^9 , F , Ebm^9 , $A\flat^9/B^9$
- Measures 16-19: $F\sharp m^9$, B^9 , Fbm^9 , $E\flat^{11}$, $A\flat^9/maj^7$, $E\flat^9/G$
- Measures 20-23: Fm^7 , $E\flat^9(sus4)$, Dm^9 , $G(sus4)$, Cm^9
- Measures 24-27: $A\flat^9$, $D^9(\flat^9)$, Gm^9 , C^9 , $Fmaj^9$, Dm^7 , Gm^9 , C^9
- Measures 28-31: $Fmaj^9$, D^9 , Gm^9 , C^9 , $A\flat^7$, Dm^7 , Gm^9 , C^9 , F

أم.د/ أيمن الشامي تحليل بعض مؤلفات الموسيقى اللاتينية وتوظيفها هارمونياً في تأليف مقطوعات موسيقية حرة

2

32 dr. fill

T. Sax. 1

Pno.

36

T. Sax. 1

Pno.

40 Solo

T. Sax. 1

Pno.

44

T. Sax. 1

Pno.

48 1. 2.

T. Sax. 1

Pno.

51

T. Sax. 1

Pno.

55

T. Sax. 1

Pno.

59

T. Sax. 1

Pno.

63 D.S. al Coda

T. Sax. 1

Pno.

Amado Mio

Piccolo

Piano

$\text{♩} = 120$

8va F#m7(b5) Dm E7 3 Fmaj7 Am

Picc.

Pno.

5

F#m7(b5) 3 Dm7 13 E7 E7(#9) B7(sus3)

Picc.

Pno.

9

F#m7(b5) Dm E7 3 Fmaj7 Am

2

13

Picc.

Pno.

17

Picc.

Pno.

21

Picc.

Pno.

25

Picc.

Pno.

30

Picc.

Pno.

Bm7(b5) Am E7 F#m7(b5)

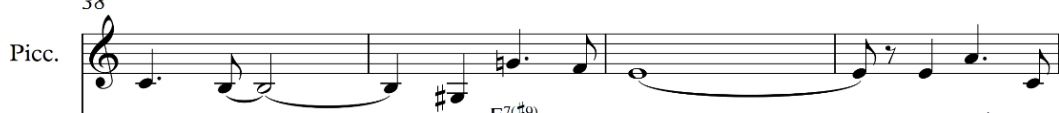
34

Picc.

Pno.

Dm E7 3 Fmaj7 Am F#m7(b5) 3

38

Picc.

Pno.

Dm7 13 E7 E7(#9) B7(sus4) F#m7(b5)

42

Picc.

Pno.

Dm E7 3 Fmaj7 Am F#m7(b5)

4

46

Picc.

Pno.

Dm⁷ 13 E⁷ 3 F[♯]m⁷(b⁵)

49

Picc.

Pno.

E⁷

52

Picc.

Pno.

F[♯]m⁷(b⁵) F[♯]maj⁷ E⁷

55

Picc.

Pno.

F[♯]m⁷(b⁵) E⁷

59

Picc.

F#m7(b5) Dm7 Fmaj7 Bm7(b5)

Pno.

63

Picc.

Am E7 F#m7(b5)

Pno.

67

Picc.

F#m7(b5) Dm7 Fmaj7 Bm7(b5)

Pno.

71

Picc.

Am E7 F#m7(b5) Dm

Pno.

6

75

Picc.

Pno.

Fmaj7 Am F#m7(b5) Dm7 13

79

Picc.

Pno.

E7 E7(#9) B7(sus2) F#m7(b5) Dm

83

Picc.

Pno.

E7 Fmaj7 Am F#m7(b5)

86

Picc.

Pno.

Dm7 13 E7 F#m7(b5)

الملخص العربي

تحليل بعض مؤلفات الموسيقى اللاتينية وتوظيفها إيقاعيا في تأليف مقطوعات موسيقية حرة.

نظراً لأن الموسيقى هي محور العديد من ثقافات العالم، تثار أسئلة حول كيفية تشكيل التعرض الثقافي، حتى في حالة عدم وجود تدريب رسمي واضح، لإستجاباتنا تجاه الموسيقى. وجد أن المستمعين كانوا قادرين على استخدام الإشارات الصوتية مثل الإيقاع والجهارة للتعرف على تعبيرات الفرح والغضب والحزن في الموسيقى من ثقافتهم الخاصة وكذلك الموسيقى من ثقافتين غير مألوفين، مما يشير إلى أن بعض جوانب الاستجابات العاطفية للموسيقى لا تعتمد على التعرض المسبق.

وقد تضمن البحث:

مقدمة، مشكلة البحث، أهداف البحث، أهمية البحث، أسئلة البحث، عينة البحث، منهج

البحث، أدوات البحث، مصطلحات البحث

وينقسم البحث إلى جزئين:

▪ الجزء الأول نظري ويشمل:

• الدراسات السابقة

• الموسيقى اللاتينية

▪ الجزء الثاني تطبيقي ويشمل:

اختار الباحث نوعين من الموسيقى اللاتينية هما: السالسا والبوسانوفا

• تحليل نموذج من مؤلفة السالسا ونموذج من مؤلفة والبوسانوفا.

• تأليف نموذج من السالسا ونموذج من والبوسانوفا.

توصيات ومقترحات البحث

١- الإهتمام بالموسيقى اللاتينية كونها مليئة بثراء لحنى وإيقاعى.

٢- ادراج الموسيقى اللاتينية من ضمن مناهج التأليف الموسيقى.

٣- الإستفادة من الموسيقى اللاتينية في استلهام مؤلفات لحنية آلية حرة.

Abstract

Analyzing some Latin music compositions and using them rhythmically in composing free musical pieces

Introduction :

As music is a centerpiece of many world cultures, questions arise as to how cultural exposure, even in the absence of explicit formal training, shapes our responses to music. Additionally, individuals' musical memory abilities are greater for culturally familiar music than for culturally unfamiliar music. The sum of these effects makes culture a powerful influence in music cognition.

Found that listeners were able to use acoustic cues such as tempo and loudness to recognize expressions of joy, anger, and sadness in music from their own culture as well as music from two unfamiliar cultures, suggesting that some aspects of affective responses to music do not depend on prior exposure.

The research includes (Introduction - research problem - Research objectives - the importance of research - research questions - Sample Search - Research Methodology - search tools - search terms).

The research is divided into two parts:

The first part, theoretical, includes:

- 1-Previous studies
- 2-Latin Music.

The second part: the application framework includes:

The researcher chose two types of flamenco music: Salsa and Bossanova.

- 1- Analysis of model from the author of Salsa and model from the author of Bossanova.
- 2- Composing of model from the author of Salsa and model from the author of Bossanova.

Recommendations and suggestions:

- 1-Interest in Latin music, as it is full of melodic and rhythmic richness.
- 2-Inclusion of Latin music in the curricula of musical composition.
- 3-Making use of music to inspire free melodic compositions.