

The Evolution of Classical Music

A Comprehensive History from Antiquity to the Present

تطور الموسيقى العالمية

تاريخ شامل من العصور القديمة إلى الحاضر

أعداد وتأليف

فلاح كاطع صالح الخفاجي

الاهداء

إلى جميع محبي الموسيقى العالمية - الهواة، الشباب المتحمسين،
والمعجبين المخلصين على حد سواء - هذا الكتاب مخصص لك. إن
شغفك وتقديرك للغة الموسيقى العالمية يلهمنا ويوحدنا جميعًا.
أتمنى أن يثري هذا الكتاب رحلتك الموسيقية ويحتفل بالتنوع
النابض بالحياة للأصوات من جميع أنحاء العالم.

المؤلف

حكمة احببتها للموسيقار بيتهوفن

الموسيقى هي وحي أعلى من كل الحكمة والفلسفة.
فليكن الصوت الذي يتجاوز الحدود ويربط بين القلوب

التقييم والأخطاء

الرجاء أرسل رسالة بريد الكتروني او أترك تعليق في مدونتي بمجرد قراءة هذا الكتاب واستخدامه، واستخدم رأيك غير المتحيز لاتخاذ رأيك في الكتاب واترك اي ملاحظة تراها مناسبة ومفيدة للجميع لغرض تطوير الكتاب نحو الاحسن وإذا واجهت أي خطأ مطبعي أو خطأ في اي موضوع بهذا الكتاب يرجى التواصل معي على البريد الالكتروني ومدونتي أدناه.

شكرًا لك في اختيارك هذا الكتاب المتواضع والبسيط لغرض تطوير مهاراتك الثقافية والفنية.

Email: falahgs07@gmail.com

My Blog: <https://iraqprogrammer.wordpress.com>

أو رمز الاستجابة السريع

المحتويات

xii	المقدمة.
xiii	لمن هذا الكتاب؟.
1	الفترات الموسيقية الكبرى.
3	الفترات والعصور الموسيقية.
16	100 موسيقي كلاسيكي.
19	اهم الموسيقيين العالميين.
58	100 مصطلحات موسيقية كلاسيكية مع تعريفات.
61	قائمة 98 أوبرا عالمية.
64	مؤلفات لكل موسيقي.
71	أهم الاوبرا العالمية.
94	أشهر السيمفونيات في عالم الموسيقى الكلاسيكية.
100	المصطلحات الموسيقية الشائعة.
104	تطور الآلات الموسيقية عبر العصور والمناطق المختلفة.
107	تاريخ التدوين الموسيقي.
109	الخاتمة.
110	السيرة الذاتية للمؤلف.
113	المصادر.

تطور الموسيقى الكلاسيكية: تاريخ شامل من العصور القديمة حتى الوقت الحاضر

تطورت الموسيقى الكلاسيكية، وهي شكل فني عميق ودائم، على مر القرون، مما يعكس التغيرات الثقافية والاجتماعية والتكنولوجية للحضارة الإنسانية. يبدأ هذا الكتاب رحلة عبر التاريخ الغني للموسيقى الكلاسيكية، من أصولها القديمة إلى ابتكاراتها المعاصرة.

يستكشف الكتاب، المنظم ترتيباً زمنياً، الفترات الرئيسية - العصور القديمة، والعصور الوسطى، وعصر النهضة، والباروك، والكلاسيكي، والرومانسي، والحديث - مع تسليط الضوء على الملحنين المؤثرين، والتراكيب التاريخية، والتأثيرات المجتمعية المحورية. يتعمق كل فصل في الخصائص والابتكارات المميزة لهذه الفترات، ويعرض كيف تكيفت الموسيقى الكلاسيكية وتحولت باستمرار.

لا يتتبع هذا التاريخ الشامل تطور الأنماط والأشكال الموسيقية فحسب، بل يدرس أيضاً تأثير الحركات الثقافية والتقدم التكنولوجي وأدوار الرعاية والمؤسسات في تشكيل الموسيقى. من خلال نسج هذه المواضيع المواضيعية معاً، يقدم الكتاب فهماً عميقاً لكيفية تأثير الموسيقى الكلاسيكية وتأثرها بالعالم من حولها.

"تطور الموسيقى الكلاسيكية: تاريخ شامل من العصور القديمة إلى الحاضر" يدعو القراء لاستكشاف هذا الشكل الفني الخالد، والاحتفال بتراثه الغني وحيويته المستمرة في عالمنا الحديث.

لمن هذا الكتاب؟

"تطور الموسيقى الكلاسيكية: تاريخ شامل من العصور القديمة إلى الحاضر"

مصمم لمجموعة واسعة من القراء الذين يشتركون في شغف الموسيقى وتاريخها:

1. **طلاب وعلماء الموسيقى:** يعد هذا الكتاب بمثابة مصدر قيم للطلاب والأكاديميين الذين يدرسون تاريخ الموسيقى، حيث يقدم وصفاً زمنياً شاملاً لتطور الموسيقى الكلاسيكية والفترات الرئيسية والشخصيات المؤثرة.

2. **عشاق الموسيقى الكلاسيكية:** بالنسبة لأولئك الذين يحبون الموسيقى الكلاسيكية ويرغبون في تعميق فهمهم، يقدم هذا الكتاب نظرة ثاقبة للسياق التاريخي وتطور المؤلفات والملحنين المفضلين لديهم.

3. **الموسيقيون والملحنون:** يمكن للموسيقيين والملحنين الممارسين اكتساب الإلهام والمعرفة من النسيج الغني لتاريخ الموسيقى الكلاسيكية، والتعرف على ابتكارات وتقنيات أساتذة الماضي.

4. **القراء العامون المهتمون بالتاريخ والثقافة:** حتى القراء الذين ليس لديهم خلفية رسمية في الموسيقى سيجدون هذا الكتاب متاحاً وجذاباً، لأنه يستكشف التأثيرات الثقافية والمجتمعية الأوسع التي شكلت الموسيقى الكلاسيكية على مر القرون.

5. **المعلمون ومعلمو الموسيقى:** يوفر هذا الكتاب مرجعاً شاملاً للمعلمين الذين يسعون إلى إثراء مناهجهم الدراسية وإلهام طلابهم بالقصة الرائعة لتطور الموسيقى الكلاسيكية.

من خلال تلبية احتياجات هذه الجماهير المتنوعة، يهدف "تطور الموسيقى الكلاسيكية: تاريخ شامل من العصور القديمة إلى الحاضر" إلى أن يكون دليلاً نهائياً وشاملاً للإرث الدائم والإمكانيات المستقبلية للموسيقى الكلاسيكية.

الفترات الموسيقية الكبرى

1. فترة العصور الوسطى (500-1400)

- غيوم دي ماشوت: ملحن بارز في فترة آرس نوفا، معروف بأغانيه متعددة الألحان.
- هيلدجار د فون بينجن: ملحنة ورنيسة وعالمة، اشتهرت بأغانيها وأناشيدها الطقسية.

2. فترة النهضة (1400-1600)

- جوسكين دي بريز: مشهور بقداساته وموتاه وأغانيه؛ شخصية مركزية في موسيقى عصر النهضة.
- جيوفاني بييرلويجي دا باليسترينا: معروف بموسيقاه المقدسة ودوره في تطوير موسيقى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
- وليام بيرد: ملحن إنجليزي مشهور بتطويره للمادريجالات الإنجليزية والموسيقى المرافقة.

3. فترة الباروك (1600-1750)

- يوهان سيباستيان باخ: ملحن غزير الإنتاج معروف بأعمال مثل كونشيرتو براندنبورغ و-The Well-Tempered Clavier.
- جورج فريدريك هاندل: مشهور بأوبراته وخطاباته وحفلاته الموسيقية الكبيرة، وخاصة المسيح.
- أنطونيو فيفالدي: معروف بحفلاته الموسيقية على الكمان، وخاصة الفصول الأربعة.

4. الفترة الكلاسيكية (1750-1820)

- ولفغانغ أماديوس موزارت: طفل معجزة وملحن غزير الإنتاج، اشتهر بسيمفونياته وأوبراته وموسيقى الحجرة.
- لودفيج فان بيتهوفن: انتقل من الأساليب الكلاسيكية إلى الأساليب الرومانسية، واشتهر بسيمفونياته والسوناتات والرباعيات الوترية.
- جوزيف هايدن: المعروف باسم "أبو السيمفونية" و"أبو الرباعية الوترية".

5. الفترة الرومانسية (1820-1900)

- فرانز شوبرت: معروف بأغانيه وسيمفونياته وموسيقى الحجرة.
- ريتشارد فاغنر: ثورة في الأوبرا بمفهومه عن Gesamtkunstwerk (العمل الفني الإجمالي)؛ معروف ب دورة الحلقة.
- فريديريك شوبان: مشهور بمؤلفاته على البيانو، بما في ذلك المقطوعات الليلية، والدراسات، والمقدمات.
- يوهانس برامز: معروف بسيمفونياته، والكونشيرتو، وأعمال الحجرة، والمؤلفات الكورالية.
- المدارس في العصر الرومانسي:
- مدرسة فيينا الأولى:
- فرانز شوبرت
- لودفيج فان بيتهوفن (الربط بين الكلاسيكية والرومانسية)
- المدرسة الألمانية الجديدة:
- فرانز ليزت: معروف بمؤلفاته الرائعة على البيانو وقصائده السيمفونية.
- ريتشارد فاغنر
- الروس الخمسة:

- Modest Mussorgsky: معروف بالصور في أحد المعارض.
- نيكولاي ريمسكي كورساكوف: معروف بشهرزاد.

6. القرن العشرين (1900-2000)

أوائل القرن العشرين (1900-1950)

- إيغور سترافينسكي: معروف بعروض الباليه مثل The Rite و Petrushka و The Firebird و of Spring.
- أرنولد شوينبيرج: رائد في تقنية الاثني عشر نغمة ومعروف بتركيباته الموسيقية.
- كلود ديبوسي: ملحن انطباعي معروف بأعمال مثل Clair de Lune و Prélude à l'après-midi d'un faune.

منتصف وأواخر القرن العشرين (1950-2000)

- مايلز ديفيس: له تأثير كبير في موسيقى الجاز، وهو معروف بألبومات مثل Kind of Blue و Bitches Brew.
- فرقة البيتلز: أحدثت ثورة في الموسيقى الشعبية من خلال تسجيلاتها المبتكرة وتأثيرها الواسع عبر الأنواع الموسيقية.
- ليونارد بيرنشتاين: مؤلف موسيقي وقائد فرقة موسيقية مشهور، معروف بأعمال مثل West Side Story.

7. الفترة المعاصرة (2000 إلى الوقت الحاضر)

- بيونسيه: معروفة بصوتها القوي وحضورها على المسرح وتأثيرها في موسيقى البوب وموسيقى الآر أند بي.
- لودوفيكو إينودي: ملحن وعازف بيانو كلاسيكي معاصر معروف بمؤلفاته البسيطة.
- جون ويليامز: اشتهر بنتائج أفلامه، بما في ذلك Star Wars و Jaws و Harry Potter.

الفترات والعصور الموسيقية

- ✚ الأصول القديمة والعصور الوسطى.
- ✚ عصر النهضة والباروك.
- ✚ العصر الكلاسيكي.
- ✚ العصر الرومانسي.
- ✚ العصر الرومانسي والانطباعي المتأخر.
- ✚ القرن العشرين وما بعده.

الأصول القديمة والعصور الوسطى

القسم الأول: موسيقى اليونان القديمة وروما

-السياق التاريخي:

- نشوء الحضارة اليونانية القديمة وتأكيدها على الموسيقى في التعليم والطقوس الدينية
- تطور النظرية الموسيقية اليونانية والتدوين
- تأثير الموسيقى اليونانية على الثقافة الرومانية

-الأنماط والأشكال الموسيقية:

- استخدام الألحان الأحادية والإيقاعات البسيطة
- تطوير المقاييس والأساليب
- ظهور موسيقى الآلات ومنها القيثارة والأولو والقيثارا

-أهم الملحنين والمصنفات:

- على الرغم من عدم وجود ملحنين محددين معروفين من هذه الفترة، فقد نجت أجزاء من الموسيقى اليونانية والرومانية القديمة، مما يوفر نظرة ثاقبة لممارساتهم الموسيقية.

-التأثيرات والإرث:

- تأثير نظرية الموسيقى اليونانية على الموسيقى الغربية
- استخدام الآلات الموسيقية اليونانية في فترات لاحقة
- الحفاظ على المفاهيم الموسيقية اليونانية القديمة في الإنشاد البيزنطي

القسم الثاني: الترنيمة الغريغوري وتعدد الأصوات في العصور الوسطى

-السياق التاريخي:

- ظهور المسيحية واعتماد الموسيقى في الممارسات الطقسية
- تطور الرهبنة ودور الترنيمة في الحياة الرهبانية
- ظهور تعدد الأصوات في أواخر العصور الوسطى

-الأنماط والأشكال الموسيقية:

- تطور الإنشاد الميلادي الأحادي الذي يتميز بألحانه المودالية ونصوصه اللاتينية
- ظهور الموسيقى متعددة الألحان ومنها الأرغنوم والديسكانت والموتيت.

- استخدام النطاقات الصوتية والأجزاء الصوتية المختلفة
- أهم الملحنين والمصنفات:
- في حين أن الملحنين المحددين غير معروفين بالأناشيد الغريغورية، فإن الشخصيات البارزة في تعدد الأصوات في العصور الوسطى تشمل ليونين وبيروتين وغيوم دي ماشو
- التأثيرات والإرث:
- الأثر الدائم للإنشاد الميلادي في الموسيقى الليتورجية الغربية
- تطور تعدد الأصوات كأساس للأساليب الموسيقية اللاحقة
- تأثير موسيقى العصور الوسطى على تطور موسيقى عصر النهضة والباروك

عصر النهضة والباروك

القسم الاول : تطور تعدد الأصوات والانسجام

- السياق التاريخي:
- صعود النزعة الإنسانية وإعادة اكتشاف النصوص اليونانية والرومانية القديمة
- تطوير الآلات الموسيقية الجديدة وتقنيات الطباعة
- ظهور الموسيقيين والملحنين المحترفين

- الأنماط والأشكال الموسيقية:
- تزايد استخدام تعدد الأصوات، مع تعدد الخطوط اللحنية المستقلة
- تنمية التناغم واستخدام الكوردات
- ظهور أشكال موسيقية جديدة مثل المدريجال والموتيت والشانسون

- أهم الملحنين والمصنفات:
- جوسكين دي بريز: ميسا بانج لينجوا، أفي ماريا... سيرينا العذراء
- جيوفاني باليسترينا: ميسا باباي مارسيلى، ستابات ماطر
- أورلاندو دي لاسو: ماتونا ميا كارا، لاجريم دي سان بييترو

- التأثيرات والإرث:
- تأثير تعدد الأصوات في عصر النهضة على الأساليب الموسيقية اللاحقة
- تنمية التناغم كعنصر أساسي في الموسيقى الغربية
- تأسيس صناعة الموسيقى الاحترافية وصعود الملحنين كفنانيين مستقلين

القسم الثاني: صعود الأوبرا والأوراتوريو

- السياق التاريخي:
- تطور الأشكال المسرحية الجديدة في إيطاليا
- اختراع دار الأوبرا وصعود المطربين المحترفين
- ظهور الخطابة كنظير مقدس للأوبرا

- الأنماط والأشكال الموسيقية:
- استخدام الإلقاء والأغنية في الأوبرا
- تطوير المرافقة الأوركسترالية.

- استخدام الجوقة والعازفين المنفردين في الخطابة

-أهم الملحنين والمصنفات:

- كلاوديو مونتيفيردي: L'Orfeo ،: Il ritorno d'Ulisse in patria

- هنري بورسيل: ديدو وأينيس، الملكة الجنية

- جورج فريديك هاندل: جوليو سيزار، المسيح

-التأثيرات والإرث:

- الأثر الدائم للأوبرا والخطابة في الموسيقى الغربية

- تطور التقنيات الصوتية الجديدة وصعود المطربين النجوم

- تأسيس الأوبرا والخطابة كأنواع موسيقية رئيسية

القسم الثالث: أساتذة الباروك: باخ، هاندل، وفيالدي

-السياق التاريخي:

- ازدهار موسيقى الباروك في أوروبا

- تطوير الآلات والتقنيات الموسيقية الجديدة

- صعود المحسوبة ودور ملحن البلاط

-الأنماط والأشكال الموسيقية:

- استخدام الطباق، والشروذ، وغيرها من الأشكال الموسيقية المعقدة

- تطور الكونشيرتو والسوناتا

- ظهور الهاربسيكورد والأرغن كآلات منفردة

-أهم الملحنين والمصنفات:

- يوهان سيباستيان باخ: كونشيرتو براندنبورغ، قداس في الدرجة الثانية، المفتاح الجيد المزاج

- جورج فريديك هاندل: موسيقى الماء، موسيقى الألعاب النارية الملكية، صادوق الكاهن

- أنطونيو فيفالدي: الفصول الأربعة، غلوريا، ليسترو أرمونيكو

-التأثيرات والإرث:

- الأثر الدائم لباخ وهاندل وفيفالدي في الموسيقى الغربية

- تطوير تقنيات موسيقية جديدة وتأسيس الطراز الباروكي

- تأثير موسيقى الباروك على الملحنين والأنواع الموسيقية اللاحقة.

العصر الكلاسيكي

القسم الأول: التنوير وصعود العقل

-السياق التاريخي:

- ظهور عصر التنوير وتأكيده على العقل والمنطق
- تطوير أفكار علمية وفلسفية جديدة
- ظهور طبقة وسطى جديدة وصعود الحفلات العامة

-الأنماط والأشكال الموسيقية:

- تنمية الأشكال الموسيقية الواضحة والمتوازنة
- استخدام التجانس، مع لحن واحد مصحوب بالأوتار
- ظهور السيمفونية والكونشرتو والسوناتا كأنواع موسيقية قياسية

-أهم الملحنين والمصنفات:

- كريستوف ويليبالد غلوك: أوفيو إديورديس، السيستي
- جوزيف هايدن: السمفونية رقم 94 ("مفاجأة")، سلسلة رباعية. 76 رقم 3 ("الإمبراطور")

-التأثيرات والإرث:

- تأثير مثل التنوير على الموسيقى الكلاسيكية
- تأسيس السيمفونية والكونشيرتو كأشكال موسيقية رئيسية
- تطور التقنيات الموسيقية الجديدة ونشوء صناعة الموسيقى العامة

القسم الثاني: مدرسة فيينا الكلاسيكية: هايدن وموزارت وبيتهوفن

-السياق التاريخي:

- صعود فيينا كمركز موسيقي
- رعاية محكمة هابسبورغ
- تطور الطراز الكلاسيكي الفييني

-الأنماط والأشكال الموسيقية:

- صقل الأشكال والتقنيات الموسيقية الكلاسيكية
- استخدام الألحان الممتدة والتناغمات المعقدة
- تطوير البيانو كأداة منفردة.

-أهم الملحنين والمصنفات:

- فولفغانغ أماديوس موزارت: السيمفونية رقم 40، كونشيرتو البيانو رقم 21، زواج فيجارو
- لودفيج فان بيتهوفن: السمفونية رقم 5، سوناتا البيانو رقم 23 ("Appassionata") ، فيديليو

-التأثيرات والإرث:

- الأثر الدائم لهايدن وموزارت وبيتهوفن في الموسيقى الغربية
- تأسيس فيينا كعاصمة موسيقية كبرى
- تطوير الأسلوب الكلاسيكي ليكون قمة في الرقي والأناقة الموسيقية

العصر الرومانسي

القسم الاول: التعبير عن العاطفة والفردية

-السياق التاريخي:

- ظهور الرومانسية وتأكيداها على العاطفة والخيال والفردية
- تطور حركات أدبية وفنية جديدة
- ظهور البرجوازية وصعود القومية

-الأنماط والأشكال الموسيقية:

- استخدام الألحان والتناغمات التعبيرية
- تطوير أشكال موسيقية أكبر وأكثر تعقيدا
- ظهور السيمفونية والكونشرتو الرومانسي

-أهم الملحنين والمصنفات:

- فرانز شوبرت: السيمفونية رقم 8 ("غير مكتملة")، وينتريس
- روبرت شومان: السيمفونية رقم 4، كرنفال

-التأثيرات والإرث:

- تأثير الرومانسية على الموسيقى الكلاسيكية
- تطور التقنيات الموسيقية الجديدة وصعود التعبير العاطفي
- تأسيس السيمفونية الرومانسية والكونشرتو كأواع موسيقية رئيسية

القسم الثاني: صعود السيمفونية والكونشيرتو

-السياق التاريخي:

- تزايد شعبية الموسيقى الأوركسترالية
- تطوير الآلات والتقنيات الأوركسترالية الجديدة
- صعود فناني الأداء الموهوبين

-الأنماط والأشكال الموسيقية:

- امتداد السيمفونية والكونشيرتو إلى حركات متعددة
- استخدام فرق أوركسترا أكبر وتناغمات أكثر تعقيدا
- تطور كونشيرتو البيانو الرومانسي.

- أهم الملحنين والمصنفات:
- يوهانس برامز: السيمفونية رقم 4، كونشرتو البيانو رقم 2
- بيوتر إيليتش تشايكوفسكي: السيمفونية رقم 6 ("Pathétique") ، كونشرتو البيانو رقم 1

- التأثيرات والإرث:
- الأثر الدائم للسيمفونية والكونشرتو الرومانسي في الموسيقى الغربية
- تطور تقنيات الأوركسترا الجديدة وصعود العازفين الموهوبين
- تأسيس السيمفونية والكونشرتو كأشكال موسيقية رئيسية للتعبير عن المثل الرومانسية

القسم الثالث: الملحنين الرومانسيين: شوبرت، شومان، وفاغنر

- السياق التاريخي:
- ظهور الرومانسية الألمانية وتأثيرها على الموسيقى
- تطوير الليدر (أغنية فنية)
- ظهور الأوبرا الرومانسية

- الأنماط والأشكال الموسيقية:
- استخدام الألبان والتناغمات التعبيرية في مسرحية شوبرت ليدر
- تطوير أعمال البيانو المعقدة والخيالية لشومان
- إنشاء الأعمال الدرامية الموسيقية الرائدة لفاجنر

- أهم الملحنين والمصنفات:
- فرانز شوبرت: السيمفونية رقم 9 ("العظيمة")، Die Winterreise
- روبرت شومان: السيمفونية رقم 3 ("رينيش")، كريسليريانا
- ريتشارد فاغنر: لوهينغرين وتريستان وإيزولد

- التأثيرات والإرث:
- الأثر الدائم لشوبرت وشومان وفاجنر في الموسيقى الغربية
- تطور التقنيات الموسيقية الجديدة وصعود التعبير العاطفي
- تأسيس أوبرا ليدر والأوبرا الرومانسية كأشكال موسيقية رئيسية

العصر الرومانسي والانطباعي المتأخر

القسم الاول: التوسع في تقنيات الأوركسترا والهارمونيك

-السياق التاريخي:

- ظهور الرومانسية المتأخرة وتأكيدها على القوة العاطفية والعظمة
- تطوير الآلات والتقنيات الأوركسترالية الجديدة
- ظهور قائد الفرقة الموسيقية كشخصية مركزية

-الأنماط والأشكال الموسيقية:

- استخدام فرق أوركسترا أكبر وتناغمات أكثر تعقيدا
- تطوير ألوان وأنسجة أوركسترالية جديدة
- ظهور القصيدة السمفونية والقصيدة النغمية

-أهم الملحنين والمصنفات:

- غوستاف ماهلر: السيمفونية رقم 8 ("سيمفونية الألف")، *Das Lied von der Erde*
- ريتشارد شتراوس: أيضاً *Zarathustra*، *Ein Heldenleben*

-التأثيرات والإرث:

- التأثير الدائم للرومانسية المتأخرة على الموسيقى الكلاسيكية
- تطور تقنيات الأوركسترا الجديدة وصعود قائد الأوركسترا
- ترسيخ القصيدة السيمفونية وقصيدة النغمة كأصناف موسيقية رئيسية

القسم الثاني: تأثير الانطباعية والرمزية

-السياق التاريخي:

- ظهور الانطباعية والرمزية في الفن والأدب
- تطوير مثل جمالية جديدة
- ظهور جيل جديد من الملحنين

-الأنماط والأشكال الموسيقية:

- استخدام التناغمات والأنسجة المثيرة للذكريات
- تطوير أشكال وتركيبات موسيقية جديدة
- ظهور مقدمة البيانو والجناس الأوركسترالي

- أهم الملحنين والمصنفات:
- كلود ديبوسي: مقدمة لما بعد منتصف الغابة، بيلياس وميليزاندي
- موريس رافيل: دافنيس وكليو، بوليرو

- التأثيرات والإرث:
- التأثير الدائم للانطباعية والرمزية على الموسيقى الكلاسيكية
- تطور التقنيات الموسيقية الجديدة وصعود التعبير الجوي
- تأسيس مقدمة البيانو والجناح الأوركسترا كأنواع موسيقية رئيسية

القسم الثالث: الملحنين: ماهلر، شتراوس، وديبوسي

- السياق التاريخي:
- ظهور فيينا وباريس كمراكز موسيقية كبرى
- تطوير المؤسسات والتقنيات الموسيقية الجديدة
- ظهور قاعة الحفلات الحديثة
- الأنماط والأشكال الموسيقية:
- استخدام التقنيات الموسيقية المعقدة والمبتكرة
- تطوير أشكال وتركيبات موسيقية جديدة
- ظهور السيمفونية كنوع موسيقي رئيسي
- أهم الملحنين والمصنفات:
- غوستاف ماهلر: السيمفونية رقم 9، Das Lied von der Erde
- ريتشارد شتراوس: أيضاً Zarathustra، Ein Heldenleben
- كلود ديبوسي: مقدمة لما بعد منتصف الغابة، بيلياس وميليزاندي

- التأثيرات والإرث:
- الأثر الدائم لماهلر وشتراوس وديبوسي في الموسيقى الكلاسيكية
- تطور التقنيات الموسيقية الجديدة وظهور الحداثة
- تأسيس السيمفونية والأوبرا كأنواع موسيقية رئيسية للتعبير عن المثل الرومانسية والانطباعية المتأخرة

القرن العشرين وما بعده

القسم الأول: صعود الحداثة

- السياق التاريخي:
- ظهور الحداثة وتأكيدها على التجريب والابتكار
- تطوير نظريات وتقنيات موسيقية جديدة
- ظهور المدرسة الفيينية الثانية

- الأنماط والأشكال الموسيقية:
- استخدام التنافر وتعدد النغمات
- تطوير أشكال وتركيبات موسيقية جديدة
- ظهور تقنية المسلسل

- أهم الملحنين والمصنفات:
- أرنولد شوينبرج: جوري ليدر، بييرو القمري
- ألبان بيرج: ووزيك، لولو

- التأثيرات والإرث:
- الأثر الدائم للحداثة والتكفير في الموسيقى الكلاسيكية
- تطور التقنيات الموسيقية الجديدة وصعود الطليعة
- ترسيخ التسلسل كأسلوب موسيقي رئيسي

القسم الثاني: تطور الموسيقى الإلكترونية والتجريبية

- السياق التاريخي:
- ظهور التكنولوجيا الإلكترونية وأثرها على الموسيقى
- تطوير الأدوات والتقنيات الإلكترونية الجديدة
- ظهور الموسيقى التجريبية

- الأنماط والأشكال الموسيقية:
- استخدام الأصوات والمؤثرات الإلكترونية
- تطوير أشكال وتركيبات موسيقية جديدة
- ظهور الموسيقى الخرسانية وموسيقى الرقص الإلكترونية.

-أهم الملحنين والمصنفات:

- كارلهاينز ستوكهاوزن : Gesang der Jünglinge, Mittwoch aus Licht
- بيير بوليز : Pli selon pli ، Le Marteau sans maître

-التأثيرات والإرث:

- التأثير الدائم للموسيقى الإلكترونية والتجريبية على الموسيقى الكلاسيكية
- تطور التقنيات الموسيقية الجديدة وظهور الموسيقى الكهروصوتية
- تأسيس الموسيقى الإلكترونية كنوع موسيقي رئيسي

القسم الثالث: الملحنين المعاصرين: سترافينسكي، شونبيرج، وكيج

-السياق التاريخي:

- صعود العولمة وأثرها على الموسيقى
- تطوير أساليب وتقنيات موسيقية جديدة
- ظهور ما بعد الحداثة

-الأنماط والأشكال الموسيقية:

- استخدام المؤثرات والتقنيات الموسيقية المتنوعة
- تطوير أشكال وتركيبات موسيقية جديدة
- ظهور موسيقى التبسيط وموسيقى ما بعد النغمة

-أهم الملحنين والمصنفات:

- إيجور سترافينسكي: طقس الربيع، سمفونية المزامير
- أرنولد شونبيرج: جوري ليدر، بييرو القمري
- جون كيج: 33'4" ، موسيقى التغييرات

-التأثيرات والإرث:

- التأثير الدائم لسترافينسكي وشونبيرج وكيج على الموسيقى الكلاسيكية
- تطور التقنيات الموسيقية الجديدة وظهور الموسيقى المعاصرة
- تأسيس موسيقى التبسيط وموسيقى ما بعد النغمة كأشكال موسيقية رئيسية

1. يوهان سيباستيان باخ (1685-1750)
2. لودفيج فان بيتهوفن (1770-1827)
3. يوهانس برامز (1833-1897)
4. فريديك شوبان (1810-1849)
5. كلود ديبيوسي (1862-1918)
6. إدوارد إيجار (1857-1934)
7. جورج فريديك هاندل (1685-1759)
8. فولفجانج أماديوس موزارت (1756-1791)
9. إيجور سترافينسكي (1882-1971)
10. ريتشارد فاغنر (1813-1883)
11. أنطونيو فيفالدي (1678-1741)
12. جوزيبي فيردي (1813-1901)
13. ريتشارد شتراوس (1864-1949)
14. جوستاف ماهرلر (1860-1911)
15. جان سيبيليوس (1865-1957)
16. سيرجي رحمانينوف (1873-1943)
17. موريس رافيل (1875-1937)
18. بيلا بارتوك (1881-1945)
19. دميتري شوستاكوفيتش (1906-1975)
20. ليونارد بيرنشتاين (1918-1990)
21. آرون كوبلاند (1900-1990)
22. جورج غيرشوين (1898-1937)
23. إيجور ماركييفيتش (1912-1983)
24. مستيسلاف روستروپوفيتش (1927-2007)
25. ديفيد أويست راخ (1908-1974)
26. جاشا هيڤيتز (1901-1987)
27. إسحق بيرلمان (-1945)
28. آن صوفي موتر (-1963)
29. يو يو ما (-1955)
30. لانج لانج (-1982)
31. ماريا كالاس (1923-1977)
32. جوان ساذرلاند (1926-2010)
33. ريناتا تيبالدي (1922-2004)
34. لوتشيانو بافاروتي (1935-2007)

35. بلاسيدو دومينغو (-1941)
36. خوسيه كاريراس (-1946)
37. كيري تي كاناوا (-1944)
38. جيسي نورمان (-1945)
39. سيسيليا بارتولي (-1966)
40. آنا نتربيكو (-1971)
41. بيوتر ايليتش تشايكوفسكي (1840-1893)
42. نيكولا رييمسكي كورساکوف (1844-1908)
43. ألكسندر جلازونوف (1865-1936)
44. سيرجي بروكوفيف (1891-1953)
45. آرام خاتشاتوريان (1903-1978)
46. دميتري كاباليفسكي (1904-1987)
47. ألفريد شنيكي (1934-1998)
48. صوفيا جيبولينيا (-1931)
49. فالنتين سيلفستروف (-1937)
50. أرفو بارت (-1935)
51. هنري بورسيل (1659-1695)
52. ويليام بيرد (1543-1623)
53. توماس تاليس (1505-1585)
54. أورلاندو جيبونز (1583-1625)
55. جون دولاند (1563-1626)
56. ويليام لوز (1602-1645)
57. هنري لاوس (1596-1662)
58. ماثيو لوك (1621-1677)
59. جون بلو (1649-1708)
60. هنري بورسيل (1659-1695)
61. جان بابتيست لولي (1632-1687)
62. مارك أنطوان شاربنتيه (1643-1704)
63. فرانسوا كوبران (1668-1733)
64. جان فيليب رامو (1683-1764)
65. كريستوف ويليبالد غلوك (1714-1787)
66. جوزيف هايدن (1732-1809)
67. فولفجانج أماديوس موزارت (1756-1791)
68. لودفيج فان بيتهوفن (1770-1827)
69. فرانز شوبرت (1797-1828)
70. روبرت شومان (1810-1856)

71. فریدریک شوبان (1810-1849)
72. فرانز لیزت (1811-1886)
73. یوهانس برامز (1833-1897)
74. آنتونین دفورجاك (1841-1904)
75. إدوارد جریچ (1843-1907)
76. جان سبیلیوس (1865-1957)
77. جوستاف ماہلر (1860-1911)
78. ریتشارد شتراوس (1864-1949)
79. کلود دیبوسی (1862-1918)
80. موريس رافیل (1875-1937)
81. إيجور سترافینسکی (1882-1971)
82. بیلا بارتوک (1881-1945)
83. دمیتري شوستاکوفیتش (1906-1975)
84. سیرجي بروکوفیف (1891-1953)
85. آرام خاتشاتوریان (1903-1978)
86. لیونارد بیرنشتاین (1918-1990)
87. آرون کوبلاند (1900-1990)
88. جورج غیرشوین (1898-1937)
89. إيجور مارکیفیتش (1912-1983)
90. مستیسلاف روستروپوفیتش (1927-2007)
91. دیفید اویستراخ (1908-1974)
92. جاشا هیفیتز (1901-1987)
93. إسحق بیرلمان (-1945)
94. آن صوفي موتر (-1963)
95. یو یو ما (-1955)
96. لانیج لانیج (-1982)
97. ماریا کالاس (1923-1977)
98. جوان ساذرلاند (1926-2010)
99. ریناتا تیبالدي (1922-2004)
100. لوتشیانو بافاروتي (1935-2007)

اهم الموسيقيين العالميين

- لودفيج فان بيتهوفن (1827-1770) 🇺🇸
- (1791-1756) Wolfgang Amadeus Mozart 🇺🇸
- (1750-1685) Johann Sebastian Bach 🇺🇸
- روبرت شومان 🇺🇸
- يوهان شتراوس 🇺🇸
- ريتشارد شتراوس 🇺🇸
- فرانز ليست 🇺🇸
- (1849-1810) Frédéric Chopin 🇺🇸
- يوهانس برامز (1897-1833) 🇺🇸
- (1918-1862) Claude Debussy 🇺🇸
- (1883-1813) Richard Wagner 🇺🇸
- (1971-1882) Igor Stravinsky 🇺🇸
- (1911-1860) Gustav Mahler 🇺🇸
- (43 19-1873) Sergei Rachmaninoff 🇺🇸
- (1945-1881) Béla Bartók 🇺🇸
- (75 19-1906) Dmitri Shostakovich 🇺🇸
- (1990-1918) Leonard Bernstein 🇺🇸
- (1990-1900) Aaron Copland 🇺🇸
- (1937-1898) George Gershwin 🇺🇸
- (1983-1912) Igor Markevich 🇺🇸
- (1828-1797) فرانز شوبرت 🇺🇸

لودفيج فان بيتهوفن (1770-1827)

كان ملحنًا وعازف بيانو ألمانيًا. يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم الملحنين في تاريخ الموسيقى الغربية. وتتميز موسيقاه بالكثافة العاطفية، والأشكال المبتكرة، والتألق الفني.

الحياة المبكرة والتعليم:

ولد بيتهوفن في بون، ألمانيا، في 16 ديسمبر 1770. كان والده يوهان مغنيًا في كنيسة البلاط، وكانت والدته ماريا ماجدالينا ابنة طباط. أظهر بيتهوفن موهبة موسيقية في سن مبكرة، وبدأ والده بتعليمه العزف على البيانو عندما كان في الرابعة من عمره. في عام 1782، أرسله والد بيتهوفن إلى فيينا للدراسة على يد فولفغانغ أماديوس موزارت. ومع ذلك، لم يكن موزارت معجبًا بعزف بيتهوفن، وعاد إلى بون بعد بضعة أشهر فقط. واصل بيتهوفن دراسة الموسيقى في بون مع كريستيان جوتلوب نيفي، عازف أرغن البلاط. أدرك نيفي موهبة بيتهوفن وشجعه على ممارسة مهنة الموسيقى.

الحياة المهنية:

اهم الموسيقيين العالميين

في عام 1792، انتقل بيتهوفن إلى فيينا للدراسة على يد جوزيف هايدن. كان هايدن مترددًا في البداية في تدريس بيتهوفن، لكنه في النهاية أعجب بموهبته. تُظهر أعمال بيتهوفن المبكرة، مثل سوناتا "باتيتيك" (1798) و سوناتا "ضوء القمر" (1801)، تأثير هايدن وموزارت.

ومع ذلك، سرعان ما طور بيتهوفن أسلوبه الفريد. أصبحت موسيقاه أكثر تعقيدًا وتعبيرًا عاطفيًا. بدأ بتجربة أشكال وتقنيات جديدة، مثل استخدام التنافر وتعدد الأصوات.

تعتبر الفترة الوسطى لبيتهوفن (1802-1812) هي الأكثر إنتاجية. خلال هذا الوقت، قام بتأليف بعض أعماله الأكثر شهرة، بما في ذلك سيمفونية "إيروكا" (1804)، وكونشيرتو "الإمبراطور" (1809)، وأوبرا "فيديليو" (1814).

في عام 1814، بدأ بيتهوفن يفقد سمعه. وكان لذلك تأثير عميق على حياته وموسيقاه. لقد أصبح معزولاً ومنسحباً بشكل متزايد. ومع ذلك، استمر في التأليف، وتعد أعماله المتأخرة، مثل "السيمفونية التاسعة" (1824) و سوناتا "هامركلافير" (1818)، من أقوى أعماله وأكثرها تأثيرًا.

الموت والإرث:

توفي بيتهوفن في فيينا في 26 مارس 1827 عن عمر يناهز 56 عامًا. ودُفن في مقبرة زينترالفريدهوف.

كان لموسيقى بيتهوفن تأثير عميق على الموسيقى الغربية. يعتبر أحد أعظم الملحنين في كل العصور، ولا يزال الناس في جميع أنحاء العالم يودون موسيقاه ويستمتعون بها.

الحياة الشخصية:

كان بيتهوفن شخصًا معقدًا وصعبًا في كثير من الأحيان. كان معروفًا بأعصابه وسلوكه الغريب. وكان أيضًا مدمنًا على الخمر ومدخنًا.

بيتهوفن لم يتزوج قط، ولم يكن لديه أطفال. كان لديه عدد من العلاقات الوثيقة مع النساء، لكن لم يستمر أي منها.

كان لصمم بيتهوفن تأثير كبير على حياته الشخصية. لقد أصبح معزولاً ومنسحباً بشكل متزايد. كما أصبح متشككًا في الآخرين وكثيرًا ما اتهمهم بمحاولة إيدانه.

على الرغم من صراعاته الشخصية، كان بيتهوفن ملحنًا لامعًا ترك وراءه إرثًا من أجمل وأقوى الموسيقى المكتوبة على الإطلاق.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

كان ملحنًا وعازف بيانو نمساويًا. يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم الملحنين في تاريخ الموسيقى الغربية. وتتميز موسيقاه بجمالها ورشاققتها وعمقها العاطفي.

الحياة المبكرة والتعليم:

ولد موزارت في سالزبورغ، النمسا، في 27 يناير 1756. كان والده ليوبولد ملحنًا وعازف كمان. وكانت والدته آنا ماريا ابنة أحد موظفي المحكمة. أظهر موزارت موهبة موسيقية في سن مبكرة، وبدأ والده بتعليمه العزف على البيانو والكمان عندما كان في الثالثة من عمره.

اهم الموسيقيين العالميين
في عام 1762، بدأ موزارت وشقيقته ماريا آنا بجولة في أوروبا. لقد أدوا للملوك والنبلاء، وأذهل موزارت الجماهير بموهبته المذهلة.
في عام 1766، انتقل موزارت وعائلته إلى فيينا. واصل موزارت دراسة الموسيقى، وبدأ في تأليف أعماله الخاصة. تُظهر مؤلفاته المبكرة تأثير الملحنين الإيطاليين والألمان.

الحياة المهنية:

في عام 1777، تم تعيين موزارت ملحنًا للبلات لرئيس أساقفة سالزبورغ. ومع ذلك، سرعان ما أصبح غير راضٍ عن منصبه وغادر سالزبورغ في عام 1781.
انتقل موزارت إلى فيينا، حيث كان يأمل في تحقيق النجاح كملحن مستقل. ومع ذلك، كان يكافح من أجل كسب لقمة العيش. كان في كثير من الأحيان مدينًا، وكان عليه الاعتماد على رعاية الأفراد الأثرياء.
على الرغم من الصعوبات المالية التي واجهها، قام موزارت بتأليف بعض أعماله الأكثر شهرة خلال هذا الوقت، بما في ذلك أوبرا "زواج فيجارو" (1786)، و"دون جيوفاني" (1787)، و "Cosi fan tutte" (1790).
في عام 1787، تم تعيين موزارت ملحنًا للبلات الإمبراطوري جوزيف الثاني. وقد منحه هذا دخلًا ثابتًا، وأصبح قادرًا على التأليف بحرية أكبر.

الموت والإرث:

توفي موزارت في فيينا في 5 ديسمبر 1791 عن عمر يناهز 35 عامًا. سبب وفاته غير معروف. ودفن في قبر الفقير.
كان لموسيقى موزارت تأثير عميق على الموسيقى الغربية. يعتبر أحد أعظم الملحنين في كل العصور، ولا يزال الناس في جميع أنحاء العالم يؤدون موسيقاه ويستمتعون بها.

الحياة الشخصية:

كان موزارت شخصًا معقدًا وصعبًا في كثير من الأحيان. كان معروفًا بأعصابه وأسلوب حياته الباهظ. وكان أيضًا مدمنًا على الخمر ومقامرًا.
تزوج موزارت من كونستانزي فيبر عام 1782. وأنجبا ستة أطفال، لكن بقي اثنان فقط حتى سن البلوغ. غالبًا ما تضع الصعوبات المالية التي يواجهها موزارت ضغطًا على زواجه. كما كان يعاني من اعتلال صحته. كان يعاني من الاكتئاب والقلق، وكان يعاني من عدة أمراض جسدية.
على الرغم من صراعاته الشخصية، كان موزارت ملحنًا لامعًا ترك وراءه إرثًا من أجمل وأروع الموسيقى المكتوبة على الإطلاق.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

كان مؤلفاً موسيقياً وعازف أرغن وعازف على القيثارة وعازف كمان ألمانياً من عصر الباروك. ويعتبر أحد أعظم الملحنين في كل العصور. وتتميز موسيقاه بالطباق المعقد والتناغمات الغنية والعمق العاطفي.

الحياة المبكرة والتعليم:

ولد باخ في آيزناخ بألمانيا في 31 مارس 1685. كان والده يوهان أمبروسيوس باخ موسيقياً، وكانت والدته ماريا إليزابيث ابنة صانع فراء. أظهر باخ موهبة موسيقية في سن مبكرة، وبدأ والده بتعليمه الكمان والهاربسيكورد عندما كان في السابعة من عمره.

اهم الموسيقيين العالميين

في عام 1695، توفي والد باخ، وذهب للعيش مع أخيه الأكبر، يوهان كريستوف، الذي كان عازف أرغن في أوردروف. واصل يوهان كريستوف تدريس موسيقى باخ، كما عرفه على أعمال ملحنين آخرين، مثل بوكستيهود وباشيليل.

في عام 1700، التحق باخ بمدرسة سانت مايكل في لونييوج. وأثناء وجوده هناك، درس الموسيقى مع جورج بوم ويوهان كريستوف لوبيك. كما غنى في جوقة المدرسة.

الحياة المهنية:

في عام 1703، أصبح باخ عازف الأرغن في الكنيسة الجديدة في أرنشات. شغل هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات، قام خلالها بتأليف بعض أعماله المبكرة على الأرغن، مثل "Tocatta and Fugue in D Minor".

في عام 1707، انتقل باخ إلى مولهاوزن، حيث أصبح عازف الأرغن في كنيسة القديس بلاسيوس. شغل هذا المنصب لمدة عامين، قام خلالها بتأليف بعض الكنتاتات المبكرة، مثل "Christ lag in Todes Banden".

في عام 1708، تم تعيين باخ عازف أرغن البلاط ومدير الحفلة الموسيقية لدوق فايمار. شغل هذا المنصب لمدة تسع سنوات، قام خلالها بتأليف بعض أشهر أعماله، مثل "كونشيرتو براندنبورغ" و"كلافير الجيد المزاج".

في عام 1717، أصبح باخ مدير الموسيقى لأمير أنهالت كوتن. شغل هذا المنصب لمدة ست سنوات، قام خلالها بتأليف بعض أعماله الموسيقية، مثل "الأجنحة الأوركسترالية" و"سوناتات الكمان والباريتاس".

في عام 1723، تم تعيين باخ عميداً لمدرسة سانت توماس في لايبزيغ. شغل هذا المنصب لبقية حياته. أثناء وجوده في لايبزيغ، قام باخ بتأليف بعض أشهر أعماله الغنائية، مثل "القداس في بي مينور" و"آلام القديس متى".

الموت والإرث:

توفي باخ في لايبزيغ في 28 يوليو 1750 عن عمر يناهز 65 عامًا. وُدفن في كنيسة القديس توما. كان لموسيقى باخ تأثير عميق على الموسيقى الغربية. يعتبر أحد أعظم الملحنين في كل العصور، ولا يزال الناس في جميع أنحاء العالم يؤدون موسيقاه ويستمتعون بها.

الحياة الشخصية:

كان باخ لوثرياً متدينًا. تزوج مرتين، الأولى من ماريا باربرا باخ في عام 1707 ثم من آنا ماجدالينا باخ في عام 1721. وكان لديه 20 طفلاً، لكن 10 منهم فقط بقوا على قيد الحياة حتى سن البلوغ.

كان باخ موسيقياً مجتهداً ومتفانياً. وكان أيضاً زوجاً وأباً محباً. وكان معروفاً باللطف والكرم. وعلى الرغم من إنجازاته العديدة، كان باخ رجلاً متواضعاً. لقد قال كثيرًا إنه مجرد "خادم الله الأمين".

الموسيقار روبرت شومان

روبرت شومان (1810-1856) كان ملحنًا وعازف بيانو وناقداً موسيقياً ألمانياً مؤثراً، ويعتبر أحد أعظم الملحنين في العصر الرومانسي. وهذه نبذة تفصيلية عن حياته وعمله:

الحياة المبكرة والتعليم:

- الولادة: ولد روبرت شومان في 8 يونيو 1810 في تسفيكاو، ساكسونيا، ألمانيا.
- الخلفية العائلية: كان والده، أوغست شومان، بائع كتب وناشرًا، مما أتاح لروبرت التعرف المبكر على الأدب والفنون.

اهم الموسيقيين العالميين

- التدريب الموسيقي المبكر: أظهر شومان اهتمامًا كبيرًا بالموسيقى منذ صغره وبدأ دروس العزف على البيانو في سن السابعة. كما أظهر موهبة الكتابة وقام بتأليف أولى أعماله الموسيقية خلال سنوات مراهقته.

التعليم والمهنة المبكرة:

- الدراسات الجامعية: تابع شومان في البداية تعليمه القانوني في جامعة لايبزيغ عام 1828، بناءً على رغبة والدته. ومع ذلك، دفعه شغفه بالموسيقى إلى التخلي عن دراسات القانون والتركيز بالكامل على الموسيقى.

- دراسات البيانو: درس البيانو على يد المعلم الشهير فريدريش ويك، الذي أصبحت ابنته كلارا ويك زوجته فيما بعد.

مهنة الملحن والناقد الموسيقي:

- المؤلفات المبكرة: كانت أعمال شومان المبكرة عبارة عن مؤلفات للبيانو في المقام الأول. تم نشر عمله 1، "Abegg Variations"، في عام 1831.

- مجلة جديدة للموسيقى: في عام 1834، شارك شومان في تأسيس "Neue Zeitschrift für Musik" (المجلة الجديدة للموسيقى)، والتي أصبحت مجلة موسيقية رائدة في ذلك الوقت. من خلال كتاباته، دافع عن أعمال الملحنين الشباب مثل شوبان وبرامز.

- صراعات الصحة العقلية: عانى شومان من فترات من الاكتئاب الشديد والأمراض العقلية طوال حياته، مما أثر على عمله وحياته الشخصية.

الزواج من كلارا ويك:

- المغازلة والزواج: وقع شومان في حب كلارا ويك، عازفة البيانو الموهوبة وابنة معلمه السابق. على الرغم من المعارضة القوية من فريدريش ويك، تزوج روبرت وكلارا في عام 1840 بعد معركة قانونية طويلة.

- العلاقة التعاونية: كانت كلارا شخصية مهمة في حياة شومان، على المستويين الشخصي والمهني. عرضت العديد من أعماله لأول مرة وقدمت الدعم العاطفي والفني.

أعمال كبرى:

- أعمال البيانو: تحظى مؤلفات شومان للبيانو بتقدير كبير لجودتها الغنائية وابتكارها التقني. تشمل الأعمال البارزة "Carnaval" و "Kinderszenen" و "Kreisleriana" و "Fantasiestücke".

- ليدر (أغاني): شهد عام 1840، المعروف باسم "عام الأغنية"، تأليف أكثر من 150 أغنية ليدر، بما في ذلك دورات شهيرة مثل "Dichterliebe" و "Frauenliebe und -leben".

اهم الموسيقيين العالميين

- السمفونيات والأعمال الأوركستراية: قام شومان بتأليف أربع سمفونيات، مع السيمفونية رقم 3، "Rhenish"، التي يتم الاحتفال بها بشكل خاص. يظل "كونشرتو البيانو في المستوى الصغير" عنصرًا أساسيًا في ذخيرة الكونشرتو.
- موسيقى الحجرة: تشمل مساهماته في موسيقى الحجرة الرباعيات الوترية، وخماسيات البيانو، ورباعيات البيانو، التي تتميز بقدرتها على التعبير والابتكار البنيوي.

الحياة والموت في وقت لاحق:

- تدهور الصحة: تدهورت صحة شومان العقلية بشكل ملحوظ في خمسينيات القرن التاسع عشر. في عام 1854، حاول الانتحار وتم نقله بعد ذلك إلى مصحة في إندينيتش، بالقرب من بون.
- الوفاة: توفي روبرت شومان في 29 يوليو 1856 في المصح عن عمر يناهز 46 عامًا.

الإرث:

- التأثير: كان لعمل شومان تأثير دائم على تطور الموسيقى الكلاسيكية الغربية. أثر استخدامه المبتكر للتناغم والإيقاع والبنية على الأجيال القادمة من الملحنين.
- الإرث الشخصي والمهني: واصلت كلارا شومان الترويج لموسيقى زوجها بعد وفاته، مما يضمن مكانته في قائمة الموسيقى الكلاسيكية. كان لها دور فعال في نشر أعماله والحفاظ على تراثه.

الخصائص الرئيسية لموسيقاه:

- التعبير الرومانسي: تتميز موسيقى شومان بكثافة عاطفية عميقة وصفات غنائية، وغالبًا ما تعكس صراعاته الشخصية وأفراحه.
- التأثيرات الأدبية: العديد من مؤلفاته مستوحاة من الأدب والشعر، مما يعكس حبه الدائم للكتب ورواية القصص.
- الأشكال المبتكرة: كثيرًا ما استخدم أشكالًا وهياكل مبتكرة في موسيقاه، حيث مزج الأشكال الكلاسيكية التقليدية بالأفكار الجديدة.

لا يزال روبرت شومان شخصية محورية في تاريخ الموسيقى الغربية، ويُحتفل به لإسهاماته كملحن وناقد. يستمر أداء أعماله والاعتزاز بها في جميع أنحاء العالم.

يوهان شتراوس

يوهان شتراوس الثاني (1825-1899)، المعروف أيضًا باسم "ملك الفالس"، كان ملحنًا وقائدًا نمساويًا للعصر الرومانسي، اشتهر بموسيقى الرقص والأوبريت. اشتهر بموسيقى الفالس والبولكا وموسيقى الرقص الأخرى. وفيما يلي نظرة متعمقة على حياته وعمله:

الحياة المبكرة والخلفية العائلية:

- الميلاد: ولد يوهان شتراوس الثاني في 25 أكتوبر 1825 في فيينا، النمسا.
- العائلة: هو الابن الأكبر ليوهان شتراوس الأول، وهو ملحن وقائد فرقة موسيقية مشهور، معروف بموسيقى الفالس. لعبت والدته ماريا آنا ستريم دورًا أساسيًا في تعليمه الموسيقي.

اهم الموسيقيين العالميين

- التدريب الموسيقي: على الرغم من معارضة والده الأولية لاستمراره في مهنة موسيقية، تلقى شتراوس دروسًا موسيقية من والدته ثم درس الكمان لاحقًا مع فرانز آمون. تم تعزيز تعليمه الرسمي من خلال دراسة التأليف مع موسيقيين بارزين في فيينا.

الإنجازات المهنية والموسيقية:

1. المهنة المبكرة:

- التركيبية الأولى: قام يوهان شتراوس الثاني بتأليف أول رقصة الفالس له "The First Waltz" وهو في السادسة من عمره.
- الظهور الأول كقائد فرقة موسيقية: ظهر لأول مرة كقائد فرقة موسيقية في عام 1844، حيث قاد أوركسترا صغيرة في كازينو Dommayer's Casino في هيتزينج، فيينا. كان الحفل ناجحًا، مما جعله منافسًا جديدًا لوالده.

2. الصعود إلى الشهرة :

- الأعمال الشعبية: سرعان ما أصبح شتراوس مشهورًا بموسيقى الفالس والبولكا والكوادريل. تشمل بعض أغانيه المبكرة "الدانوب الأزرق" (1867)، و"النيبذ والنساء والأغنية" (1869)، و"حكايات من غابات فيينا" (1868).
- الجولات: قام بجولات مكثفة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وقام بتنفيذ أعماله ونال استحسانًا عالميًا.

3. الأوبريات:

- الأعمال المسرحية: قام شتراوس أيضًا بتأليف الأوبريات، وأشهرها "Die Fledermaus" (1874). تشمل الأوبريات البارزة الأخرى "البارون العجري" (1885) و"ليلة في البندقية" (1883).
- الإرث: جمعت أوبرياته بين الفكاهة والرومانسية والألحان التي لا تُنسى، مما ساهم بشكل كبير في هذا النوع الموسيقي وأثر على الملحنين اللاحقين.

4. الابتكارات:

- التوزيع: كان شتراوس معروفًا بتوزيعه المتطور وقدرته على إنشاء صوت غني ورائع. غالبًا ما تميزت مؤلفاته بتسلسلات توافقية معقدة ولكن يسهل الوصول إليها.
- المهارة اللحنية: كان يتمتع بموهبة استثنائية في اللحن، حيث ابتكر أحيانًا جذابة ودائمة.

الحياة الشخصية:

- الزيجات: تزوج شتراوس ثلاث مرات. كانت زوجته الأولى، جيتي تريفز، مغنية ميزو سوبرانو مشهورة. وبعد وفاتها تزوج من المغنية أنجيليكا ديتريش، لكن الزواج لم يكن سعيدا وانتهى بالطلاق. كان زواجه الثالث من أديل دويتش، التي كانت تربطه بها علاقة طويلة وسعيدة.
- مشاكل صحية: عانى شتراوس طوال حياته من مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك الاضطرابات العصبية، والتي تفاقت بسبب جدول عمله الصارم.

السنوات اللاحقة والموت:

- النجاح المستمر: حتى في سنواته الأخيرة، واصل شتراوس التأليف بغزارة، وأنتج أعمالاً مثل "الإمبراطور فالترز" (1889) و"كايزر فالزر" (1889).
- الوفاة: توفي يوهان شتراوس الثاني بسبب الالتهاب الرئوي الجنبى في 3 يونيو 1899 في فيينا. تم دفنه في Zentralfriedhof (المقبرة المركزية) في فيينا.

الارث:

- التأثير: كان لموسيقى شتراوس تأثير دائم على كل من الموسيقى الكلاسيكية والشعبية. تظل موسيقى الفالس، وخاصة "الدانوب الأزرق"، مرادفة للموسيقى والثقافة في فيينا.
- الاحتفالات: يتم أداء مؤلفاته بانتظام في حفل رأس السنة في فيينا، وهو حدث سنوي يتم بثه في جميع أنحاء العالم.
- الرمز الثقافي: يتم الاحتفال بيوهان شتراوس الثاني كرمز للتقاليد الموسيقية في فيينا. ولا تزال موسيقاه تحظى بإعجاب الجماهير في جميع أنحاء العالم، مع الحفاظ على سحرها وأناقته.

الأعمال الرئيسية:

1. الفالس :
 - "الدانوب الأزرق" (An der schönen blauen Donau)، مرجع سابق. 314
 - "حكايات من غابات فيينا" (Geschichten aus dem Wienerwald)، مرجع سابق. 325
 - "النبذ والنساء والأغنية" (وين، ويب أونند جيسانج)، مرجع سابق. 333
 - "الإمبراطور فالس" (كايزر فالزر)، مرجع سابق. 437

2. البولكاس والمسيرات:

- "بييتراكاتو بولكا" (مع جوزيف شتراوس)
- "تريتش-تراتش-بولكا"، مرجع سابق. 214
- "مسيرة راديتزكي" (بقلم يوهان شتراوس الأول، وغالبًا ما يرتبط بيوهان شتراوس الثاني)

اهم الموسيقيين العالميين

3. الأوبريتات:

- "يموت فلديرماوس" (الخفاش)

- "دير زيجينيربارون" (البارون العجري)

- "Eine Nacht in Venedig" (ليلة في البندقية)

إن مساهمات يوهان شتراوس الثاني في عالم الموسيقى جعلت منه شخصية خالدة في شريعة الموسيقى الكلاسيكية، مع إرث لا يزال يسحر ويلهم المستمعين في جميع أنحاء العالم.

ريتشارد شتراوس

كان ريتشارد شتراوس (1864-1949) ملحنًا وقائدًا ألمانيًا معروفًا بمساهماته في الموسيقى الرومانسية المتأخرة وأوائل الموسيقى الحداثية. يتم الاحتفال به بشكل خاص بسبب قصائده النغمية والأوبرا و Lieder (الأغاني). وفيما يلي نظرة متعمقة على حياته وعمله:

الحياة المبكرة والتعليم:

- الولادة: ولد ريتشارد شتراوس في 11 يونيو 1864 في ميونيخ بألمانيا.
- الخلفية العائلية: كان والده، فرانز شتراوس، عازف بوق بارز في أوركسترا بلاط ميونيخ، وكانت والدته، جوزفين بشور، تنحدر من عائلة تخمير ثرية.

اهم الموسيقيين العالميين

- التدريب الموسيقي المبكر: بدأ شتراوس في تأليف الموسيقى في سن مبكرة جداً، وتعود أولى أعماله إلى عندما كان في السادسة من عمره. زوده والده بتعليمه الموسيقي الأولي، خاصة في الأعمال الأوركسترالية والأوبرالية.

وظيفة مبكرة:

1. التركيبات الأولية:

- تأثرت أعمال شتراوس المبكرة بشدة بالتقاليد الكلاسيكية لموتسارت وبيتهوفن وشوبرت. كتب سيمفونيته الأولى وهو في السادسة عشرة من عمره.

2. المساعي الأكاديمية:

- درس الفلسفة وتاريخ الفن في جامعة ميونيخ لكنه سرعان ما تركها للتركيز بالكامل على الموسيقى.

3. التعيينات المهنية الأولى:

- في عام 1885، أصبح شتراوس مساعد قائد الأوركسترا لهانز فون بولو في أوركسترا مينينجن كورت. كانت هذه التجربة حاسمة في تطوير مهاراته القيادية وتعريفه بالأفكار الموسيقية الجديدة.

الصعود إلى الشهرة:

1. قصائد لهجة :

- "دون جوان" (1888): أحد نجاحاته الكبرى الأولى، أظهر هذا العمل قدرته على سرد قصة من خلال الموسيقى الأوركسترالية.

- "مزح تيل يولنسبيجل" (1895): قصيدة نغمية تصور مغامرات البطل الشعبي الأسطوري تيل يولنسبيجل.

- "أيضاً sprach Zarathustra" (1896): هذه القطعة مستوحاة من رواية نيتشه الفلسفية، وتشتهر بضجة الافتتاحية، والمعروفة على نطاق واسع من استخدامها في فيلم ستانلي كوبريك "2001: رحلة فضائية".

- "دون كيشوت" (1897): قصيدة نغمة مستوحاة من رواية سرفانتس، تضم عازف تشيلو منفرداً يمثل دون كيشوت وعازفاً منفرداً فيولا يمثل صديقه سانشو بانزا.

2. الأوبرا:

- "سالومي" (1905): مستوحاة من مسرحية أوسكار وايلد، صدمت هذه الأوبرا الجماهير بموضوعها المثير وموسيقاها المعقدة، ولا سيما "رقصة الحجاب السبعة".

- "إلكترا" (1909): اشتهرت هذه الأوبرا بتنافرها الشديد وعمقها النفسي، وكانت بمثابة خروج عن النغمات التقليدية.

- "Der Rosenkavalier" (1911): أوبرا أكثر غنائية وحنين إلى الماضي، تدور أحداث هذا العمل في فيينا في القرن الثامن عشر ويشتهر بموسيقى الفالس الجميلة والعناصر الكوميديّة.
- "أريادن عوف ناكسوس" (1916/1912): مزيج من الأوبرا التسلسلية والكوميديا الفنية، وهو يعكس ابتكار شتراوس في الجمع بين الأساليب والأنواع المختلفة.
- "Die Frau ohne Schatten" (1919): أوبرا رمزية معقدة غالبًا ما تعتبر واحدة من أكثر أعماله طموحًا.
- "أرابيلا" (1933): تعاون آخر مع كاتب الأوبرا هوغو فون هوفمانستال، وتشتهر هذه الأوبرا بتسويقها الرائع وموضوعاتها الرومانسية.

السنوات اللاحقة والموت:

1. الحرب العالمية الثانية وتداعياتها:
 - خلال النظام النازي، كانت علاقة شتراوس مع السلطات معقدة. قبل في البداية مناصب لحماية زوجة ابنه وأحفاده اليهود، لكنه فقد شعبيته لاحقًا. تم حظر أوبراه "Die schweigsame Frau" (1935) التي تحتوي على نص للكاتب اليهودي ستيفان زفايج، بعد عرضها الأول.
 - بعد الحرب، واجه شتراوس محاكم إزالة النازية، لكن تمت تبرئته في النهاية من ارتكاب أي مخالفات.
2. الأعمال النهائية:
 - "Metamorphosen" (1945): عمل مؤثر للغاية مكون من 23 وترًا منفردًا، غالبًا ما يتم تفسيره على أنه رثاء لتدمير الثقافة الألمانية أثناء الحرب.
 - "أربع أغاني أخيرة" (1948): هذه الأغاني كتبها للسوبرانو والأوركسترا، وهي عبارة عن تأملات في الموت وهي من أكثر أعماله المحبوبة.
3. الوفاة: توفي ريتشارد شتراوس في 8 سبتمبر 1949 في غارميش-بارتنكيرشن بألمانيا، تاركًا وراءه إرثًا غنيًا كان له تأثير دائم على الموسيقى الكلاسيكية.

الإرث:

- التأثير: يعتبر ريتشارد شتراوس أحد أهم الملحنين في أواخر العصر الرومانسي وأوائل العصر الحديث. أثر استخدامه المبتكر للتنسيق والانسجام والشكل على عدد لا يحصى من الملحنين الذين تبعوه.
- قيادة الأوركسترا: بالإضافة إلى مؤلفاته، كان شتراوس قائدًا مشهورًا ومعروفًا بتفسيراته لأعماله وأعمال الملحنين الآخرين.
- المرجع: تظل أعماله محورية في المرجع الأوبرالي والأوركسترا، حيث يتم الاحتفال بها لتألقها الفني وعمقها العاطفي وتنسيقها الغني.

1. قصائد لهجة :

- "دون جوان"
- "الموت والتجلي" (Tod und Verklärung)
- "أيضاً تكلم زرادشت"
- "عين هيلدينلين" (حياة البطل)
- "دون كيشوت"

2. الأوبرا:

- "سالومي"
- "الكترا"
- "دير روزنكافالير"
- "أريادن عوف ناكسوس"
- "Die Frau ohne Schatten"

3. الأعمال الصوتية والكورالية:

- "أربع أغنيات أخيرة"
- "مورجن!"
- "كاسيلي"

كانت مساهمات ريتشارد شتراوس في الموسيقى عميقة وبعيدة المدى، مما جعله شخصية محورية في الانتقال من المشهد الموسيقي الرومانسي إلى المشهد الموسيقي الحداثي.

فرانز ليست

كان فرانز ليزت (1811-1886) ملحنًا مجريًا، وعازف بيانو موهوبًا، وقائدًا للفرقة الموسيقية، ومعلم موسيقى، وموزعًا، وعازف أرغن، وعازفًا فرنسيسكانيًا من الدرجة الثالثة. كان أحد أبرز الشخصيات في العصر الرومانسي، واشتهر بمهاراته الاستثنائية كعازف بيانو ومساهماته المبتكرة في التأليف والأداء الموسيقي. وهذه نبذة تفصيلية عن حياته وعمله:

الحياة المبكرة والتعليم:

- الميلاد: ولد فرانز ليزت في 22 أكتوبر 1811 في رايدينغ بالمجر (التي كانت آنذاك جزءًا من الإمبراطورية النمساوية).
- الخلفية العائلية: كان والده، آدم ليزت، مسؤولاً في خدمة الأمير إستراهازي، وهو راعي بارز للموسيقى. عزف آدم ليزت على عدة آلات موسيقية وعزف الشاب فرانز على الموسيقى.
- الموهبة الموسيقية المبكرة: أظهر ليزت موهبة مذهلة في سن مبكرة. عندما كان في السادسة من عمره، كان يعزف على البيانو ويؤلف الموسيقى.
- أول أداء علني: في سن التاسعة، أقام ليزت أول حفل موسيقي عام له في سوبرون، المجر. كان أداءه مثيرًا للإعجاب لدرجة أن الأرستقراطيين المحليين قاموا بتمويل تعليمه الموسيقي.
- دراسات في فيينا: في فيينا، درس العزف على البيانو مع كارل تشيرني، وهو طالب سابق في بيتهوفن، والتأليف مع أنطونيو ساليري.

الصعود إلى الشهرة:

1. الانتقال إلى باريس:
 - معهد باريس الموسيقي: في عام 1823، انتقل ليزت إلى باريس، حيث تم رفض قبوله في معهد باريس الموسيقي بسبب جنسيته الأجنبية. واصل دراساته الخاصة وسرعان ما أصبح ضجة كبيرة في المشهد الموسيقي الباريسي.
 - عازف البيانو الموهوب: اكتسب شهرة عندما كان طفلاً معجزة وعازف بيانو موهوبًا، وقام بجولات واسعة النطاق في جميع أنحاء أوروبا وأبهر الجماهير ببراعته الفنية وعروضه التعبيرية.
2. التحديات الشخصية:
 - وفاة الأب: توفي والد ليزت عام 1827، مما أدى إلى فترة من الصعوبات الشخصية والمالية. فكر لفترة وجيزة في أن يصبح كاهنًا لكنه قرر مواصلة مسيرته في الموسيقى.
 - العلاقات الرومانسية: كان لليس العديد من العلاقات الرومانسية، أبرزها مع الكونتيسة ماري داجولت، التي أنجب منها ثلاثة أطفال.

اهم الموسيقيين العالميين المساهمات في الموسيقى:

1. عازف البيانو المبتكر:

- الإتقان الفني: كان ليزت معروفاً بمهاراته الفنية الاستثنائية وأسلوب أدائه الدرامي، وغالباً ما يُقارن بعازف الكمان الموهوب نيكولو باغانيني.
- الدراسات المتسامية: "الدراسات المتعالية" الخاصة به عبارة عن مجموعة من اثنتي عشرة مقطوعة موسيقية تعد من بين الأعمال الأكثر تحدياً في مجموعة البيانو.

2. الملحن:

- أعمال البيانو: قام ليزت بتأليف العديد من أعمال البيانو، بما في ذلك "الملحمة الهنغارية" و"Liebesträume" و"Mephisto Waltzes". تعتبر "Sonata in B minor" واحدة من أعظم سوناتات البيانو المكتوبة على الإطلاق.
- القصائد السيمفونية: كان رائداً في القصيدة السيمفونية، وهي عمل أوركستراي ذو حركة واحدة ينقل قصة أو تصور مشهداً. تشمل الأمثلة البارزة "Les Préludes" و"Hamlet".
- الموسيقى الكورالية والمقدسة: قام ليزت بتأليف أعمال كورالية مهمة، مثل الخطابة "المسيح" و"قداس التتويج المجري".
- الموسيقى الأوبرالية والصوتية: تشمل مساهماته الأغاني الفنية (ليدر) وترتيبات أعمال الملحنين الآخرين.

3. القائد والمعلم:

- فايما: شغل ليزت منصب قائد الفرقة الموسيقية في فايما من عام 1848 إلى عام 1861، حيث دافع عن أعمال الملحنين الآخرين، بما في ذلك فاغنر وبرليوز وشومان. حول فايما إلى مركز رئيسي للموسيقى.
- التدريس: كانت ليزت معلمة متفانية، حيث قامت بإرشاد جيل من عازفي البيانو، بما في ذلك هانز فون بولو، وكارل تاوسيج، وألكسندر سيلوتي.

الحياة اللاحقة والإرث:

1. الحياة الدينية:

- الدرجة الثالثة للقديس فرنسيس: في عام 1865، حصل ليزت على درجات مقدسة ثانوية وأصبح رئيساً (كاهناً علمانياً) في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، مما يعكس قناعاته الدينية العميقة.
- روما: أمضى سنواته الأخيرة بالتناوب بين روما وفايما وبودابست، واستمر في التأليف والتدريس.

2. الوفاة: توفي فرانز ليزت في 31 يوليو 1886، في بايروت، ألمانيا، بعد مضاعفات الالتهاب الرئوي.

اهم الموسيقيين العالميين
الخصائص الرئيسية لموسيقاه:

- البراعة: غالبًا ما تتطلب أعمال ليزت على البيانو مهارة فنية استثنائية، وتتميز بالأوكتافات السريعة، والأصابع المعقدة، والاستخدام المبتكر للوحة المفاتيح.
- المحتوى البرمجي: العديد من مؤلفاته برمجية، مما يعني أنها تهدف إلى إثارة الصور أو القصص أو المشاعر.
- الابتكار التوافقي: قام ليزت بتوسيع اللغة التوافقية في عصره، باستخدام اللونية، والتعديلات، وتعاقب الوتر غير التقليدي الذي تنبأ بالتطورات اللاحقة في الموسيقى الغربية.

أعمال كبرى:

1. أعمال البيانو :
 - "الدراسات المتعالية"
 - "الرابسوديا المجرية"
 - "الخطة"
 - "سوناتا في B الصغرى"
 - "Années de pèlerinage" (سنوات الحج)
2. قصائد سمفونية :
 - "المقدمات"
 - "مازيبا"
 - "تاسو، لامينتو إي تريونفو"
 - "هاملت"
 - "أورفيوس"
3. الموسيقى الكورالية والمقدسة:
 - "كريستوس"
 - "عبر الصليب"
 - "قداس التتويج المجرى"
4. الموسيقى الأوبرالية والصوتية :
 - "Die Lorelei" (أوبرا غير مكتملة)
 - العديد من الأغاني (الأغاني)

- الموهوب الرائد: تأثير ليزت كعازف بيانو لا مثيل له، حيث وضع معايير جديدة للأداء وتقنية البيانو.
- ملحن مبتكر: كان لمساهماته في تطوير القصيدة السمفونية وابتكاراته التوافقية تأثير دائم على ملحنين مثل فاغنر، وديبوسي، وبارتوك.
- رمز ثقافي: لم يكن ليزت عملاقًا موسيقيًا فحسب، بل كان أيضًا رمزًا ثقافيًا للعصر الرومانسي، حيث يجسد مُثل العاطفة الفنية والابتكار.

لا يزال فرانز ليزت واحدًا من الشخصيات البارزة في تاريخ الموسيقى الغربية، حيث يُحتفل به لموهبته الاستثنائية ومؤلفاته المبتكرة وتأثيره العميق على الموسيقى في عصره وما بعده.

Frédéric Chopin (1810-1849)

كان ملحنًا وعازف بيانو بولنديًا. يعتبر من أعظم ملحني العصر الرومانسي. وتتميز موسيقاه بجمالها وأناقتها وعمقها العاطفي.

الحياة المبكرة والتعليم:

ولد شوبان في سيليزوا وولا، بولندا، في الأول من مارس عام 1810. كان والده نيكولا مهاجرًا فرنسيًا قام بتدريس اللغة الفرنسية في مدرسة محلية. وكانت والدته جوستينا نبيلة بولندية. أظهر شوبان موهبة موسيقية في سن مبكرة، وبدأ بتلقي دروس العزف على البيانو عندما كان في السادسة من عمره.

في عام 1823، دخل شوبان المعهد الموسيقي في وارسو. درس البيانو مع جوزيف إيسنر والتأليف مع Wojciech Żywny. سرعان ما أصبح شوبان أحد أكثر الطلاب الواعدين في المعهد الموسيقي.

الحياة المهنية:

في عام 1829، تخرج شوبان من معهد وارسو الموسيقي. ثم شرع في جولة موسيقية في أوروبا. لقد حقق نجاحًا كبيرًا، وسرعان ما تم الاعتراف به كواحد من أعظم عازفي البيانو في العالم. استقر شوبان في باريس عام 1831. واصل تقديم الحفلات الموسيقية وتأليف الموسيقى. كما أصبح صديقًا مقربًا لملحنين رومانسيين آخرين، مثل فرانز ليزت وروبرت شومان. كانت صحة شوبان هشة دائمًا. كان يعاني من مرض السل، وكان مريضًا في كثير من الأحيان. على الرغم من مشاكله الصحية، استمر شوبان في تأليف الموسيقى حتى وفاته.

الموت والإرث:

توفي شوبان في باريس في 17 أكتوبر 1849 عن عمر يناهز 39 عامًا. ودُفن في مقبرة بير لاشيز. كان لموسيقى شوبان تأثير عميق على الموسيقى الغربية. يعتبر أحد أعظم الملحنين في العصر الرومانسي، ولا يزال الناس في جميع أنحاء العالم يودون موسيقاه ويستمتعون بها.

الحياة الشخصية:

كان شوبان شخصًا معقدًا وصعبًا في كثير من الأحيان. كان معروفًا بخجله وحالته الصحية الدقيقة. وكان أيضًا مدخنًا وشاربًا بكثرة.

كان لشوبان علاقة طويلة وعاطفية مع الروائي الفرنسي جورج ساند. التقيا في عام 1836، وعاشا معًا لمدة تسع سنوات. ومع ذلك، كانت علاقتهما عاصفة في كثير من الأحيان، وانفصلا في النهاية في عام 1847.

كان شوبان الابن والأخ المخلص. غالبًا ما كان يرسل الأموال إلى عائلته في بولندا. كما ساعد في دعم أخته الصغرى لودويكا التي كانت عازفة بيانو موهوبة.

وعلى الرغم من شهرته ونجاحه، إلا أن شوبان كان رجلاً متواضعًا. كثيرا ما قال إنه مجرد "موسيقي بين الموسيقيين".

يوهانس برامز (1833-1897)

كان يوهانس برامز (1833-1897) ملحنًا وعازف بيانو وقائد فرقة موسيقية ألمانيًا. يعتبر من أعظم ملحنى العصر الرومانسى. وتتميز موسيقاه بجمالها وعمقها وحرقيتها.

الحياة المبكرة والتعليم:

ولد برامز في هامبورغ، ألمانيا، في 7 مايو 1833. كان والده يوهان جاكوب برامز موسيقياً. وكانت والدته كريستيان خياطة. أظهر برامز موهبة موسيقية في سن مبكرة، وبدأ في تلقي دروس العزف على البيانو عندما كان في السابعة من عمره.

في عام 1848، التقى برامز بعازف الكمان المجري إدوارد ريميني. أدرك ريميني موهبة برامز، واصطحبه في جولة موسيقية في ألمانيا. حققت عروض برامز نجاحًا كبيرًا، وسرعان ما أصبح معروفًا كواحد من أكثر عازفي البيانو الشباب الواعدين في أوروبا.

في عام 1853، التقى برامز بالملحن روبرت شومان. أعجب شومان على الفور بموهبة برامز، وكتب مراجعة رائعة لموسيقاه في *Neue Zeitschrift für Musik*. ساعدت مراجعة شومان في إطلاق مسيرة برامز المهنية كملحن.

الحياة المهنية:

استقر برامز في فيينا عام 1862. وسرعان ما أصبح أحد الملحنين الراندين في المدينة. قام بتأليف مجموعة واسعة من الموسيقى، بما في ذلك السيمفونيات والكونشيرتو وموسيقى الحجره والأغاني. كان برامز أيضًا قائدًا موهوبًا. قاد أوركسترا فيينا الفيلهارمونية وأوركسترا برلين الفيلهارمونية. كان معروفًا بشخصيته واهتمامه بالتفاصيل.

الموت والإرث:

توفي برامز في فيينا في 3 أبريل 1897 عن عمر يناهز 63 عامًا. ودُفن في مقبرة زينترالفردهوف. كان لموسيقى برامز تأثير عميق على الموسيقى الغربية. يُعتبر واحدًا من أعظم الملحنين في العصر الرومانسى، ولا يزال الناس في جميع أنحاء العالم يؤدون موسيقاه ويستمتعون بها.

الحياة الشخصية:

كان برامز شخصًا معقدًا وصعبًا في كثير من الأحيان. وكان معروفًا بخجله وتحفظه. وكان أيضًا مدخنًا وشاربًا بكثرة. برامز لم يتزوج قط. كانت لديه علاقة طويلة ووثيقة مع الجواسيس النمساويين هيرمين، لكنهم لم يتزوجوا قط. كان برامز صديقًا مخلصًا ومعلمًا للعديد من الموسيقيين الشباب. كان دائمًا على استعداد لمساعدة الآخرين، وكان معروفًا بكرمه.

وعلى الرغم من شهرته ونجاحه، إلا أن برامز كان رجلاً متواضعًا. كثيرا ما قال إنه مجرد "موسيقي بين الموسيقيين".

Claude Debussy (1862-1918)

كان ملحنًا فرنسيًا. يعتبر من أهم ملحنى العصر الانطباعى. تتميز موسيقاه بجمالها ودقتها واستخدامها المثير للتناغم والألوان.

الحياة المبكرة والتعليم:

ولد ديبوسى فى سان جيرمان أونلى بفرنسا فى 22 أغسطس 1862. وكان والده مانويل أخيل بانغا صينيًا. وكانت والدته فيكتورين خياطة. أظهر ديبوسى موهبة موسيقية فى سن مبكرة، وبدأ فى تلقى دروس العزف على البيانو عندما كان فى السابعة من عمره. فى عام 1872، دخل ديبوسى المعهد الموسيقى فى باريس. درس العزف على البيانو مع أنطوان فرانسوا مارمونتيل والتأليف مع إرنست جيرو. كان ديبوسى طالبًا موهوبًا، لكنه كثيرًا ما كان يتصادم مع معلميه. تم طرده من المعهد الموسيقى فى عام 1880.

الحياة المهنية:

بعد مغادرة المعهد الموسيقى، بدأ ديبوسى فى تطوير أسلوبه الموسيقى الفريد. لقد تأثر بموسيقى ريتشارد فاغنر وغيره من الملحنين الرومانسيين. ومع ذلك، فقد جرب أيضًا تناغمات وألوانًا جديدة. فى عام 1889، قام ديبوسى بتأليف أول عمل رئيسى له، أوبرا "Pelléas et Mélisande" حققت الأوبرا نجاحًا نقديًا وتجاريًا. لقد ساعد فى ترسيخ ديبوسى كواحد من الملحنين الرائدن فى جيله. واصل ديبوسى تأليف الموسيقى طوال حياته. كتب مجموعة واسعة من الأعمال، بما فى ذلك السيمفونيات والكونشيرتو وموسيقى الحجرة والأغاني. كما كتب عدة مقالات مهمة عن الموسيقى.

الموت والإرث:

توفى ديبوسى فى باريس فى 25 مارس 1918 عن عمر يناهز 55 عامًا. وُدفن فى Cimetière de Passy. كان لموسيقى ديبوسى تأثير عميق على الموسيقى الغربية. ويعتبر أحد أهم الملحنين فى الفترة الانطباعية، ولا تزال موسيقاه تؤدى ويستمتع بها الناس فى جميع أنحاء العالم.

الحياة الشخصية:

كان ديبوسى شخصًا معقدًا وصعبًا فى كثير من الأحيان. وكان معروفًا بخجله وتحفظه. وكان أيضًا مدخنًا وشاربًا بكثرة. تزوج ديبوسى مرتين. انتهى زواجه الأول من روزالي تيكسييه بالطلاق. كان زواجه الثانى من إيما بارداك أكثر نجاحًا. كان لديهم ابنة واحدة، كلود إيما. كان ديبوسى صديقًا مخلصًا ومعلمًا للعديد من الموسيقيين الشباب. كان دائمًا على استعداد لمساعدة الآخرين، وكان معروفًا بكرمه.

Richard Wagner (1813-1883)

كان ملحنًا وقائدًا ومخرجًا مسرحيًا ألمانيًا. يعتبر من أهم مؤلفي العصر الرومانسي. وتتميز موسيقاه بجمالها ودراماها وحدتها العاطفية.

الحياة المبكرة والتعليم:

ولد فاغنر في لايبزيغ، ألمانيا، في 22 مايو 1813. كان والده كارل فريدريش فاغنر كاتبًا في الشرطة. كانت والدته جوانا روزين ممثلة. أظهر فاغنر موهبة موسيقية في سن مبكرة، وبدأ في تلقي دروس العزف على البيانو عندما كان في السابعة من عمره. في عام 1831، دخل فاغنر جامعة لايبزيغ لدراسة الموسيقى. ومع ذلك، سرعان ما ترك الدراسة وبدأ العمل كقائد وملحن.

حياة مهنية:

لم تكن أوبرا فاغنر المبكرة ناجحة. ومع ذلك، في عام 1845، قام بتأليف أول نجاح كبير له، أوبرا "Tannhäuser" حققت الأوبرا نجاحًا نقديًا وتجاريًا. لقد ساعد في ترسيخ فاغنر كواحد من الملحنين الراندين في جيله.

واصل فاغنر تأليف الأوبرا طوال حياته. ومن أشهر أوبراته "لوهينغ رين" (1850)، و"تريستان وإيزولد" (1865)، و"بارسيفال" (1882). كان فاغنر أيضًا قائدًا موهوبًا. أجرى العروض الأولى للعديد من أوبراته الخاصة. كما قاد أوركسترا فيينا الفيلهارمونية وأوركسترا برلين الفيلهارمونية.

الموت والإرث:

توفي فاغنر في البندقية، إيطاليا، في 13 فبراير 1883، عن عمر يناهز 69 عامًا. وُدفن في Cimitero

Monumentale di San Michele.

كان لموسيقى فاغنر تأثير عميق على الموسيقى الغربية. يعتبر أحد أهم الملحنين في الفترة الرومانسية، ولا يزال الناس في جميع أنحاء العالم يؤدون ويستمتعون بموسيقاه.

الحياة الشخصية:

كان فاغنر شخصًا معقدًا وصعبًا في كثير من الأحيان. وكان معروفًا بأنانيته وغطرسته. وكان أيضًا مدخنًا وشاربًا بكثرة.

تزوج فاغنر مرتين. وانتهى زواجه الأول من مينا بلانر بالطلاق. كان زواجه الثاني من كوزيما ليزت أكثر نجاحًا. كان لديهم ثلاثة أطفال.

كان فاغنر صديقًا مخلصًا ومعلمًا للعديد من الموسيقيين الشباب. كان دائمًا على استعداد لمساعدة الآخرين، وكان معروفًا بكرمه.

وعلى الرغم من شهرته ونجاحه، إلا أن فاغنر كان رجلًا متواضعًا. كثيرًا ما قال إنه مجرد "موسيقي بين الموسيقيين".

Igor Stravinsky (1882-1971)

كان ملحنًا وقائدًا وعازف بيانو روسيًا. يعتبر من أهم الملحنين في القرن العشرين. وتتميز موسيقاه بأصالتها وحيويتها الإيقاعية واستخدام التنافر.

الحياة المبكرة والتعليم:

ولد سترافينسكي في أورانيباوم، روسيا، في 17 يونيو 1882. كان والده، فيودور سترافينسكي، مغني أوبرا. كانت والدته آنا خولو دوفسكايا عازفة بيانو. أظهر سترافينسكي موهبة موسيقية في سن مبكرة، وبدأ في تلقي دروس العزف على البيانو عندما كان في التاسعة من عمره. في عام 1901، دخل سترافينسكي إلى معهد سانت بطرسبرغ الموسيقي. درس التأليف على يد نيكولاي ريمسكي كورسكوف. كان سترافينسكي طالبًا موهوبًا، وسرعان ما أصبح أحد تلاميذ ريمسكي كورسكوف المفضلين.

الحياة المهنية:

تأثرت أعمال سترافينسكي المبكرة بالموسيقى الشعبية الروسية. ومع ذلك، سرعان ما بدأ في تطوير أسلوبه الفريد. في عام 1910، قام بتأليف أول عمل كبير له، وهو الباليه "The Firebird" حقق الباليه نجاحًا نقديًا وتجاريًا. لقد ساعد في ترسيخ سترافينسكي كواحد من الملحنين الراندين في جيله. واصل سترافينسكي تأليف الموسيقى طوال حياته. كتب مجموعة واسعة من الأعمال، بما في ذلك الباليه والأوبرا والسيمفونيات والكونشيرتو وموسيقى الحجرة. كما كتب عدة مقالات مهمة عن الموسيقى.

الموت والإرث:

توفي سترافينسكي في مدينة نيويورك في 6 أبريل 1971 عن عمر يناهز 88 عامًا. ودُفن في مقبرة سان ميشيل في البندقية بإيطاليا. كان لموسيقى سترافينسكي تأثير عميق على الموسيقى الغربية. يعتبر أحد أهم الملحنين في القرن العشرين، وما زالت موسيقاه تؤدي ويستمتع بها الناس في جميع أنحاء العالم.

الحياة الشخصية:

كان سترافينسكي شخصًا معقدًا وصعبًا في كثير من الأحيان. وكان معروفًا بأنانيته وخطورته. وكان أيضًا مدخنًا وشاربًا بكثرة. تزوج سترافينسكي أربع مرات. انتهى زواجه الأول من يكاترينا نوسينكو بالطلاق. كان زواجه الثاني من فيرا دي بوسيت أكثر نجاحًا. كان لديهم أربعة أطفال. وانتهى زواجه الثالث من ماريا سوفتشينسكي بالطلاق. واستمر زواجه الرابع من فيرا سوديكينا حتى وفاته.

كان سترافينسكي صديقًا مخلصًا ومعلمًا للعديد من الموسيقيين الشباب. كان دائمًا على استعداد لمساعدة الآخرين، وكان معروفًا بكرمه. على الرغم من شهرته ونجاحه، كان سترافينسكي رجلاً متواضعًا. كثيرا ما قال إنه مجرد "موسيقي بين الموسيقيين".

Gustav Mahler (1860-1911)

كان ملحنًا وقائدًا نمساويًا. يعتبر من أهم مؤلفي الفترة الرومانسية المتأخرة. وتتميز موسيقاه بجمالها وعمقها العاطفي واستخدام فرق الأوركسترا الكبيرة.

الحياة المبكرة والتعليم:

ولد ماهلر في كاليستي، بوهيميا (جمهورية التشيك الآن)، في 7 يوليو 1860. كان والده، برنهارد ماهلر، صاحب فندق يهودي. كانت والدته ماري هيرمان كاثوليكية متدينة. أظهر ماهلر موهبة موسيقية في سن مبكرة، وبدأ في تلقي دروس العزف على البيانو عندما كان في الرابعة من عمره. في عام 1875، دخل ماهلر المعهد الموسيقي في فيينا. درس التأليف مع روبرت فوكس والقيادة مع يوهان فون هيربيك. كان ماهلر طالبًا موهوبًا، وسرعان ما أصبح أحد الملحنين الشباب الواعدين في فيينا.

الحياة المهنية:

تأثرت أعمال ماهلر المبكرة بموسيقى ريتشارد فاغنر. ومع ذلك، سرعان ما بدأ في تطوير أسلوبه الفريد. في عام 1889، قام بتأليف أول عمل كبير له، سيمفونية "تيتان". حققت السيمفونية نجاحًا نقديًا وتجاريًا. لقد ساعد في ترسيخ ماهلر كواحد من الملحنين الراندين في جيله. واصل ماهلر تأليف السمفونيات طوال حياته. كما كتب العديد من الأعمال الأخرى، بما في ذلك الأغاني وموسيقى الحجر والأوبرا. وكان أيضًا قائدًا موهوبًا. قاد أوركسترا فيينا الفيلهارمونية وأوركسترا نيويورك الفيلهارمونية.

الموت والإرث:

توفي ماهلر في فيينا في 18 مايو 1911 عن عمر يناهز الخمسين عامًا. وُدفن في مقبرة زينترالفريدهوف. كان لموسيقى ماهلر تأثير عميق على الموسيقى الغربية. يعتبر أحد أهم الملحنين في الفترة الرومانسية المتأخرة، ولا يزال الناس في جميع أنحاء العالم يؤدون ويستمتعون بموسيقاه.

الحياة الشخصية:

كان ماهلر شخصًا معقدًا وصعبًا في كثير من الأحيان. وكان معروفًا بأنانيته وغطرسته. وكان أيضًا مدخنًا وشاربًا بكثرة. تزوج ماهلر مرتين. وانتهى زواجه الأول من جوستين روز ماهلر بالطلاق. كان زواجه الثاني من ألما شندلر أكثر نجاحًا. كان لديهم ابنتان.

كان ماهر صديقاً مخلصاً ومعلمًا للعديد من الموسيقيين الشباب. كان دائماً على استعداد لمساعدة الآخرين، وكان معروفاً بكرمه. وعلى الرغم من شهرته ونجاحه، إلا أن ماهر كان رجلاً متواضعاً. كثيراً ما قال إنه مجرد "موسيقي بين الموسيقيين".

Sergei Rachmaninoff (1873-19 43)

كان ملحنًا وعازف بيانو وقائدًا روسيًا. يعتبر من أعظم ملحنى العصر الرومانسى. وتتميز موسيقاه بجمالها وعمقها العاطفى وتآلفها الفنى.

الحياة المبكرة والتعليم:

ولد رحمانينوف فى أونيج، روسيا، فى الأول من أبريل عام 1873. كان والده فاسيلى رحمانينوف ضابطًا فى الجيش. كانت والدته ليوبوف بوتاكوفًا عازفة بيانو. أظهر رحمانينوف موهبة موسيقية فى سن مبكرة، وبدأ فى تلقي دروس العزف على البيانو عندما كان فى الرابعة من عمره. فى عام 1882، دخل رحمانينوف معهد سانت بطرسبرغ الموسيقى. درس البيانو مع أنطون روبنشتاين والتأليف مع نيكولاى ريمسكى كورساكوف. كان رحمانينوف طالبًا موهوبًا، وسرعان ما أصبح أحد الملحنين الشباب الواعدين فى روسيا.

الحياة المهنية:

تأثرت أعمال رحمانينوف المبكرة بموسيقى تشايكوفسكى وغيره من الملحنين الروس. ومع ذلك، سرعان ما بدأ فى تطوير أسلوبه الفريد. فى عام 1897، قام بتأليف أول عمل رئيسى له، وهو كونشيرتو البيانو رقم 2. وقد حقق الكونشيرتو نجاحًا نقديًا وتجاريًا. لقد ساعد فى ترسيخ رحمانينوف كواحد من الملحنين الراندين فى جيله. واصل رحمانينوف تأليف الموسيقى طوال حياته. كتب مجموعة واسعة من الأعمال، بما فى ذلك السيمفونيات والكونشيرتو وموسيقى الحجرة والأغاني. وكان أيضًا عازف بيانو موهوبًا. قام بجولات مكثفة فى جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

الموت والإرث:

توفى رحمانينوف فى بيفرلى هيلز، كاليفورنيا، فى 28 مارس 1943، عن عمر يناهز 69 عامًا. ودُفن فى مقبرة كنسيكو فى فالهالا، نيويورك. كان لموسيقى رحمانينوف تأثير عميق على الموسيقى الغربية. يُعتبر واحدًا من أعظم الملحنين فى العصر الرومانسى، ولا يزال الناس فى جميع أنحاء العالم يؤدون موسيقاه ويستمتعون بها.

الحياة الشخصية:

كان رحمانينوف شخصًا معقدًا وصعبًا فى كثير من الأحيان. وكان معروفًا بخجله وتحفظه. وكان أيضًا مدخنًا وشاربًا بكثرة. تزوج رحمانينوف مرتين. انتهى زواجه الأول من ناتاليا ساتينا بالطلاق. كان زواجه الثانى من صوفيا ساتينا أكثر نجاحًا. كان لديهم ابنتان. كان رحمانينوف صديقًا مخلصًا ومعلمًا للعديد من الموسيقيين الشباب. كان دائمًا على استعداد لمساعدة الآخرين، وكان معروفًا بكرمه.

Béla Bartók (1881-1945)

كان ملحنًا وعازف بيانو وعالم موسيقى عرقية مجريًا. يعتبر من أهم الملحنين في القرن العشرين. وتتميز موسيقاه باستخدام الموسيقى الشعبية والإيقاعات المعقدة والتناغمات المبتكرة.

الحياة المبكرة والتعليم:

ولد بارتوك في Nagyszentmiklós ، المجر (الآن سانيكولاو ماري، رومانيا)، في 25 مارس 1881. كان والده، بيلا بارتوك الأب، مدرسًا. كانت والدته باولا فويت عازفة بيانو. أظهر بارتوك موهبة موسيقية في سن مبكرة، وبدأ في تلقي دروس العزف على البيانو عندما كان في الخامسة من عمره. في عام 1899، دخل بارتوك الأكاديمية الملكية للموسيقى في بودابست. درس البيانو مع إستفان طومان والتأليف مع هانز كوسلر. كان بارتوك طالبًا موهوبًا، وسرعان ما أصبح أحد الملحنين الشباب الواعدين في المجر.

الحياة المهنية:

تأثرت أعمال بارتوك المبكرة بموسيقى ريتشارد شتراوس وغيره من الملحنين الرومانسيين المتأخرين. ومع ذلك، سرعان ما بدأ في تطوير أسلوبه الفريد. في عام 1905، قام بتأليف أول عمل كبير له، أوبرا "قلعة بلوبيرد". حققت الأوبرا نجاحًا نقديًا وتجاريًا. لقد ساعد في ترسيخ بارتوك كواحد من الملحنين الراندين في جيله. واصل بارتوك تأليف الموسيقى طوال حياته. كتب مجموعة واسعة من الأعمال، بما في ذلك الأوبرا والباليه والسيمفونيات والكونشيرتو وموسيقى الحجرة والأغاني. كما قام بجمع ودراسة الموسيقى الشعبية من المجر ودول أخرى.

الموت والإرث:

توفي بارتوك في مدينة نيويورك في 26 سبتمبر 1945 عن عمر يناهز 64 عامًا. ودُفن في مقبرة فيرنكليف في هارتسديل، نيويورك. كان لموسيقى بارتوك تأثير عميق على الموسيقى الغربية. يعتبر أحد أهم الملحنين في القرن العشرين، وما زالت موسيقاه تؤدي ويستمتع بها الناس في جميع أنحاء العالم.

الحياة الشخصية:

كان بارتوك شخصًا معقدًا وصعبًا في كثير من الأحيان. وكان معروفًا بخجله وتحفظه. وكان أيضًا مدخنًا وشاربًا بكثرة. تزوج بارتوك مرتين. انتهى زواجه الأول من مارتا زيغلر بالطلاق. كان زواجه الثاني من Ditta Pásztor أكثر نجاحًا. كان لديهم ابن واحد.

كان بارتوك صديقًا مخلصًا ومعلمًا للعديد من الموسيقيين الشباب. كان دائمًا على استعداد لمساعدة الآخرين، وكان معروفًا بكرمه.

Dmitri Shostakovich (1906-1975)

كان ملحنًا وعازف بيانو روسيًا. يعتبر من أهم الملحنين في القرن العشرين. تتميز موسيقاه بالكثافة العاطفية والتناغمات المعقدة واستخدام الهجاء.

الحياة المبكرة والتعليم:

ولد شوستاكوفيتش في سان بطرسبرج، روسيا، في 25 سبتمبر 1906. كان والده دميتري بوليسلافوفيتش شوستاكوفيتش كيميائيًا. كانت والدته صوفيا فاسيلفنا كوكولينا عازفة بيانو. أظهر شوستاكوفيتش موهبة موسيقية في سن مبكرة، وبدأ في تلقي دروس العزف على البيانو عندما كان في التاسعة من عمره.

في عام 1919، دخل شوستاكوفيتش معهد بتروغراد الموسيقي. درس العزف على البيانو مع ليونيد نيكولايف والتأليف مع ماكسيميليان شتاينبرغ. كان شوستاكوفيتش طالبًا موهوبًا، وسرعان ما أصبح أحد الملحنين الشباب الواعدين في روسيا.

الحياة المهنية:

تأثرت أعمال شوستاكوفيتش المبكرة بموسيقى ألكسندر سكريابين وغيره من الملحنين الروس. ومع ذلك، سرعان ما بدأ في تطوير أسلوبه الفريد. في عام 1926، قام بتأليف أول عمل كبير له، وهو السيمفونية رقم 1. وقد حققت السيمفونية نجاحًا نقديًا وتجاريًا. لقد ساعد في ترسيخ شوستاكوفيتش كواحد من الملحنين الراندين في جيله.

واصل شوستاكوفيتش تأليف الموسيقى طوال حياته. كتب مجموعة واسعة من الأعمال، بما في ذلك السيمفونيات والكونشيرتو وموسيقى الحجرة والأوبرا. كما كتب العديد من المقطوعات السينمائية.

الموت والإرث:

توفي شوستاكوفيتش في موسكو في 9 أغسطس 1975 عن عمر يناهز 68 عامًا. ودُفن في مقبرة نوفوديفيتشي.

كان لموسيقى شوستاكوفيتش تأثير عميق على الموسيقى الغربية. يعتبر أحد أهم الملحنين في القرن العشرين، وما زالت موسيقاه تؤدي ويستمتع بها الناس في جميع أنحاء العالم.

الحياة الشخصية:

كان شوستاكوفيتش شخصًا معقدًا وصعبًا في كثير من الأحيان. وكان معروفًا بخجله وتحفظه. وكان أيضًا مدخنًا وشاربًا بكثرة. تزوج شوستاكوفيتش مرتين. انتهى زواجه الأول من نينا فارزار بالطلاق. كان زواجه الثاني من إيرينا سوبينسكايا أكثر نجاحًا. كان لديهم طفلان.

كان شوستاكوفيتش صديقًا مخلصًا ومعلمًا للعديد من الموسيقيين الشباب. كان دائمًا على استعداد لمساعدة الآخرين، وكان معروفًا بكرمه.

Leonard Bernstein (1918-1990)

كان ملحنًا وقائدًا وعازف بيانو ومعلم موسيقى أمريكيًا. ويعتبر أحد أهم الملحنين الأمريكيين في القرن العشرين. وتتميز موسيقاه بالطاقة والتفاؤل واستخدام موسيقى الجاز والتعبير الشعبية الأخرى.

الحياة المبكرة والتعليم:

ولد برنشتاين في لورانس، ماساتشوستس، في 25 أغسطس 1918. كان والده، صموئيل برنشتاين، مهاجرًا يهوديًا روسيًا كان يعمل حلاقًا. كانت والدته، جيني ريسنيك، مهاجرة يهودية أوكرانية عملت خياطة. أظهر برنشتاين موهبة موسيقية في سن مبكرة، وبدأ في تلقي دروس العزف على البيانو عندما كان في العاشرة من عمره.

في عام 1935، دخل برنشتاين جامعة هارفارد لدراسة الموسيقى. درس التأليف مع والتر بيستون وإجراء مع سيرج كوسيفيتسكي. كان برنشتاين طالبًا موهوبًا، وسرعان ما أصبح أحد الملحنين الشباب الواعدين في الولايات المتحدة.

الحياة المهنية:

تأثرت أعمال برنشتاين المبكرة بموسيقى آرون كوبلاند وغيره من الملحنين الأمريكيين. ومع ذلك، سرعان ما بدأ في تطوير أسلوبه الفريد. في عام 1944، قام بتأليف أول عمل كبير له، وهو باليه "فانسي فري". حقق الباليه نجاحًا نقديًا وتجاريًا. لقد ساعد في ترسيخ برنشتاين كواحد من الملحنين الراندين في جيله.

واصل برنشتاين تأليف الموسيقى طوال حياته. كتب مجموعة واسعة من الأعمال، بما في ذلك السيمفونيات والكونشيرتو وموسيقى الحجر والأوبرا. كما كتب العديد من مسرحيات برودواي الموسيقية، بما في ذلك "قصة الجانب الغربي" (1957) و"كانديد" (1956).

الموت والإرث:

توفي برنشتاين في مدينة نيويورك في 14 أكتوبر 1990 عن عمر يناهز 72 عامًا. ودُفن في مقبرة جرين وود في بروكلين. كان لموسيقى برنشتاين تأثير عميق على الموسيقى الأمريكية. يعتبر أحد أهم الملحنين الأمريكيين في القرن العشرين، وما زالت موسيقاه تؤدي ويستمتع بها الناس في جميع أنحاء العالم.

الحياة الشخصية:

كان برنشتاين شخصًا معقدًا وصعبًا في كثير من الأحيان. وكان معروفًا بأنانيته وغطرسته. وكان أيضًا مدخنًا وشاربًا بكثرة. تزوج برنشتاين مرتين. انتهى زواجه الأول من فيليسيا مونتييجري بالطلاق. كان زواجه الثاني من جيمي بيرنشتاين أكثر نجاحًا. كان لديهم ثلاثة أطفال. كان برنشتاين صديقًا مخلصًا ومعلمًا للعديد من الموسيقيين الشباب. كان دائمًا على استعداد لمساعدة الآخرين، وكان معروفًا بكرمه.

Aaron Copland (1900-1990)

كان ملحنًا أمريكيًا. ويعتبر أحد أهم الملحنين الأمريكيين في القرن العشرين. وتتميز موسيقاه بالوضوح والبساطة واستخدام التعابير الشعبية الأمريكية.

الحياة المبكرة والتعليم:

ولد كوبلاند في بروكلين، نيويورك، في 14 نوفمبر 1900. كان والده، هاريس موريس كوبلاند، مهاجرًا يهوديًا روسيًا كان يعمل تاجر ملابس. كانت والدته، سارة ميتن تال، مهاجرة يهودية روسية عملت خياطة. أظهر كوبلاند موهبة موسيقية في سن مبكرة، وبدأ في تلقي دروس العزف على البيانو عندما كان في الخامسة من عمره.

في عام 1917، دخل كوبلاند معهد الفنون الموسيقية (مدرسة جويليارد الآن) في مدينة نيويورك. درس التأليف مع روبن جولدمارك والبيانو مع فيكتور فيتجنشتاين. كان كوبلاند طالبًا موهوبًا، وسرعان ما أصبح أحد الملحنين الشباب الواعدين في الولايات المتحدة.

الحياة المهنية:

تأثرت أعمال كوبلاند المبكرة بموسيقى كلود ديبوسي وغيره من الملحنين الفرنسيين. ومع ذلك، سرعان ما بدأ في تطوير أسلوبه الفريد. في عام 1924، قام بتأليف أول عمل رئيسي له، وهو الباليه "ربيع الأبالاش". حقق الباليه نجاحًا نقديًا وتجاريًا. لقد ساعد في ترسيخ كوبلاند كواحد من الملحنين الراندين في جيله.

واصل كوبلاند تأليف الموسيقى طوال حياته. كتب مجموعة واسعة من الأعمال، بما في ذلك السيمفونيات والكونشيرتو وموسيقى الحجرة والأوبرا. كما كتب العديد من المقطوعات الموسيقية للأفلام، بما في ذلك موسيقى "The Red Pony" (1949) و "The Heiress" (1949).

الموت والإرث:

توفي كوبلاند في نورث تاريتاون، نيويورك، في 2 ديسمبر 1990، عن عمر يناهز 90 عامًا. ودُفن في مقبرة سليبي هولو في تاريتاون، نيويورك.

كان لموسيقى كوبلاند تأثير عميق على الموسيقى الأمريكية. يعتبر أحد أهم الملحنين الأمريكيين في القرن العشرين، وما زالت موسيقاه تؤدي ويستمتع بها الناس في جميع أنحاء العالم.

الحياة الشخصية:

كان كوبلاند شخصًا معقدًا وصعبًا في كثير من الأحيان. وكان معروفًا بخجله وتحفظه. وكان أيضًا مدخنًا وشاربًا بكثرة. كوبلاند لم يتزوج قط. كان لديه العديد من العلاقات الوثيقة مع الرجال، لكنه لم يعترف علنًا بمثلثته الجنسية.

George Gershwin (1898-1937)

كان ملحنًا وعازف بيانو أمريكيًا. ويعتبر أحد أهم الملحنين الأمريكيين في القرن العشرين. تتميز موسيقاه بالطاقة والتفاؤل واستخدام موسيقى الجاز والتعبير الشعبية الأخرى.

الحياة المبكرة والتعليم:

ولد غيرشوين في بروكلين، نيويورك، في 26 سبتمبر 1898. كان والده، موريس غيرشوفيتز، مهاجرًا يهوديًا روسيًا عمل صانع أحذية. كانت والدته، روز بروسكين، مهاجرة يهودية روسية عملت ربة منزل. أظهر غيرشوين موهبة موسيقية في سن مبكرة، وبدأ في تلقي دروس العزف على البيانو عندما كان في العاشرة من عمره. لم يتلق غيرشوين أي تدريب رسمي في التأليف. ومع ذلك، فقد درس موسيقى الملحنين الآخرين، وطور أسلوبه الفريد.

الحياة المهنية:

تأثرت أعمال غيرشوين المبكرة بموسيقى إيرفينغ برلين وغيره من الملحنين في Tin Pan Alley. ومع ذلك، سرعان ما بدأ في تطوير أسلوبه الفريد. في عام 1924، قام بتأليف أول عمل كبير له، "الرابسودي باللون الأزرق". حقق The Rhapsody in Blue نجاحًا نقديًا وتجاريًا. لقد ساعد في ترسيخ غيرشوين كواحد من الملحنين الراندين في جيله. واصل غيرشوين تأليف الموسيقى طوال حياته. كتب مجموعة واسعة من الأعمال، بما في ذلك السيمفونيات والكونشيرتو وموسيقى الحجرة والأوبرا. كما كتب العديد من المسرحيات الموسيقية في برودواي، بما في ذلك "Lady" ، (1924) "Be Good!" و"بورجي وبس". (1935) "

الموت والإرث:

توفي غيرشوين في هوليوود، كاليفورنيا، في 11 يوليو 1937، عن عمر يناهز 38 عامًا. وتوفي بسبب ورم في المخ. تم دفن غيرشوين في مقبرة ويستشستر هيلز في هاستينغز أون هدسون، نيويورك. كان لموسيقى غيرشوين تأثير عميق على الموسيقى الأمريكية. يعتبر أحد أهم الملحنين الأمريكيين في القرن العشرين، وما زالت موسيقاه تؤدي ويستمتع بها الناس في جميع أنحاء العالم.

الحياة الشخصية:

غيرشوين لم يتزوج قط. كان لديه العديد من العلاقات الوثيقة مع النساء، لكنه لم يجد سعادة دائمة. كان غيرشوين صديقًا مخلصًا ومعلمًا للعديد من الموسيقيين الشباب.

Igor Markevich (1912-1983)

كان ملحنًا وقائدًا وعازف بيانو فرنسي المولد. يعتبر أحد أهم قادة الفرق الموسيقية في القرن العشرين. وقد لوحظت تفسيراته لموسيقى إيغور سترافينسكي وغيره من الملحنين المعاصرين بشكل خاص بسبب وضوحها ودقتها.

الحياة المبكرة والتعليم:

ولد ماركيفيتش في كييف، أوكرانيا، في 27 يوليو 1912. كان والده، بوريس ماركيفيتش، دبلوماسيًا روسيًا. كانت والدته صوفيا إيفانوفنا عازفة بيانو. أظهر ماركيفيتش موهبة موسيقية في سن مبكرة، وبدأ في تلقي دروس العزف على البيانو عندما كان في الخامسة من عمره. في عام 1922، انتقلت عائلة ماركيفيتش إلى باريس. واصل دراسة البيانو، وبدأ أيضًا في دراسة التأليف مع نادية بولانجر. كان ماركيفيتش طالبًا موهوبًا، وسرعان ما أصبح واحدًا من أكثر الموسيقيين الشباب الواعدين في فرنسا.

الحياة المهنية:

ظهر ماركيفيتش لأول مرة في عام 1933. وسرعان ما أثبت نفسه كواحد من قادة الفرق الموسيقية الراندين في جيله. أجرى العروض الأولى في العالم للعديد من الأعمال المهمة، بما في ذلك "سيمفونية المزامير" لسترافينسكي (1930) و"تقدم الخليع" (1951). قام ماركيفيتش أيضًا بتأليف الموسيقى طوال حياته. وتشمل أعماله السيمفونيات، والكونشيرتو، وموسيقى الحجرة، والأوبرا. كما كتب عدة كتب عن الموسيقى.

الموت والإرث:

توفي ماركيفيتش في مونت كارلو، موناكو، في 7 مارس 1983، عن عمر يناهز 70 عامًا. ودُفن في Cimetière du Père Lachaise في باريس. إن إرث ماركيفيتش كقائد وملحن آمن. ويعتبر أحد أهم قادة الفرق الموسيقية في القرن العشرين، ولا يزال الناس في جميع أنحاء العالم يؤدون ويستمتعون بموسيقاه.

الحياة الشخصية:

تزوج ماركيفيتش مرتين. انتهى زواجه الأول من جان ماري داري بالطلاق. واستمر زواجه الثاني من كيوكو أساي حتى وفاته. كان لديهم طفلان. كان ماركيفيتش صديقًا مخلصًا ومعلمًا للعديد من الموسيقيين الشباب. كان دائمًا على استعداد لمساعدة الآخرين، وكان معروفًا بكرمه.

فرانز شوبرت (1797-1828)

ولد في فيينا بالنمسا لعائلة فقيرة و درس الموسيقى في Stadtkonvikt ، وهي مدرسة داخلية لأبناء الكورال ترك المدرسة في سن السادسة عشرة وعمل مدرساً وعازف أرغن في الكنيسة ألفها بكثرة طوال حياته القصيرة، رغم معاناته من الفقر واعتلال الصحة توفي عن عمر يناهز 31 عاماً متأثراً بمضاعفات مرض الزهري

السياق التاريخي:

تزامنت حياة شوبرت ومسيرته المهنية مع العصر الرومانسي في الموسيقى، الذي أكد على التعبير العاطفي والفردية واستكشاف الطبيعة. تأثر بأعمال بيتهوفن وموزارت ومؤلفي الأوبرا الإيطالية لم تكن موسيقاه معروفة على نطاق واسع خلال حياته، لكنها اكتسبت شعبية بعد وفاته

النمط الموسيقي:

تتميز موسيقى شوبرت بألحانها الغنائية وتناغماتها الغنية واستخدامها التعبيري للديناميكيات قام بتأليف مجموعة واسعة من الأنواع، بما في ذلك السيمفونيات وموسيقى الحجرة والأغاني الفنية والأوبرا

أشغال كبرى:

السيمفونيات: السيمفونية رقم 8 (غير مكتملة)، السيمفونية رقم 9 (العظيمة)
موسيقى الحجرة: الرباعية الوترية رقم 14 (الموت والعذراء)، ثلاثي البيانو رقم 2 (تراوت)
ليدر "Gretchen am Spinnrade" ، "Der Erlkönig" ، "Die schöne Müllerin"
الأوبرا: "روزاموند"، "فيرابراس"

الإرث:

يعتبر شوبرت من أعظم ملحنى العصر الرومانسي و يستمر أداء موسيقاه والاستمتاع بها من قبل الجماهير في جميع أنحاء العالم و يمكن سماع تأثيره في أعمال الملحنين اللاحقين، مثل شومان، وبرامز، وماهلر.

100 Musical Classical Terms with Definitions

1. أداجيو: إيقاع بطيء وفخم
2. أليجرو: إيقاع سريع وحيوي
3. أندانتي: إيقاع معتدل
4. الأغنية: مقطوعة صوتية منفردة بمرافقة الآلات
5. صوت تنابعي: وتر يتم عزفه مع توزيع النغمات
6. الإيقاع: عبارة موسيقية تنتهي بمقطع أو مقطوعة
7. كانون: قطعة يقلد فيها صوت صوتاً آخر على فترات محددة
8. موسيقى الحجر: موسيقى مكتوبة لمجموعة صغيرة من الآلات
9. الكورال: ترنيمة أو نشيد تغنيه الجوقة
10. اللونية: استخدام الملاحظات خارج المفتاح
11. كونشيرتو: مقطوعة لآلة منفردة وأوركسترا
12. كونترابونتال: موسيقى ذات خطوط لحنية متعددة مستقلة
13. التصعيد: زيادة تدريجية في الحجم
14. التناقص: انخفاض تدريجي في الحجم
15. التنافر: مزيج من النغمات التي تخلق التوتر
16. المهيمنة: النغمة الخامسة من السلم
17. 17. الديناميكية: التباين في حجم الموسيقى وشدتها
18. التوافقي: النوتات الموسيقية التي لها نفس الصوت ولكنها مكتوبة بشكل مختلف
19. العرض: القسم الأول من شكل السوناتا
20. فرماتا: وقفة في الموسيقى
21. الشroud: قطعة طباقية مبنية على موضوع واحد
22. التوافقي: يتعلق بالأوتار وتطورها
23. الانسجام: مزيج النغمات التي تخلق شعوراً بالتناغم أو التنافر
24. المتجانسة: موسيقى ذات لحن واحد مصحوبة بأوتار
25. الفاصلة: المسافة بين نغمتين
26. الانقلاب: عكس الوتر أو الفاصل الزمني
27. المفتاح: المركز النغمي للمقطوعة الموسيقية
28. ليجاتو: اللعب السلس والمتصل
29. Libretto: نص الأوبرا أو الخطابة
30. الرائد: سلم أو وتر ذو صوت مشرق ومبهج
31. لحن: نسبة إلى اللحن
32. اللحن: سلسلة من النغمات التي تشكل لحناً معروفاً
33. الصغرى: سلم أو وتر ذو صوت قاتم وكنيب
34. التحوير: تغيير المفتاح
35. الفكرة: فكرة موسيقية قصيرة متكررة
36. الحركة: قسم من عمل أكبر
37. الأوبرا: عمل درامي مع الموسيقى

38. أوراتوريو: عمل كورالي واسع النطاق ذو موضوع ديني أو تاريخي
39. التوزيع الموسيقي: ترتيب الموسيقى لأوركسترا
40. المقدمة: قطعة تمهيدية لأوبرا أو غيرها من الأعمال واسعة النطاق
41. نقطة الدواسة: نغمة مستمرة في الجهير
42. جملة: وحدة موسيقية قصيرة
43. البيانو: بهدوء
44. بيتزيكاتو: ننف أوتار الآلة الوترية
45. بوكو أ بوكو: تدريجيا
46. مجسمة: موسيقى ذات خطوط لحنية متعددة مستقلة
47. المقدمة: مقدمة قصيرة
48. الإلقاء: أسلوب صوتي يقلد الكلام
49. التسجيل: نطاق النغمات التي يمكن أن تنتجها آلة أو صوت
50. القرار: إطلاق التوتر الناشئ عن التنافر
51. الإيقاع: نمط الدقات واللهجات في الموسيقى
52. روندو: قطعة ذات موضوع متكرر
53. السلم: سلسلة من النوتات مرتبة ترتيباً تصاعدياً أو تنازلياً
54. شيرزو: حركة مفعمة بالحيوية والمرح
55. القسم: جزء من عمل أكبر
56. سيمبيريفي: ملاحظة كاملة
57. التسلسل: سلسلة من العبارات المتكررة
58. سفورزاندو: لهجة مفاجئة
59. افتراء: خط منحنى يربط النوتات الموسيقية بسلاسة
60. السوناتا: مقطوعة لآلة منفردة أو فرقة صغيرة
61. السوناتا: شكل موسيقي من ثلاثة أقسام: العرض، والتطوير، والتلخيص
62. متقطع: اللعب القصير المنفصل
63. فرعي: النوتة الرابعة من السلم
64. سمفونية: عمل أوركسترا واسع النطاق
65. تيمبو: سرعة الموسيقى
66. الملمس: الصوت العام للموسيقى، بما في ذلك عدد الآلات المستخدمة وأنواعها
67. الموضوع: فكرة موسيقية متكررة
68. الجرس: نوعية الصوت الناتج عن آلة أو صوت
69. منشط: النغمة الأولى من المقياس
70. التبديل: تغيير مفتاح القطعة الموسيقية
71. الثالوث: وترّ من ثلاث نغمات
72. اهتزاز: التكرار السريع للملاحظة
73. دور: حلقة لحنية
74. انسجام: نغمتان أو أكثر تُعزف على نفس الملعب
75. الاختلاف: قطعة مبنية على موضوع موجود
76. الاهتزاز: اختلاف طفيف في درجة الصوت يضيف الدفء إلى الصوت

- .77 القيادة الصوتية: حركة الأصوات الفردية في نسيج متعدد الألحان
- .78 نوتة كاملة: نغمة تدوم أربع دقات
- .79 إكسيليفون: آلة إيقاعية ذات قضبان خشبية تُضرب بالمطارق
- .80 زارزويلا: نوع مسرحي موسيقي إسباني
- .81 مرافقة: موسيقى مساندة لحن
- .82 اللفظ: طريقة عزف النوتات
- .83 كاندزا: مقطع منفرد لعازف منفرد في كونشيرتو
- .84 كودا: القسم الختامي
- .85 الطباق: الجمع بين خطين لحنين مستقلين أو أكثر
- .86 التطوير: القسم الثاني من شكل السوناتا
- .87 العرض: القسم الأول من شكل السوناتا
- .88 الخاتمة: الحركة الأخيرة للقطعة
- .89 الانسجام: مزيج النغمات التي تخلق شعوراً بالتناغم أو التنافر
- .90 الآلات: اختيار الآلات المستخدمة في القطعة
- .91 الفاصل: المسافة بين نغمتين
- .92 المفتاح: المركز اللوني للقطعة
- .93 اللحن: سلسلة من النغمات التي تشكل لحناً معروفاً
- .94 متر: نمط الدقات واللهجات في الموسيقى
- .95 التحوير: تغيير المفتاح
- .96 الفكرة: فكرة موسيقية قصيرة متكررة
- .97 الحركة: قسم من عمل أكبر
- .98 الزخرفة: إضافة زينة على اللحن
- .99 جملة: وحدة موسيقية قصيرة
- .100 الإيقاع: نمط الدقات واللهجات في الموسيقى

قائمة 98 أوبرا عالمية

1. عايدة (فيردي)
2. حلاق إشبيلية (روسيني)
3. كارمن (بيزيه)
4. كافاليريا روستيكانا (ماسكاني)
5. كوزي فان توت (موزارت)
6. دون كارلو (فيردي)
7. دون جيوفاني (موزارت)
8. إلكترا (شترأوس)
9. فيديليو (بيتهوفن)
10. لهولندي الطائر (فاغنر)
11. لا بوهيم (بوتشيني)
12. لا سينرينتولا (روسيني)
13. لا ترافياتا (فيردي)
14. وهنجرين (فاغنر)
15. لوسيا دي لاميرمور (دونيزيتي)
16. ماداما باترفلاي (بوتشيني)
17. مانون (ماسينيت)
18. نورما (بيليني)
19. أوتيلو (فيردي)
20. باجلياتشي (ليونكافالو)
21. بارسيغال (فاغنر)
22. بيلياس وميليساند (ديبوس)
23. بورجي وبس (غيرشوين)
24. ريجوليتو (فيردي)
25. سالومي (شترأوس)
26. سامسون ودليلة (سان ساين)
27. زواج فيجارو (موزارت)
28. توسكا (بوتشيني)
29. تريستان وإيزولد (فاغنر)
30. توراندوت (بوتشيني)
31. فالكيري (فاغنر)
32. ووزيك (بيرج)
33. السينا (هاندل)
34. أريادن عوف ناكسوس (شترأوس)
35. أرميدا (روسيني)
36. أتيللا (فيردي)

37. بوريس جودونوف (موسورجسكي)
38. كانديد (برنشتاين)
39. كابريشيو (شتراس)
40. الثعلبية الماكرة الصغيرة (ياناتشيك)
41. ديدو وأينيس (بورسيل)
42. بوجين أونجين (تشايكوفسكي)
43. فالستاف (فيردي)
44. فاوست (جونود)
45. جياني شينشي (بوتشيني)
46. جوليو سيزار (هاندل)
47. إيدومينو (موزارت)
48. إيفجينى إن توريد (غلوك)
49. جينوفا (ياناتشيك)
50. كاتيا كاباتوفا (ياناتشيك)
51. الناي السحري (موزارت)
52. مانون ليسكاوت (بوتشيني)
53. مازيا ستواردا (دونيزيتي)
54. ماتيس دير مالر (هينديميث)
55. نابوكو (فيردي)
56. نورما (بيليني)
57. أوبيرون (ويبر)
58. أورفيو إد يورديس (غلوك)
59. أورفيو ويورديس (مونتفيردي)
60. أوتيلو (فيردي)
61. بيتر غرايمز (بريتن)
62. الأمير إيجور (بورودين)
63. تقدم الخليج (سترافينسكي)
64. روسالكا (دفوراك)
65. سالومي (شتراس)
66. سامسون ودليلة (سان ساين)
67. شاول (هاندل)
68. سيميل (هاندل)
69. سميراميد (روسيني)
70. سيغريد (فاغنر)
71. سيمون بوكانيجرا (فيردي)
72. تانهاوزر (فاغنر)
73. تايز (ماسينيت)
74. أحصنة طروادة (بيرليوز)

قائمة 98 أوبرا عالمية

75. توراندوت (بوتشيني)
76. الفالكيري (فاغنر)
77. فيرتر (ماسينت)
78. ووزيك (بيرج)
79. زركسيس (هاندل)
80. السيسستي (غلوك)
81. أرميد (لولي)
82. أريودانتي (هاندل)
83. اسكانيو (سان ساين)
84. بياتريس وينديكت (بيرليوز)
85. بنفينوتو تشيليني (بيرليوز)
86. بيلى بود (بريتن)
87. قلعة بلويبرد (بارتوك)
88. كابريشيو (شتراس)
89. الكرمليون (بولينك)
90. كاستور وبولوكس (رامو)
91. تنويج بوبيا (مونتفيردي)
92. دردانوس (رامو)
93. الموت في البندقية (بريتن)
94. حوارات الكرمليين (بولينك)
95. دون كارلو (فيردي)
96. دون جيوفاني (موزارت)
97. الكترا (شتراس)
98. يوريانتي (ويبر)

مؤلفات لكل موسيقي

• يوهان سيباستيان باخ

- حفلات براندنبورغ
- أجنحة التشيلو
- اختلافات غولدرغ
- القداس في ب الصغرى
- كلافير ذو مزاج جيد

• لودفيج فان بيتهوفن

- فيدليو
- ميسا سولمنيس
- سوناتات البيانو
- سلسلة الرباعيات
- السمفونيات

• يوهانس برامز

- افتتاحية المهرجان الأكاديمي
- خماسية الكلارينيت
- قداس عين الألمانية
- رقصات المجرية
- كونشيرتو البيانو رقم 2

• فريدريك شوبان

- القصائد
- الدراسات
- مازوركاس
- ليلية
- البولونيز

• كلود ديبوسي

- كلير دي لون
- لا مير
- بيلياس وميليساندا

مؤلفات لكل موسيقي
مقدمات
سلسلة الرباعية

• أنتونين دفورجك

كونشيرتو التشيلو
الفكاهة
سمفونية العالم الجديد
الرقصات السلافية
الرباعية الوترية رقم 12

• إدوارد الجار

كونشيرتو التشيلو
الاختلافات لغز
مسيرات الأبهة والظروف
حلم جيرونتيوس
كونشيرتو الكمان

• جورج فريدريك هاندل

المسيح
موسيقى للألعاب النارية الملكية
رينالدو
موسيقى الماء
صادوق الكاهن

• جوزيف هايدن

خلق
سوناتات البيانو
سلسلة الرباعيات
السمفونيات
الفصول

• غوستاف ماهلر

داس ليد فون دير إردى
رياض الأطفال

مؤلفات لكل موسيقي
سمفونية القيامة
السيمفونية رقم 5
السيمفونية رقم 8

• فولفغانغ أماديوس موزارت

كونشيرتو الكلارينيت
دون جيوفاني
موسيقى ليلية صغيرة
كونشيرتو الهورن رقم 4
زواج فيجارو

• متواضع موسورجسكي

بوريس جودونوف
صور في المعرض
معرض سوروتشينتسي
الزواج
التمريض

• سيرجي رحمانينوف

كونشيرتو البيانو رقم 2
كونشيرتو البيانو رقم 3
الرابسودي على موضوع باغاتيني
رقصات سمفونية
غناء

• ايجور سترافينسكي

فايربيرد
البقدونس
طقوس الربيع
سمفونية المزامير
تقدم الخليج

• ريتشارد شتراوس

أيضا sprach زرادشت
أريادن عوف ناكسوس
دير روزنكافالير
اليكترا
سالومي

• بيوتر إيتش تشايكوفسكي

يوجين أونجين
جناح كسارة البندق
روميو وجوليت
بحيرة البجع
السيمفونية رقم 6

• جوزيبي فيردي

عايدة
دون كارلو
فالسثاف
لا ترافياتا
عطيل

• ريتشارد فاغنر

دير فليجنند هولندر
لوهنجرين
بارسيفال
تانهوسر
تريستان وإيزولد

الملحنين البارزين الآخرين

بيلا بارتوك
هيكتور بيرليوز
يوهانس برامز
أنطون بروكنر
أرون كوبلاند

مؤلفات لكل موسيقي
كلود دييوسي
إدوارد جريج
جوستاف هولست
جان سيبيليوس
إيجور سترافينسكي
رالف فوجان ويليامز

أوبرا فاغنر

الهولندي الطائر

تأليف: 1843-1841
العرض الأول: 1843، دريسدن
النوع: أوبرا رومانسية
النص: ريتشارد فاغنر، مقتبس من أسطورة الهولندي الطائر

تانهاوزر

تأليف: 1845-1842
العرض الأول: 1845، دريسدن
النوع: أوبرا رومانسية
النص المكتوب: ريتشارد فاغنر، مقتبس من أسطورة تانهاوزر

لوهنجرين

تأليف: 1848-1845
العرض الأول: 1850، فايمار
النوع: أوبرا رومانسية
النص المكتوب: ريتشارد فاغنر، مقتبس من أسطورة لوهنجرين

داس راينجولد (ذا راينجولد)

تأليف: 1853-1854
العرض الأول: 1869، ميونيخ
النوع: دراما موسيقية

مؤلفات لكل موسيقي
النص: ريتشارد فاغنر

الفارسات المقاتلات (فاليري)

تأليف: 1854-1856
العرض الأول: 1870، ميونيخ
النوع: دراما موسيقية
النص: ريتشارد فاغنر

سيغفريد

تأليف: 1856-1871
العرض الأول: 1876، بايروت
النوع: دراما موسيقية
النص: ريتشارد فاغنر

شفق الآلهة

تأليف: 1869-1874
العرض الأول: 1876، بايروت
النوع: دراما موسيقية
النص: ريتشارد فاغنر

بارسيفال

تأليف: 1877 – 1882
العرض الأول: 1882، بايروت
النوع: دراما موسيقية مقدسة
النص: ريتشارد فاغنر، مقتبس من أسطورة بارسيفال

خصائص أوبرا فاغنر

المدة: عادة ما تكون أوبرا فاغنر طويلة جداً، ويستمر بعضها لأكثر من أربع ساعات.
التعقيد: أوبرا فاغنر معقدة للغاية، سواء من الناحية الموسيقية أو الدرامية.

استخدام الأفكار المهيمنة: يستخدم فاغنر الأفكار المهيمنة، أو الموضوعات الموسيقية المتكررة، لتمثيل الشخصيات والأشياء والأفكار. التنسيق: تشتهر أوبرا فاغنر بتنسيقها الغني والقوي. Gesamtkunstwerk آمن فاغنر بـ Gesamtkunstwerk ، أو "العمل الفني الإجمالي"، حيث يتم دمج جميع عناصر الأوبرا (الموسيقى والدراما والشعر والفنون البصرية) لخلق تجربة موحدة.

تأثير أوبرا فاغنر

كان لأوبرا فاغنر تأثير عميق على تطور الأوبرا والموسيقى الكلاسيكية. تم اعتماد استخدامه للأفكار المهيمنة والتنسيق المعقد و Gesamtkunstwerk من قبل العديد من الملحنين اللاحقين. وتشتهر أوبرات فاغنر أيضًا بقوتها الدرامية وحدتها العاطفية، والتي أسرت الجماهير لأجيال.

أهم الاوبرا العالمية

أوبرا الفالكيري لفاغنر. 🇩🇪

اوبرا الناي السحري لموزارت. 🇩🇪

اوبرا حلاق اشبيلية لروسيني. 🇩🇪

أوبرا دون جوان لموزارت. 🇩🇪

اوبرا عايدة لفيردي. 🇩🇪

اوبرا الهولندي الطائر لفاغنر. 🇩🇪

اوبرا كارمن لبيزية. 🇩🇪

أوبرا الفالكيري لفاغنر

القصة

Die Walküre هي الأوبرا الثانية في رباعية Der Ring des Nibelungen لريتشارد فاغنر. يحكي الفيلم قصة توأمان سيغموند وسيغليند، اللذين انفصلا في مرحلة الطفولة وتربيهما أبوان مختلفان. سيغموند هو البطل الذي تم نفيه من وطنه، في حين أن سيغليند هي امرأة شابة على وشك أن تجبر على الزواج من رجل قاسي يدعى هوندينغ. عندما يبحث سيغموند عن مأوى من عاصفة في منزل هوندينغ، يقع هو وسيجليند في الحب. وسرعان ما يكتشفان أنهما توأمان، ويتعهدان بالهروب معاً. ومع ذلك، يعود Hunding إلى المنزل ويتحدى Siegmund في مبارزة. قُتل سيغموند، ولكن ليس قبل أن تزوره فالكيري برونهيلد، التي تخبره أنه ابن ووتان، ملك الآلهة.

Brünnhilde ممزقة بين واجبها في طاعة والدها وتعاطفها مع Siegmund و Sieglinde. اختارت في النهاية عصيان Wotan وساعدت Sieglinde على الهروب بسيف Siegmund Nothung.

الأقسام

ينقسم Die Walküre إلى ثلاثة أعمال:

الفصل الأول : سيغموند يبحث عن مأوى من عاصفة في منزل هوندينغ. يقع هو وسيجليند في الحب ويكتشفان أنهما توأمان.

الفصل الثاني: يعود هوندينغ إلى منزله ويتحدى سيجموند في مبارزة. قُتل سيغموند، ولكن ليس قبل أن تزوره فالكيري برونهيلد.

الفصل الثالث : برونهيلد ممزقة بين واجبها في طاعة والدها وتعاطفها مع سيغموند وسيجليند. اختارت في النهاية عصيان Wotan وساعدت Sieglinde على الهروب بسيف Siegmund Nothung.

بعض الأقسام الأكثر شهرة في Die Walküre تشمل:

The Ride of the Valkyries: هذه هي الموسيقى الافتتاحية للفصل الثالث، وهي من أشهر المقطوعات الموسيقية في الأوبرا كلها.

أغنية حب سيغموند: هذه أغنية حب جميلة وعاطفية يغنيها سيغموند لسيغليند في الفصل الأول.

وداع ووتان: هذه أغنية قوية ومؤثرة يغنيها ووتان لبرونهالد في الفصل الثالث.

Die Walküre هي أوبرا معقدة وقوية تستكشف موضوعات الحب والولاء والخيانة. إنها تحفة فنية من ذخيرة الأوبرا وواحدة من أكثر أعمال فاغنر ديمومة.

اوبرا الناي السحري لموزارت

أوبرا فولفغانغ أماديوس موزارت (The Magic Flute (Die Zauberflöte)، بما في ذلك خلفيتها، وحبكتها، وشخصياتها، وأبرزها الموسيقية، وأهميتها:

الخلفية

الملحن: فولفجانغ أماديوس موزارت

كاتب النص: إيمانويل شيكاتيدير

العرض الأول: 30 سبتمبر 1791، في مسرح فريهاوس أوف دير فيدن في فيينا
النوع: Singspiel (شكل من أشكال الأوبرا الألمانية مع الحوار المنطوق)

ملخص القصة

تدور أحداث The Magic Flute في عالم خيالي مليء بالمخلوقات السحرية والكاننات الأسطورية. القصة عبارة عن رحلة مجازية تستكشف موضوعات التنوير والحكمة وانتصار الخير على الشر.

الفصل الاول

- إنقاذ تامينو:

- الأمير تامينو يلاحقه ثعبان ويغمر عليه من الإرهاق. ثلاث سيدات، خادمت ملكة الليل، يقتلن الثعبان وينقذن تامينو.

- لقاء باباجينو وتامينو:

- باباجينو، صائد الطيور، يدخل ويدعي كذبًا أنه قتل الثعبان. تعاقبه السيدات الثلاث بوضع قفل على فمه. ثم يعرضون على تامينو صورة لبامينا، ابنة ملكة الليل، فيقع في حب صورتها.

- أغنية ملكة الليل:

- تظهر ملكة الليل وتخبر تامينو أن بامينا قد تم القبض عليها من قبل الساحر الشرير ساراسترو. تطلب من تامينو إنقاذ ابنتها، ووعدت بامينا بالزواج إذا نجح.

- الأدوات السحرية:

- السيدات الثلاث يمنحن تامينو مزامرًا سحريًا لحمايته، ويتلقى باباجينو أجراسًا سحرية. تم تعيين ثلاثة أرواح أطفال (الأولاد الثلاثة) لإرشادهم في رحلتهم.

- **مونوستاتوس وبامينا:**

- في قصر ساراسترو، يحاول الخادم مونوستاتوس إغواء بامينا. يجد باباجينو بامينا ويخبرها أن تامينو قادم لإنقاذها.

الفصل الثاني

- **المحاكمات:**

- يجب أن يخضع تامينو وباباجينو للمحاكمات للانضمام إلى أخوية ساراسترو. يسعى ساراسترو، الذي تم الكشف عن كونه خيراً وحكيماً، إلى تنوير تامينو وبامينا.

- **ملكة غضب الليل:**

- تظهر ملكة الليل لبامينا وتعطيها خنجرًا وتطالبها بقتل ساراسترو. في أغنيها الشهيرة " Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen " تعرب عن غضبها ورغبتها في الانتقام.

- **المحاكمات مستمرة:**

- تامينو وبامينا يواجهان تجارب الصمت والانفصال. يظل تامينو صامداً، ويفكر بامينا، الذي حزن قلبه بسبب صمت تامينو (كجزء من المحاكمة)، في الانتحار، لكن الثلاثة أولاد أوقفوه.

- **إغاثة باباجينو الهزلية:**

- باباجينو، يبحث عن زوجة، يلتقي باباجينا، امرأة متكررة في زي امرأة عجوز. بعد اجتياز محاكمته، تم الكشف عنها كامرأة شابة وجميلة.

- **انتصار النور:**

- يواجه تامينو وبامينا معًا التجارب النهائية للنار والماء، محميين بالفلوت السحري. يخرجون منتصرين.

- **هزيمة الملكة:**

- تحاول ملكة الليل، مونوستاتوس وأتباعهم مهاجمة معبد ساراسترو لكنهم هُزموا. تسود قوى النور والحكمة.

الشخصيات

- تامينو: الأمير بطل القصة.

- بامينا: ابنة ملكة الليل، محبوبة تامينو.

- ملكة الليل: والدة بامينا، الخصم.

أهم الأوبرا العالمية

- ساراسترو: كاهن الشمس الأعلى، يمثل الحكمة والتنوير.
- باباجينو: صائد الطيور، يوفر راحة كوميدية.
- باباجينا: اهتمام حب باباجينو.
- مونوستاتوس: خادم مغاربي لساراسترو، خسيس.
- السيدات الثلاث: خادمت ملكة الليل.
- ثلاثة أولاد (ثلاثة أرواح): أدلة تامينو وباباجينو.

مقتطفات موسيقية

- المقدمة: قطعة حيوية ومعقدة تحدد نغمة الأوبرا.
- "Dies Bildnis ist bezaubernd schön": أغنية تامينو تعبر عن حبه لبامينا عند رؤية صورتها.
- "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen": النغمة الثانية لملكة الليل، المشهورة بنطاقها الصوتي المتطلب.
- "Ein Mädchen oder Weibchen": أغنية باباجينو التي تشتاق للزوجة.
- "Pa-Pa-Pa-Papageno": دويتو بين باباجينو وباباجينا يحتفلان بالاتحاد بينهما.
- "يا إيزيس وأوزوريس": أغنية ساراسترو تستدعي الآلهة من أجل الحكمة والحماية.

دلالة

يتم الاحتفال بـ الفلوت السحري بسبب مزيج الغني من العناصر الجادة والكوميدية، واستخدامه للرموز، واستكشافه لمثل التنوير. ويظل هذا العمل واحدًا من أكثر الأوبرا أداءً في جميع أنحاء العالم، ويحظى بالتقدير لموسيقاه الساحرة وموضوعاته الخالدة.

أوبرا حلاق إشبيلية لروسيني

حلاق إشبيلية (Il Barbiere di Siviglia) هي (أوبرا كوميدية) من تأليف جيواتشينو روسيني. لا تزال واحدة من أكثر الأوبرا شعبية وأكثرها أداءً على مستوى العالم. وإليك نظرة شاملة على هذه التحفة الفنية:

الخلفية

- الملحن: جيواتشينو روسيني
- كاتب النص: سيزار ستيربيني
- مصدر المادة: مستوحى من مسرحية بيير بومارشيه "Le Barbier de Séville"، وهي جزء من ثلاثية تتضمن أيضاً "زواج فيجارو" و"الأم المذنبه".
- العرض الأول: 20 فبراير 1816، في مسرح الأرجنتين في روما

ملخص المؤامرة

الإعداد: تدور أحداث الأوبرا في إشبيلية بإسبانيا في القرن الثامن عشر.

الفصل الأول

- مقدمة: الكونت ألمافيفا، متكرراً في زي طالبة فقيرة تدعى ليندورو، يغني روزينا، جناح الدكتور بارتولو، على أمل الفوز بحبها.
- مدخل فيجارو: يدخل فيجارو، حلاق إشبيلية ومحترف جميع المهن، وهو يغني أغنيته الشهيرة "Largo al Factotum" ويوافق على مساعدة ألمافيفا في الفوز على روزينا.
- المؤامرة: يضع فيجارو خطة لدخول ألمافيفا إلى منزل بارتولو متكرراً في زي جندي مخمور مع أوامر بايواه هناك. في هذه الأثناء، ينوي الدكتور بارتولو الزواج من روزينا بنفسه مقابل مهرها.
- رسالة روزينا: تكتب روزينا رسالة إلى ليندورو، تعرب فيها عن مشاعرها. علم فيجارو وألمافيفا بخطط بارتولو، وتقرر ألمافيفا التنكر في هيئة مدرس موسيقى، بدلاً من مدرس روزينا المعتاد، الذي يُفترض أنه مريض.

الفصل الثاني

- تنكر ألمافيفا الثاني: تدخل ألمافيفا منزل بارتولو متكررة في زي "دون ألونسو"، مدرس الموسيقى. يدعي أن دون باسيليو، مدرس روزينا المعتاد، مريض ويعرض عليها أن يعطيها الدرس بدلاً منه.

- شك بارتولو: تشك بارتولو في مدرس الموسيقى الجديد، لكنها تقتنع مؤقتاً بقصة ألمافيفا الملققة. خلال الدرس، تعبر ألمافيفا وروزينا عن حبهما لبعضهما البعض.
- وصول دون باسيليو: يصل دون باسيليو بشكل غير متوقع، لكن فيجارو يقنعه بالمغادرة من خلال التظاهر بأنه مريض بشدة.
- مؤامرة بارتولو المضادة: تشك بارتولو مرة أخرى وتقرر الزواج من روزينا على الفور. يُظهر لروزينا الرسالة التي كتبها إلى ليندورو، كاشفاً أن ليندورو شريك ألمافيفا.
- المخطط النهائي: تمكن فيجارو وألمافيفا من دخول المنزل مرة أخرى. بمساعدة فيجارو، يكشف ألمافيفا عن هويته الحقيقية لروزينا، ويخططان للزواج على الفور.
- الحل: عندما يصل بارتولو مع كاتب العدل لإنهاء زواجه من روزينا، تخدعه تصرفات ألمافيفا وفيجارو السريعة. روزينا وألمافيفا متزوجان، ويترك بارتولو غريب الأطوار.

الشخصيات

- فيجارو: حلاق إشبيلية ذكي وواسع الحيلة.
- الكونت ألمافيفا: رجل نبيل يقع في حب روزينا، ويتنكر في هيئة ليندورو ودون ألونسو.
- روزينا: جناح الدكتور بارتولو الشاب، الواقع في حب ليندورو (المافيفا).
- دكتور. بارتولو: ولي أمر روزينا الذي يخطط للزواج منها مقابل مهرها.
- دون باسيليو: مدرس موسيقى وشريك بارتولو.
- بيرتا: مدبرة منزل الدكتور بارتولو.

أبرز الموسيقى

- المقدمة: واحدة من أشهر مفاتحات روسيني، مفعمة بالحيوية وملينة بالطاقة.
- "Largo al Factotum": نغمة دخول فيجارو، تظهر ذكائه السريع وثقته.
- "Una voce poco fa": كافاتينا روزينا، معبرة عن عزمها على التغلب على بارتولو والفوز بليندورو.
- "La calunnia è un venticello": أغنية دون باسيليو حول قوة التشهير، وهو مثال بارع على التصعيد.
- "Dunque io son": دويتو بين فيجارو وروزينا، يخططان لخطواتهما التالية.
- "A un dottor della miasorte": نغمة بارتولو، للتعبير عن إحباطه وإصراره.

الأهمية والإرث

- التألق الموسيقي: حلاق إشبيلية مشهور بألحانه المتألقة وتنسيقه المبتكر وتصعيد روسيني المميز.
- التأثير على أوبرا بوفّا: إنها مثال جوهري لأوبرا بوفّا، وموازنة الفكاهة والرومانسية والموسيقى النابضة بالحياة.

- الشعبية: تظل الأوبرا عنصرًا أساسيًا في ذخيرة دور الأوبرا في جميع أنحاء العالم، وتحظى بالإعجاب بسبب حبكتها الجذابة وموسيقاها التي لا تُنسى.

حقائق مثيرة للاهتمام

- مشاكل العرض الأول: كان العرض الأول لفيلم The Barber of Seville بمثابة كارثة في البداية، حيث ابتلي بحوادث على خشبة المسرح وعداء الجمهور، لكنه سرعان ما حقق نجاحًا هائلًا.
- ثلاثية بومارشيه: قصة حلاق إشبيلية هي مقدمة لـ زواج فيجارو، والتي تم تحويلها لاحقًا إلى أوبرا لموتسارت.
- التعديلات: ألهمت الأوبرا العديد من التعديلات والأفلام والمحاكاة الساخرة، مما عزز مكانتها في الثقافة الشعبية.

الخاتمة

حلاق إشبيلية هي شهادة على عبقرية روسيني وتظل واحدة من أكثر الأوبرا المحبوبة. مزيجها من الشخصيات الذكية، والمؤامرات المعقدة، والموسيقى المبهجة لا يزال يأسر الجماهير، مما يضمن إرثها الدائم في عالم الأوبرا.

أوبرا دون جوان لموزارت

دون جيوفاني، غالبًا ما يشار إليها باسم دون جوان باللغة الإنجليزية، هي أوبرا من تأليف فولفغانغ أماديوس موزارت مع نص إيطالي من تأليف لورينزو دا بونتي. إنها واحدة من أشهر الأوبرا في المجموعة الكلاسيكية، حيث تمزج بين الكوميديا والدراما والعناصر الخارقة للطبيعة.

الخلفية

- الملحن: فولفجانغ أماديوس موزارت
- كاتب النص: لورينزو دا بونتي
- مصدر المادة: مستوحى من أساطير دون جوان، المتحرر الخيالي والمغوي.

أهم الأوبرا العالمية
- العرض الأول: 29 أكتوبر 1787، في مسرح إستيتس في براغ

ملخص الحكمة.

الإعداد: إشبيلية، إسبانيا، في القرن السابع عشر.

الفصل الأول

- المقدمة: تبدأ الأوبرا بمقدمة درامية تنذر بالأحداث المظلمة والمأساوية القادمة.

- المشهد الأول: مقتل الكومنداتور:

- ليبوريلو، خادم دون جيوفاني، يشتكى من أسلوب حياة سيده. يحاول دون جيوفاني متكرراً إغواء دونا آنا. عندما تقاوم، يتحدى والدها، القائد، دون جيوفاني في مبارزة. يقتل دون جيوفاني القائد ويهرب مع ليبوريلو.

- المشهد الثاني: قسم دونا آنا:

- تكتشف دونا آنا وخطيبها دون أوتافيو جثة والدها. تقسم على الانتقام من القاتل المجهول.

- المشهد الثالث: خيانة دونا إلفيرا:

- يلتقي دون جيوفاني دونا إلفيرا، وهي امرأة سبق أن أغراها وهجرها. تعبر عن غضبها وخيانتها، ويسخر منها دون جيوفاني قبل أن تهرب.

- المشهد الرابع: حفل زفاف زيرلينا:

- يصادف دون جيوفاني حفل زفاف فلاحياً ويحاول إغواء العروس زيرلينا، مما يثير استياء خطيبها ماسيتو. تتدخل دونا إلفيرا لتحذر زيرلينا من طبيعة دون جيوفاني الحقيقية.

- المشهد الخامس: الحفلة والكشف:

- يستضيف دون جيوفاني حفلاً فخماً لتعزيز خطته للإغواء. تصل دونا آنا ودون أوتافيو ودونا إلفيرا متكررين لفضحه. خلال الاحتفالات، تتعرف دونا آنا على دون جيوفاني باعتباره قاتل والدها. ينقلب الضيوف على دون جيوفاني، لكنه تمكن من الفرار.

الفصل الثاني

- المشهد الأول: المزيد من الخداع:

- يتبادل دون جيوفاني الملابس مع ليبوريلو لإغواء خادمة دونا إلفيرا. ليبوريلو، الذي كان يرتدي زي دون جيوفاني، محاصر من قبل حشد من الغوغاء لكنه تمكن من الكشف عن هويته الحقيقية والهروب.

- المشهد الثاني: ضرب ماسيتو:
- يواجه ماسيتو دون جيوفاني الذي يضربه وهو لا يزال متنكرًا. تجد Zerlina Masetto وتريحها.
- المشهد الثالث: المقبرة:
- يواجه دون جيوفاني وليبوريلو تمثال القائد في المقبرة. يتحدث التمثال محذراً دون جيوفاني من هلاكه الوشيك. يتحد، يدعو دون جيوفاني التمثال لتناول العشاء، ويقبل التمثال.
- المشهد الرابع: العشاء الأخير:
- أثناء عشاء دون جيوفاني يصل تمثال القائد ويطلب بالتوبة. يرفض دون جيوفاني ويسحب الشياطين إلى الجحيم. تصل الشخصيات الأخرى وتتأمل في مصيره، وكل منهم مصمم على المضي قدماً في حياته.

الشخصيات

- دون جيوفاني: المتحرر والمغوي.
- ليبوريلو: خادم دون جيوفاني المخلص ولكن الرفض.
- دونا آنا: سيدة نبيلة وابنة القائد، تسعى للانتقام لمقتل والدها.
- دون أوتافيو: خطيب دونا آنا، مخلص ومشرف.
- دونا إلفيرا: امرأة نبيلة هجرها دون جيوفاني، ممزقة بين الحب والغضب.
- زيرلينا: فتاة فلاحية يغويها دون جيوفاني يوم زفافها.
- ماسيتو: خطيب زيرلينا الغيور والوقائي.
- الكومنداتور: والد دونا آنا، الذي يعود شبحة لمواجهة دون جيوفاني.

أبرز الموسيقى

- "المقدمة": مقدمة قوية ودرامية تحدد نغمة الأوبرا.
- "Madamina, il catalogo è Questo": أغنية ليبوريلو تسرد فتوحات دون جيوفاني العديدة.
- "Là ci Darem la mano": ثنائي بين دون جيوفاني وزيرلينا، يُظهر سحره المغربي.
- "Dalla suapac": أغنية دون أوتافيو الرقيقة التي تعبر عن حبه واهتمامه بدونا آنا.
- "Fin ch'han dal vino": أغنية دون جيوفاني المفعمة بالحيوية عن حبه للنبيذ والنساء.
- "دون جيوفاني، تيكو سينار": المواجهة المروعة بين دون جيوفاني وتمثال الكومينداتور.

الأهمية والإرث

- تحفة موزارت: دون جيوفاني مشهور بشخصياته المعقدة وتنسيقه الغني ومزجه المتقن بين العناصر الدرامية والكوميديّة.
- العمق النفسي: تتعمق الأوبرا في موضوعات الأخلاق والتوبة وعواقب أسلوب الحياة الممتع.
- التأثير الثقافي: أثر دون جيوفاني على عدد لا يحصى من الأعمال في الأدب والمسرح والسينما، مما عزز مكانته باعتباره حجر الزاوية في ذخيرة الأوبرا.
- نص مبتكر: يجمع نص لورينزو دا بونتي بين الذكاء الحاد والعمق العاطفي والإحساس الشديد بالدراما، مما يكمل موسيقى موزارت بشكل مثالي.

الخاتمة

دون جيوفاني لموزارت هي أوبرا خالدة تستمر في أسر الجماهير بقصتها المثيرة وموسيقاها التي لا تُنسى واستكشافها العميق للطبيعة البشرية. مزيجه من الفكاهة والمأساة والعناصر الخارقة للطبيعة يجعله عملاً فريداً ودائماً في عالم الموسيقى الكلاسيكية.

أوبرا عايدة لفيردي

عايدة هي أوبرا مكونة من أربعة أعمال لجوزيبي فيردي، مع نص لأنطونيو جيسلانزوني. عُرضت لأول مرة في 24 ديسمبر 1871، في دار الأوبرا الخديوية بالقاهرة، مصر، وهي واحدة من أشهر أعمال فيردي وأكثرها حبًا. فيما يلي نظرة عامة على هذه الأوبرا الكبرى:

الخلفية

- الحان: جوزيبي فيردي
- كاتب النص: أنطونيو جيسلانزوني
- العرض الأول: 24 ديسمبر 1871، في دار الأوبرا الخديوية بالقاهرة، مصر

ملخص الحكبة

الإعداد: مصر القديمة في عهد الفرعنة.

الفصل الاول

- المشهد الأول: قصر الفرعون في ممفيس
- راداميس، المحارب الشاب، يعلم من رامفيس، رئيس الكهنة، أن الإثيوبيين يخططون لهجوم. يأمل راداميس في قيادة الجيش المصري إلى النصر والفوز بيد عايده، وهي جارية إثيوبية هي ابنة الملك الإثيوبي سرًا.

- المشهد الثاني: قاعة في القصر
- أمنريس، ابنة الفرعون والتي تحب راداميس أيضًا، تشك في أن عايده تحبه أيضًا. عايده ممزقة بين حبها لراداميس وولائها لوالدها وبلدها.

الفصل الثاني

- المشهد الأول: معبد فولكان
- داخل المعبد، يكرس رؤساء الكهنة والكاهنات راداميس قائدًا للجيش المصري. وكلفوه بمهمة هزيمة الإثيوبيين.

- المشهد الثاني: القصر
- يخدع أمنريس عايده لتكشف عن حبها لراداميس. تتعهد "أمنريس" بالفوز بـ "راداميس" لنفسها، بينما تحتار "عايده" بين حبها لراداميس والولاء لبلدها.

الفصل الثالث

- المشهد الأول: معبد إيزيس
- يعود راداميس منتصرًا من المعركة. يلقي القبض على أمونسرو، الملك الإثيوبي ووالد عايده، الذي كان يقاتل متكرراً بين جنوده.

- المشهد الثاني: القصر
- المصريون يحتفلون بانتصار راداميس. تؤكد أمنريس من جديد رغبتها في الزواج من راداميس. تتعارض عايده بين حبها لراداميس وولاءها لوالدها ووطنها.

الفصل الرابع

- المشهد الأول: غرفة في شقة أمنيريس
- أمنيريس ينتظر محاكمة راداميس. تحاول إنقاذه بعرض الزواج عليه إذا تخلى عن عايدة، لكنه يرفض.

- المشهد الثاني: قاعة القضاء
- الحكم على راداميس بالدفن حيا عقابا له على خيانة مصر. تم دفنه في قبو مظلم حيث وجد عايدة تنتظره. إنهم يغنون دويتو الحب والوداع وهم ينتظرون مصيرهم المأساوي.

الشخصيات

- عايدة: أميرة إثيوبية وعبد أمنيريس، واقعة في حب راداميس.
- راداميس: محارب مصري، يقع في حب عايدة.
- أمنيريس: ابنة الفرعون، التي تحب راداميس أيضاً.
- أموناسرو: ملك إثيوبيا ووالد عايدة.
- رمفيس: رئيس كهنة مصر.
- ملك مصر: فرعون والد أمنيريس.

أبرز الموسيقى

- "سيليست عايدة": نغمة راداميس التي تعبر عن حبه لعايدة ورغبته في المجد.
- مسيرة النصر: مقطوعة أوركسترالية كبيرة تحتفل بانتصار راداميس.
- "ريتورنا تنتصر!": أغنية عايدة القوية وهي تتصارع مع ولاءاتها المتضاربة.
- "يا وطني ميا": لحن عايدة الذي يعبر عن شوقها لوطنها.
- الدويتو الأخير: ثنائي راداميس وعايدة المؤثر بينما ينتظران مصيرهما المأساوي.

الأهمية والإرث

- الأوبرا الكبرى: عايدة تشتهر بعظمتها، مع مجموعات متقنة، وجوقات كبيرة، وتنسيق قوي.
- عمق درامي: تستكشف الأوبرا موضوعات الحب والغيرة والخيانة والتضحية على خلفية الحرب والمؤامرات السياسية.
- التأثير الثقافي: تظل عايدة واحدة من أكثر الأوبرا أداءً في جميع أنحاء العالم، وهي محبوبة بألحانها ومجموعاتها الموسيقية.

الخاتمة

"عايدة" لجوزيبي فيردي هي تحفة من الأوبرا الكبرى، تمزج الموسيقى المهيبة مع قصة مقنعة تدور أحداثها على خلفية غريبة من مصر القديمة. تستمر ألحانها التي لا تُنسى، ومشاعرها القوية، وحجمها المذهل في أسر الجماهير وإعادة تأكيدها مكانتها كأحد الركائز الأساسية للمخزون الأوبرالي.

اوبرا الهولندي الطائر لفاغنر

الهولندي الطائر (Der fliegende Holländer) هي أوبرا من تأليف ريتشارد فاغنر، وتتميز بموضوعها البحري، وعناصرها الخارقة للطبيعة، واستكشاف فاغنر المبكر للموضوعات التي ستصبح محورية في أوبراته اللاحقة. وإليك لمحة عامة عن هذا العمل الجذاب:

الخلفية

- الحان: ريتشارد فاغنر
- نص النص: ريتشارد فاغنر
- العرض الأول: 2 يناير 1843، في مسرح كونيغليشيس هوفتيتير في مدينة دريسدن، ألمانيا

ملخص الحكبة.

الإعداد: تدور أحداث الأوبرا على ساحل النرويج.

الفصل الاول

- المشهد الأول: على متن سفينة نرويجية
- تبدأ الأوبرا بعاصفة في البحر. تقطعت السبل بسفينة الكابتن دالاند بالقرب من شاطئ صخري. يعمل الطاقم بلا كلل لإيصال السفينة إلى بر الأمان.

- المشهد الثاني: منزل دالاند
- دالاند، قبطان البحر النرويجي، يصل بسلام إلى الميناء. يلتقي بالشخصية الشبحية للهولندي، الذي لعن الإبحار في البحار إلى الأبد ما لم يجد الخلاص من خلال حب امرأة مخلصه.

الفصل الثاني

- المشهد الأول: منزل دالاند
- يرحب دالاند بالهولندي في منزله ويوافق على السماح له بالزواج من ابنته سينتا مقابل ثروة كبيرة.

- المشهد الثاني: غرفة الغزل
- سينتا، المهووسة بأسطورة الهولندي، تغني عن رغبتها في إنقاذه من خلال حبها الوفي. وهي مخطوبة لصياد يدعى إريك، لكنها تحلم بالهولندي.

الفصل الثالث

- المشهد الأول: الشاطئ
- البحارة النرويجيون يحتفلون بعودتهم. إريك يحذر سينتا من أن الهولندي سيجلب لها الهلاك، لكنها مصممة على إنقاذه.

- المشهد الثاني: سفينة دالاند
- الهولندي يستعد للإبحار من جديد. تظهر سينتا وتعلن حبها له وتثبت إخلاصها. يدرك الهولندي أن سينتا هي المرأة التي تستطيع أن تحرره من لعنته.
- خاتمة

- يصعد الهولندي وسنتا إلى السماء معًا، ويتحرران من عذابهما الأرضي. يراقب دالاند وطاقمه برهبة بينما تحمل رياح خارقة للطبيعة سفينة الهولندي بعيدًا.

الشخصيات

- الهولندي: قبطان بحري ملعون محكوم عليه بالإبحار في البحار إلى الأبد ما لم يجد الخلاص من خلال الحب الحقيقي.
- سينتا: ابنة دالاند، التي أصبحت مهووسة بأسطورة الهولندي وتسعى لإنقاذه من خلال حبها.
- دالاند: قبطان بحري نرويجي، يقابل الهولندي ويوافق على السماح له بالزواج من سينتا من أجل الثروة.
- إريك: صياد يحب سينتا ويحاول تحذيرها من خطر الهولندي.
- ماري: ممرضة سينتا، التي تحاول مواساتها وتوجيهها.

أبرز الموسيقى

- المقدمة: تضبط الحالة المزاجية بموضوعاتها العاصفة والمثيرة للذكريات.
- "Die Frist ist um": مونولوج الهولندي المؤلم حول لعنته وشوقه للخلاص.
- أغنية الطائر الهولندي: أغنية هولندية تروي مصيره الأساوي.
- أغنية سينتا: إعلان حب سينتا وإصراره على إنقاذ الهولندي.
- الدويتو الأخير: الثنائي المؤثر والمثير بين سينتا والهولندي حيث يجدان الخلاص والسلام معاً.

الأهمية والإرث

- أعمال فاغنر المبكرة: الهولندي الطائر يمثل انتقال فاغنر نحو أوبراته اللاحقة الأكثر أهمية، والتي تمزج بين الأسطورة والأسطورة والعمق النفسي.
- الابتكارات الأوبرالية: إن استخدام فاغنر لأفكار المهيمنة (الموضوعات الموسيقية المرتبطة بالشخصيات أو الأفكار أو العواطف) ودمج الموسيقى والدراما ينذر بتحفة الفنية اللاحقة.
- الموضوع البحري: استحوذت أجواء الأوبرا وموضوعاتها المتمثلة في الخلاص والحب والخلود على البحر على الخيال وألهمت التعديلات في الأدب والأفلام والموسيقى.

الخاتمة

يظل "الهولندي الطائر" عملاً مهماً في تاريخ الأوبرا، حيث يعرض عبقرية فاغنر المبكرة وينبئ بالأفكار الثورية التي سيطورها لاحقاً. قوتها الدرامية، وأحانها التي لا تنسى، واستكشافها للموضوعات الخالدة تضمن شعبيتها الدائمة ومكانتها في ذخيرة دور الأوبرا في جميع أنحاء العالم.

أوبرا كارمن لبيزية

كارمن هي أوبرا من أربعة أعمال لجورج بيزيه، مع نص مكتوب لهنري ميلاك ولودوفيك هاليقي، مستوحاة من رواية تحمل نفس العنوان لبروسبر ميريمي. تم عرضه لأول مرة في 3 مارس 1875 في أوبرا كوميك في باريس. فيما يلي نظرة عامة على هذه الأوبرا الشهيرة:

الخلفية

- الحان: جورج بيزيه
- كاتب النصوص: هنري ميلهاك ولودوفيك هاليقي
- العرض الأول: 3 مارس 1875، في دار الأوبرا الكوميدية في باريس، فرنسا

ملخص الحكمة.

المكان: إشبيلية، إسبانيا، خلال أوائل القرن التاسع عشر.

الفصل الاول

- المشهد الأول: ساحة في إشبيلية
- الجنود وسكان البلدة يتجمعون خارج مصنع السجانر. يصل العريف دون خوسيه لتولي مهمة الحراسة. كارمن، امرأة عجوز جميلة ونارية، تأسر الجنود بشخصيتها الجذابة هابانيرا.

- المشهد الثاني: تغيير الحرس
- ميكايل، فتاة فلاحية، تصل ومعها رسالة وهدية من والدته دون خوسيه. إنها خجولة ويريئة مقارنة بجرأة كارمن.

- المشهد الثالث: اعتقال كارمن
- نشب شجار في المصنع وتم القبض على كارمن. أمر دون خوسيه بأخذها إلى السجن لكنه سمح لها بالهروب. تم القبض عليه وسجنه بدلا من ذلك.

الفصل الثاني

- المشهد الأول: حانة ليلاس باستيا
- كارمن وأصدقائها، المهربون والخارجون عن القانون، يجتمعون في الحانة. إنها تغوي دون خوسيه، الذي أطلق سراحه للتو من السجن، للانضمام إلى عصاباتهم.

- المشهد الثاني: معسكر المهربين في الجبال
- المهربون يحتفلون بنجاحاتهم. ينمو هوس دون خوسيه بكارمن، ويصبح غيورًا ومتملكًا بشكل متزايد.

الفصل الثالث

- المشهد الأول: ساحة إشبيلية
- تصل ميكايل وتحذر دون خوسيه من أن والدته تحتضر. تتوسل إليه أن يعود معها إلى المنزل، لكنه يرفض، مستغرفًا في حبه لكارمن.

- المشهد الثاني: سفح الجبل
- سئمت كارمن من تملك دون خوسيه وأعلنت حبها لإسكاميلو، مصارع الثيران الشهير. دون خوسيه يهدد كارمن بالموت إذا تركته.

الفصل الرابع

- المشهد الأول: ساحة مصارعة الثيران في إشبيلية
- حشود تتجمع لمصارعة الثيران. يدخل إسكاملو منتصراً معلناً حبه لكارمن. يواجه دون خوسيه كارمن للمرة الأخيرة ويتوسل إليها للعودة إليه. إنها ترفض بتحد.
- المشهد الثاني: خارج الساحة
- دون خوسيه يقتل كارمن في نوبة غيرة بينما يهتف الجمهور بانتصار إسكاملو.

الشخصيات

- كارمن: امرأة عجيبة مغرية ومتحررة، تجذب جاذبيتها الرجال ولكنها تؤدي في النهاية إلى مأساة.
- دون خوسيه: عريف ساذج يقع في حب كارمن بشغف، مما يؤدي إلى الهوس والعنف.
- إسكاملو: مصارع ثيران يتمتع بشخصية جذابة، وهو حبيب كارمن الجديد.
- ميكايلا: فتاة فاضلة وبرينة من قرية دون خوسيه، تحبه وتحاول إنقاذه من تأثير كارمن.
- موراليس: صديق دون خوسيه وزميله الجندي.
- زونيغا: ضابط دون خوسيه الأعلى.

أبرز الموسيقى

- هابانيرا: أغنية كارمن المغرية في الفصل الأول، حيث تغني عن طبيعة الحب المتقلبة.
- Seguidilla: أغنية كارمن الجذابة في الفصل الأول، حيث تتوقع أن يكون حبيبها التالي هو خوسيه.
- أغنية مصارع الثيران: لحن إسكاملو المنتصر في الفصل الثاني، يحتفل بشجاعة وشهرة مصارعي الثيران.
- أغنية الزهرة: أغنية دون خوسيه المؤثرة في الفصل الثاني، حيث يعلن حبه لكارمن بالزهرة التي قدمتها له.

الأهمية والإرث

- جاذبية شعبية: كارمن هي واحدة من أكثر الأوبرا أداءً في جميع أنحاء العالم، وتشتهر بألحانها الجذابة وشخصياتها العاطفية وأجواءها الإسبانية المثيرة.
- النتيجة المبتكرة: تمزج مقطوعة بيزيه بين الألحان الشعبية الإسبانية والتقاليد الأوبرالية، مما يخلق عملاً حيويًا ودرامياً.
- استكشاف العاطفة: تتعمق الأوبرا في موضوعات الحب والغيرة والقدر، وتصور القوة التدميرية للهوس.

الخاتمة

تظل كارمن حجر الزاوية في ذخيرة الأوبرا، حيث يتم الاحتفاء بها بشخصياتها المفعمة بالحياة وموسيقاها التي لا تُنسى ودراماها القوية. يستمر مزج بيزيه المتقن بين عناصر الأوبرا المسلسلة والأوبرا الكوميديّة في أسر الجماهير، مما يضمن شعبية كارمن الدائمة على المسارح حول العالم.

أشهر السيمفونيات في عالم الموسيقى الكلاسيكية

لودفيج فان بيتهوفن (1770-1827)

السيمفونية رقم 6 في F الكبرى، مرجع سابق. 68 "رعوية"
- يستحضر مشاهد الحياة الريفية والطبيعة بصور موسيقية حية.

يوهانس برامز (1833-1897)

السيمفونية رقم 2 في D الكبرى، مرجع سابق. 73
- طابع غنائي ورعوي يتناقض مع سمفونيته الأولى الأكثر دراماتيكية.

أنتونين دفورجاك (1841-1904)

السيمفونية رقم 7 في سلم D الصغير، مرجع سابق. 70
- أكثر قتامة وكثافة من سمفونيته التاسعة الشهيرة، حيث تعكس النضالات الشخصية والوطنية.

جان سيبيلوس (1865-1957)

السيمفونية رقم 3 في C الكبرى، مرجع سابق. 52
- عمل أكثر تحفظاً وكلاسيكياً مقارنة بسمفونيته السابقة.

فرانز شوبرت (1797-1828)

السيمفونية رقم 9 في C الكبرى، د. 944، "العظيم"
- معروف بنطاقه المهيّب وتطوره الموضوعي.

غوستاف ماهلر (1860-1911)

السيمفونية رقم 1 في D الكبرى، "تيتان"
- يعرض موضوعات من دوراته الغنائية السابقة ومسيرة جنائزية في الحركة الثالثة.

دميتري شوستاكوفيتش (1906-1975)

السيمفونية رقم 5 في D الصغرى، مرجع سابق. 47

- الرد على النقد السياسي، ومزج التعبير الشخصي مع الجاذبية العامة.

سيرجي بروكوفيف (1891-1953)

السيمفونية رقم 1 في D الكبرى، مرجع سابق. 25 "كلاسيكي"
- أسلوب حديث على الطراز الكلاسيكي، بكل وضوح وذكاء.

إدوارد إغار (1857-1934)

السيمفونية رقم 1 في A-flat الكبرى، مرجع سابق. 55
- عمل شخصي واستبطاني عميق، يعكس مشاعر إغار المعقدة.

هيكتور بيرليوز (1803-1869)

هارولد في إيطاليا، مرجع سابق. 16
- سيمفونية بالفيولا المنفردة، مستوحاة من قصيدة اللورد بايرون "حج تشايلد هارولد".

كارل نيلسن (1865-1931)

السيمفونية رقم 4، مرجع سابق. 29 "الذي لا ينطفئ"
- يعبر عن روح الحياة التي لا تقهر، مع تناقضات قوية ودرامية.

ألكسندر بورودين (1833-1887)

السيمفونية رقم 2 في سلم ب الصغير
- اشتهر بجراته ودمجه للعناصر الشعبية الروسية.

رالف فوجان ويليامز (1872-1958)

السيمفونية رقم 2، "سيمفونية لندن"
- صورة موسيقية لمدينة لندن، تصور أمزجتها ومشاهدها المختلفة.

أرون كوبلاند (1900-1990)

السمفونية رقم 3
- يتضمن موضوعات من كتابه "ضجة للرجل العادي"، ويعتبر سيمفونية أمريكية مثالية.

بول هندميث (1895-1963)

سيمفونية في إي فلات
- عمل يمزج بين الشكل السمفوني التقليدي واللغة التوافقية الحديثة.

ليونارد بيرنشتاين (1918-1990)

السيمفونية رقم 2، "عصر القلق"
- بناءً على دبليو. إتش. قصيدة أودن، التي تضم جزءاً بارزاً للبيانو المنفرد.

ويليام والتون (1902-1983)

السيمفونية رقم 1 في سلم B الصغير
- عمل قوي ومكثف، يعرض صوت والتون الفريد.

تشارلز آيفز (1874-1954)

السيمفونية رقم 2
- يجمع بين الألحان الأمريكية التقليدية وتقنيات آيفز التجريبية.

آرام خاتشاتوريان (1903-1978)

السيمفونية رقم 2 في سلم E الصغير، "سيمفونية الجرس"
- معروف بكثافة دراماتيكيته واستخدامه للأجراس.

ألان هوفانيس (1911-2000)

السيمفونية رقم 2، مرجع سابق. 132 الجبل الغامض
- عمل تأملي وصوفي يعكس اهتمام هوفانيس بالروحانية والطبيعة.

كاميل سان ساين (1835-1921)

السيمفونية رقم 3 في C الصغرى، مرجع سابق. 78 "سيمفونية الأرغن"
- يدمج الأرغن في البنية السمفونية، مما يخلق صوتاً رائعاً وفريداً من نوعه.

ألكسندر جلازونوف (1865–1936)

السيمفونية رقم 5 في B-flat الكبرى، مرجع سابق. 55 - معروف بغنائه اللحني وشكله الكلاسيكي.

سيزار فرانك (1822–1890)

سيمفونية في D الصغرى
- يجمع بين الوحدة الموضوعية والتوزيع الغني، وهو عنصر أساسي في الذخيرة السيمفونية الفرنسية.

نيكولاي ريمسكي كورساكوف (1844–1908)

السيمفونية رقم 2 في C الصغرى، مرجع سابق. 9 "عنتر"
- جناح سيمفوني بدلاً من السيمفونية التقليدية، مستوحى من أسطورة بطل عربي.

ألكسندر سكريابين (1872–1915)

السيمفونية رقم 3 في C الصغرى، مرجع سابق. 43 "القصيدة الالهية"
- يعكس أفكار سكريابين الصوفية والفلسفية بتنسيق رائع.

إدوارد جريج (1843–1907)

سيمفونية في C الصغرى، EG 119
- على الرغم من أنها ليست مشهورة مثل أعماله الأخرى، إلا أن سيمفونية جريج تتميز بجمالها الغنائي.

ميخائيل جليнка (1804–1857)

سيمفونية حول موضوعين روسيين
- عمل جليнка الأوركسترالي الذي يسلط الضوء على تأثيره في الموسيقى القومية الروسية.

ليوبولد ستوكوفسكي (1882–1977)

سيمفونية في F الكبرى

- اشتهرت مؤلفات ستوكوفسكي بكونه قائدًا للفرقة الموسيقية، ولكنها أقل شهرة ولكنها لا تزال ذات أهمية.

ألفريدو كاسيلا (1883-1947)

السيمفونية رقم 2 في سلم B الصغير، مرجع سابق. 12
- عمل مهم في التقليد السيمفوني الإيطالي يجمع بين الحداثة والعناصر الغنائية الإيطالية.

جيان فرانسيسكو مالبيريرو (1882-1973)

السيمفونية رقم 3، "ديلي كامباني"
- معروف باستخدامه المثير والمثير للألوان الأوركسترالية.

زولتان كودالي (1882-1967)

سيمفونية في لغة C الكبرى
- يعرض إتقان Kodály في التنسيق ودمج الموسيقى الشعبية المجرية.

آرثر هونيغر (1892-1955)

السيمفونية رقم 3، "اليتورجيا"
- يعكس اضطرابات الحرب العالمية الثانية، مع الحركات المسماة "Dies irae" و "De profundis clamavi" و "Dona nobis pacem".

كارل أورف (1895-1982)

تريونفي
- على الرغم من أنه أكثر شهرة بأعماله الكورالية مثل "كارمينا بورانا"، إلا أن مؤلفات أورف الأوركسترالية تتضمن أيضًا عناصر سيمفونية.

بوهوسلاف مارتينو (1890-1959)

السيمفونية رقم 6، "سمفونيات الخيال"
- معروف باستخدامه المبتكر للأنسجة الأوركسترالية والتأثيرات الحداثية.

إرنست فون دوناني (1877-1960)

السيمفونية رقم 2 في E الكبرى، مرجع سابق. 40
- يجمع بين الرومانسية وأسلوب Dohnányi المجري الفريد.

والتر بيستون (1894-1976)

السيمفونية رقم 2
- عمل مهم في الموسيقى الكلاسيكية الأمريكية، معروف بالوضوح والحرفية.

هنريك جوريكي (1933-2010)

السمفونية رقم 3، مرجع سابق. 36 "سمفونية الأغاني الحزينة"
- عمل معاصر نال شهرة عالمية لبساطته المؤثرة وعمقه العاطفي.

هافرجال بريان (1876-1972)

السيمفونية رقم 1، "القوطية"
- واحدة من أطول السيمفونيات المكتوبة على الإطلاق، والمعروفة بنطاقها الهائل وتعقيدها.

آلان بيترسون (1911-1980)

السمفونية رقم 7
- سيمفونية سويدية حديثة معروفة بكثافة عاطفيتها وتعقيدها.

إينوجوهاني راوتافارا (1928-2016)

السيمفونية رقم 7، "ملاك النور"
- يعكس موضوعات Rautavaara الغامضة والروحانية، مع تنسيق خصب وأجواء متسامية.

تمثل هذه السيمفونيات مقطعًا عرضيًا من الأعمال الأكثر شهرة وتأثيرًا في عالم الموسيقى الكلاسيكية، حيث تعرض كل منها الأساليب والابتكارات الفريدة لملحنها.

المصطلحات الموسيقية الشائعة

النماذج والأنواع

1. سيمفونية:

- التعريف: مقطوعة موسيقية واسعة النطاق عادةً لأوركسترا، وغالبًا ما تتكون من حركات متعددة، عادةً ما تكون أربع حركات، مع إيقاعات وشخصيات متباينة.
- مثال: سمفونية بيتهوفن رقم 9.

2. كونشرتو:

- التعريف: مقطوعة موسيقية تتألف عادة من ثلاث حركات، وتضم آلة منفردة (أو آلات موسيقية) مصحوبة بأوركسترا.
- مثال: الفصول الأربعة لفيفالدي.

3. سوناتا:

- التعريف: مقطوعة موسيقية لواحدة أو أكثر من الآلات المنفردة، غالبًا في ثلاث أو أربع حركات ذات أشكال ومفاتيح متباينة.
- مثال: سوناتا ضوء القمر لبيتهوفن.

4. الأوبرا:

- التعريف: عمل درامي يجمع بين النص (النص النصي) والنوتة الموسيقية، وعادةً ما يتم ذلك في إطار مسرحي مع الغناء والتمثيل والرقص أحيانًا.
- مثال: الناي السحري لموزارت.

5. المقدمة:

- التعريف: مقطوعة أوركسترا في بداية أوبرا أو مجموعة أو مسرحية أو خطابة أو مقطوعة موسيقية موسعة أخرى.
- مثال: مقدمة ويليام تيل لروسيني.

6. باليه:

- التعريف: شكل من أشكال الرقص الفني مع الموسيقى، يتميز بالرشاقة ودقة الحركة، وغالبًا ما يحكي قصة أو موضوعًا.
- مثال: بحيرة البجع لتشايكوفسكي.

7. الأنشودة:

- التعريف: مقطوعة موسيقية مصحوبة بالآلات موسيقية، وعادة ما تتضمن جوقة.
- مثال: أنشودة باخ رقم 140.

8. الخطابة:

- التعريف: عمل موسيقي واسع النطاق للأوركسترا والأصوات، وعادةً ما يكون عبارة عن قصة حول موضوع ديني، يتم أدائها بدون استخدام أزياء أو مناظر طبيعية أو حركة.
- مثال: المسيح هاندل.

العناصر الهيكلية

1. الحركة:

- التعريف: قسم قائم بذاته من مقطوعة موسيقية أكبر.
- مثال: الحركة الثانية من سيمفونية بيتهوفن رقم 5.

2. أليجرو:

- التعريف: علامة إيقاع تشير إلى وتيرة سريعة وحيوية.
- مثال: الحركة الأولى لموسيقى موتسارت "Eine kleine Nachtmusik".

3. أداجيو:

- التعريف: علامة إيقاع تشير إلى وتيرة بطيئة.
- مثال: الحركة الثانية من سوناتا بيتهوفن المثيرة للشفقة.

4. روندو:

- التعريف: شكل موسيقي يتميز بموضوع رئيسي متكرر، وغالبًا ما يوجد في الحركة النهائية للسوناتا أو الكونشرتو.
- مثال: مقطوعة بيتهوفن Rondo a Capriccio.

5. الشروود:

- التعريف: أسلوب تركيبي طباقى حيث يتم تقديم موضوع ثم تطويره من خلال تشابك الأجزاء.
- مثال: شروود باخ في G الصغرى.

6. مينوت:

- التعريف: رقصة بطيئة وفخمة لشخصين في ثلاث مرات، وغالبًا ما تكون جزءًا من جناح أو سيمفونية.
- مثال: الحركة الثالثة من سيمفونية موزارت رقم 40.

7. شيرزو:

- التعريف: مقطوعة موسيقية قوية أو خفيفة أو مرحة، تشتمل عادةً على حركة في سيمفونية أو سوناتا.
- مثال: الحركة الثالثة من سيمفونية بيتهوفن رقم 9.

8. كودا:

- التعريف: مقطع ختامي لقطعة أو حركة، يشكل عادةً إضافة إلى البنية الأساسية.
- مثال: الخاتمة في الحركة النهائية لسيمفونية بيتهوفن رقم 5.

اتجاهات الأداء

1. التصعيد:

- التعريف: زيادة تدريجية في جهازة الصوت.
- مثال: يُشار إليه بالرمز ">".

2. تناقص (أو تناقص):

- تعريف: انخفاض تدريجي في جهازة الصوت.
- مثال: يُشار إليه بالرمز "<"

3. ليغاتو:

- التعريف: أسلوب سلس ومتصل في عزف النوتات.
- مثال: يُشار إليه بالشتائم فوق الملاحظات.

4. متقطع:

- التعريف: ملاحظات قصيرة ومنفصلة.
- مثال: يشار إليه بنقطة أعلى الملاحظة أو أسفلها.

5. فورتيسيمو :

- التعريف: بصوت عالٍ جدًا.
- مثال: تم وضع علامة "ff" في النتيجة.

6. بيانيسيمو :

- التعريف: ناعم جدًا.
- مثال: تم وضع علامة "pp" في النتيجة.

القوام الموسيقي

1. الرتابة:

- التعريف: نسيج موسيقي يتكون من سطر لحنى واحد بدون مرافقة.
- مثال: الترنيمية الميلادية.

2. التجانس:

- التعريف: نسيج موسيقي تتحرك فيه أصوات متعددة معًا في تناغم، والعلاقة بينها تشكل أوتارًا.
- مثال: ترنيمية.

3. تعدد الأصوات:

- التعريف: نسيج موسيقي يتم فيه عزف صوتين لحنيين مستقلين أو أكثر في وقت واحد.
- مثال: شرود باخ في D الصغرى.

4. التباين:

- التعريف: نسيج يتم فيه غناء أو تشغيل مجموعة متنوعة من سطر لحنى واحد في وقت واحد.
- مثال: بعض الموسيقى الآسيوية التقليدية.

شروط اخرى

1. جرس:

- التعريف: جودة أو لون الصوت الموسيقي الذي يميز الأنواع المختلفة لإنتاج الصوت.
- مثال: الفرق في الصوت بين الكمان والناي يعزفان نفس النغمة.

2. الانسجام:

- التعريف: مزيج من النوتات الموسيقية التي تم نطقها في وقت واحد لإنتاج الأوتار.
- مثال: التتابع التوافقي في مقطوعة باروكية.

3. ميلودي :

- التعريف: سلسلة من النوتات الموسيقية التي يُنظر إليها على أنها كيان واحد، وغالبًا ما تكون الموضوع الرئيسي للمقطوعة الموسيقية.
- مثال: الموضوع الرئيسي لسيمفونية بيتهوفن رقم 9.

4. الإيقاع:

- تعريف: نمط الأصوات والصمت في الموسيقى.
- مثال: النمط الإيقاعي في قرع الطبول.

5. الديناميكيات:

- تعريف: حجم الصوت أو ارتفاعه أو خفة المقطع الموسيقي.
- مثال: التحول من البيانوسيمو إلى الحصون في قطعة موسيقية.

تطور الآلات الموسيقية عبر العصور والمناطق المختلفة

أدوات ما قبل التاريخ والقديمة

1. عصر ما قبل التاريخ:

- المزامير: أقدم الآلات الموسيقية المعروفة هي المزامير المصنوعة من عظام الطيور وعاج الماموث، ويعود تاريخها إلى حوالي 35,000-40,000 سنة مضت.
- الإيقاع: من المحتمل أن البشر الأوائل استخدموا آلات إيقاعية، مثل الصخور والعصي، لتأليف الإيقاعات.

2. بلاد الرافدين القديمة:

- القيثارة والقيثارة: تظهر صور الآلات الوترية مثل القيثارة والقيثارة في الفن السومري منذ حوالي 3000 قبل الميلاد.
- الطبول والصنج: تم استخدام الآلات الإيقاعية في السياقات الدينية والاحتفالية.

3. مصر القديمة:

- الفلوت والقيثارة: كانت الآلات مثل الناي والقيثارة شائعة، حيث كانت القيثارات تستخدم في الاحتفالات الدينية.
- الشستروم: نوع من الخشخيشة يستخدم في العبادة، وخاصةً الإلهة حتحور.

4. اليونان القديمة وروما:

- أولوس: آلة نفخية ذات قصبية مزدوجة تستخدم في الموسيقى اليونانية.
- Kithara و Lyre: آلات وترية أساسية في الموسيقى والتعليم اليونانيين.
- توبا وكورنو: أدوات نحاسية تُستخدم في المناسبات العسكرية والعامّة الرومانية.

أدوات العصور الوسطى وعصر النهضة

1. فترة العصور الوسطى:

- العود: آلة وترية مقطوعة تطورت من العود العربي.
- مزمار القربة: عُرفت في أوروبا منذ القرن التاسع تقريباً، وكانت تُستخدم في العديد من التقاليد الشعبية الإقليمية.
- Hurdy-Gurdy: آلة وترية ميكانيكية يتم العزف عليها عن طريق تدوير ذراع التدوير.

2. عصر النهضة:

- الكمان: آلات وترية منحنية مبكرة سبقت عائلة الكمان.
- المسجلات: آلات النفخ الشهيرة ذات مجموعة واسعة من الأحجام وطبقات الصوت.

- الهاربيكورد: أداة لوحة مفاتيح يتم فيها نقر الأوتار، وتستخدم على نطاق واسع في موسيقى الباروك.

الآلات الباروكية والكلاسيكية

1. فترة الباروك:

- عائلة الكمان: تطورت آلات الكمان الحديثة والفيولا والتشيلو والباص المزدوج خلال هذا الوقت.
- المزمار والباسون: تطورت آلات النفخ الخشبية ذات القصب المزدوج إلى أشكالها الحديثة.
- Clavichord و Harpsichord: أدوات لوحة المفاتيح المستخدمة للموسيقى الفردية والجماعية.

2. الفترة الكلاسيكية:

- البيانو: تم اختراعه في أوائل القرن الثامن عشر، وقد حل تدريجياً محل القيثارة والكلافيكورد.
- الكلايمنت: تم تطويره في أوائل القرن الثامن عشر وأصبح أداة أوركسترا قياسية.
- الآلات النحاسية الحديثة: تم تحسين تصميمات البوق والبوق، مما أدى إلى مزيد من التنوع.

الآلات الرومانسية والحديثة

1. الفترة الرومانسية:

- فرق أوركسترا موسعة: تضمنت فرق الأوركسترا الأكبر حجماً آلات إيقاعية ونحاسية وآلات النفخ الخشبية أكثر تنوعاً.
- التوبه: تم اختراعها في منتصف القرن التاسع عشر، مما يضيف عمقاً للقسم النحاسي.
- الساكسفون: اخترعه أدولف ساكس في أربعينيات القرن التاسع عشر، وهو يربط بين آلات النفخ الخشبية والنحاس.

2. القرن العشرين وما بعده:

- الآلات الإلكترونية: أحدث اختراع الثيرمين، والمركب، والغيتار الكهربائي ثورة في الموسيقى.
- آلات الموسيقى العالمية: أدت العولمة المتزايدة إلى إدراج آلات مثل السيثار والدجيمبي والستيل بان في أنواع موسيقية مختلفة.
- الآلات الرقمية: أحدثت وحدات تحكم MIDI ومحطات العمل الصوتية الرقمية (DAWs) تحولاً في إنتاج الموسيقى.

التطورات الإقليمية

1. آسيا:

- الصين: الآلات مثل جوز هينج (القانون)، وإرهو (كمان ذو وترين)، والبيبا (العود) لها أصول قديمة.
- الهند: كانت الآلات، مثل السيتار والطبلة والساارود، من الآلات الأساسية في الموسيقى الكلاسيكية الهندية.
- اليابان: تشمل الآلات التقليدية آلة الشاميسن (عود ثلاثي الأوتار)، والكوتو (آلة القانون)، والشاكوهاتشي (فلوت الخيزران).

2. أفريقيا:

- الإيقاع: تعتبر الطبول مثل djembe، والطبل الناطق، و balafon (الإكسيليفون الخشبي) جزءاً لا يتجزأ من الموسيقى الأفريقية.
- الآلات الوترية: تعتبر الكورا (العود القيثارة) والنغوني (العود المقطوع) من العناصر المهمة في موسيقى غرب أفريقيا.

3. الأمريكتان:

- آلات السكان الأصليين: المزامير والطبول والخشخيشات شائعة في الموسيقى الأمريكية الأصلية.
- أمريكا اللاتينية: تلعب آلات مثل الشارانجو (جيتار الأنديز الصغير) والماراكاس والكونغا (الطبول الكوبية) أدواراً رئيسية في أنماط الموسيقى الإقليمية.

الخاتمة

يعكس تاريخ الآلات الموسيقية الإبداع والتبادل الثقافي بين المجتمعات البشرية. من المزامير العظمية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ إلى آلات المزج الإلكترونية الحديثة، يوضح تطور الآلات الموسيقية شغف البشرية الدائم بالموسيقى والصوت.

تاريخ التدوين الموسيقي

التدوينات القديمة والمبكرة

1. الحضارات القديمة:

- السومريون (حوالي 2500 قبل الميلاد): تم العثور على أقدم شكل معروف من التدوين الموسيقي على الألواح المسماوية من بلاد ما بين النهرين. تضمنت هذه الأجهزة اللوحية تعليمات لضبط الأدوات وربما النغمات المحددة.

- اليونان القديمة (حوالي 500 قبل الميلاد): استخدم التدوين الموسيقي اليوناني الحروف والرموز لتمثيل النغمات والإيقاعات. تم استخدام هذا النظام في المقام الأول للموسيقى الصوتية وكان متطورًا للغاية في وقته.

2. الصين القديمة:

- ترميز جيانبو: في الصين القديمة، تم استخدام جيانبو (التدوين الرقمي المبسط)، حيث تمثل الأرقام طبقات الصوت، وتشير الرموز الإضافية إلى الإيقاعات.

تدوين العصور الوسطى

1. التدوين النيوماتي (القرن التاسع تقريبًا):

- نيوم: أقدم أشكال تدوين الموسيقى الغربية. كانت نيومس عبارة عن رموز موضوعة فوق النص للإشارة إلى محيط اللحن ولكنها لم تحدد النغمات أو الإيقاعات الدقيقة. تم استخدام هذا الترميز بشكل أساسي في الترنيمة الغريغوري.

2. التدوين الغيدوني (القرن الحادي عشر تقريبًا):

- جويدو أريتسو: راهب إيطالي طور نظامًا يستخدم طاقمًا مكونًا من أربعة أسطر (tetragram) وحروفًا لتمثيل النغمات. تضمنت طريقته استخدام "ut-re-mi" (الصولفيج المبكر) لتعليم الغناء.

3. نيوميس المرتفعة (حوالي القرن الثاني عشر):

- الدقة في الملعب: تم وضع نيوميس على ارتفاعات مختلفة على الموظفين للإشارة إلى النغمات الدقيقة بشكل أكثر دقة. كانت هذه خطوة مهمة نحو التدوين الحديث.

التدوين الحديث المبكر

1. تدوين القياس (حوالي القرنين الثالث عشر والسادس عشر):

- الاستقلال الإيقاعي: قدم التدوين الموسيقي قيمًا إيقاعية دقيقة، مما سمح للملحنين بكتابة موسيقى متعددة الألحان بإيقاعات مستقلة لكل صوت. ملاحظة الأشكال أشارت إلى فتراتهما.

2. تدوين Mensural الأبيض (حوالي القرنين الخامس عشر والسادس عشر):

- الاستخدام الاقتصادي للحبر: كإجراء لتوفير التكلفة، بدأ الملحنون في استخدام رؤوس الملاحظات المجوفة (التدوين الأبيض). شهدت هذه الفترة تطور توقعات زمنية وأنماط إيقاعية أكثر تعقيدًا.

التدوين الباروكي والكلاسيكي

1. فترة الباروك (حوالي 1600-1750):

- Basso Continuo: يتضمن التدوين خطأ جهيرًا به أرقام تشير إلى الأوتار (جهير مجسم)، مما يسمح بالارتجال.
- الزخرفة: تم تطوير رموز الزخارف والزخارف وغيرها من الزخارف.

2. الفترة الكلاسيكية (1750-1820 تقريبًا):

- التدوين الموحد: أصبح طاقم العمل الحديث المكون من خمسة أسطر هو المعيار. أصبح تدوين الديناميكيات (ص، وما يليها)، والمفاصل (متقطع، ليجاتو)، وعلامات الإيقاع (أليجرو، أدايجيو) شأنًا.

التدوين الرومانسي والحديث

1. الفترة الرومانسية (1820-1900 تقريبًا):

- التدوين التعبيري: زيادة استخدام العلامات الديناميكية والتعبيرية التفصيلية. لقد تجاوز ملحنون مثل بيتهوفن وفاغنر حدود التدوين التقليدي لنقل العمق العاطفي.

2. القرن العشرين:

- التقنيات الموسعة: قام ملحنون مثل جون كيج وجورج كرومب بتطوير أنظمة تدوين جديدة للتقنيات الموسعة وموسيقى الصدفة (الصدفة).
- الموسيقى الإلكترونية: تم تعديل التدوين ليشمل تعليمات للألات الإلكترونية والأشرطة.

التطورات المعاصرة

1. التدوين الرقمي:

- البرمجيات: تسمح برامج مثل Finale وSibelius وDorico للملحنين بإنشاء النوتات الموسيقية وتحريرها ومشاركتها بسهولة. تسهل هذه الأدوات أيضًا التشغيل والتسجيل.
- MIDI: تتيح تقنية الواجهة الرقمية للألات الموسيقية (MIDI) التمثيل الرقمي الدقيق لأداء الموسيقى، مع التكامل مع برنامج التدوين.

2. التدوين البياني:

- الموسيقى التجريبية: يستخدم بعض الملحنين المعاصرين التدوين الرسومي، الذي يستخدم رموزًا مرئية خارج التدوين الموسيقي التقليدي لتمثيل الأفكار الموسيقية المعقدة والمجردة.

الخاتمة

يعكس تطور التدوين الموسيقي الاحتياجات والابتكارات المتغيرة للموسيقيين والملحنين عبر التاريخ. بدءًا من النيوامات البسيطة في العصور الوسطى وحتى الأدوات الرقمية المتطورة اليوم، تكيف التدوين باستمرار لالتقاط الفروق الدقيقة في التعبير الموسيقي وتوصيلها بشكل أفضل. يضمن هذا التطوير المستمر إمكانية الحفاظ على الموسيقى ودراستها وأدائها بدقة عبر الأجيال.

الخاتمة

تكشف الرحلة عبر تطور الموسيقى الكلاسيكية عن نسيج غني منسوج من قرون من التطورات الثقافية والاجتماعية والتكنولوجية. منذ الأناشيد المبكرة في العصور الوسطى إلى السيمفونيات المعقدة للعصر الروماني، وحتى المؤلفات المبتكرة في القرنين العشرين والحادي والعشرين، تطورت الموسيقى الكلاسيكية باستمرار، مما يعكس التجربة الإنسانية المتغيرة باستمرار.

طوال هذا التاريخ الشامل، لاحظنا كيف استجاب الملحنون لمجتمعاتهم وأثروا فيها، مما دفع حدود التعبير والشكل الموسيقي. جلب كل عصر ابتكاراته الخاصة، سواء كانت الطباق المعقد لفترة الباروك، أو العمق العاطفي للعصر الروماني، أو التجارب الطليعية في العصر الحديث. وكانت فترات التحول هذه مدفوعة في كثير من الأحيان بسياقات تاريخية أوسع، بما في ذلك الحركات الدينية، والتغيرات السياسية، والتقدم التكنولوجي.

بينما نقف في يومنا هذا، تستمر الموسيقى الكلاسيكية في الازدهار والتكيف مع الوسائط الجديدة والوصول إلى جماهير متنوعة في جميع أنحاء العالم. لقد جعلت التكنولوجيا الرقمية الموسيقى الكلاسيكية أكثر سهولة من أي وقت مضى، مما سمح للناس باكتشاف مجموعات واسعة واكتشاف العروض من ثقافات وتقاليد مختلفة. يمزج الملحنون المعاصرون العناصر الكلاسيكية مع الأنواع الحديثة، ويخلقون أشكالاً هجينة تتحدى الحدود التقليدية وتجذب أجيالاً جديدة من المستمعين.

إن تطور الموسيقى الكلاسيكية هو شهادة على القوة الدائمة للتعبير الفني. إنه يؤكد على عالمية الموسيقى كلغة تتجاوز الزمن، وتربطنا بماضينا وتلهم الأجيال القادمة. وبينما نتطلع إلى المستقبل، فإن تراث الموسيقى الكلاسيكية سيستمر بلا شك في النمو، إثر مساهمات الفنانين الذين يستمدون من تاريخها الواسع بينما يشقون مسارات جديدة للأمام.

وفي الختام، فإن رحلة الموسيقى الكلاسيكية من العصور القديمة إلى الحاضر ليست مجرد سجل تاريخي، ولكنها احتفال بالإبداع البشري والمرونة. إنه يذكرنا بالتأثير العميق للموسيقى على حياتنا وقدرتها على إثارة المشاعر وإثارة الفكر وتعزيز فهم أعمق للعالم من حولنا. وبينما نواصل استكشاف وتقدير هذا الشكل الفني الخالد، فإننا نكرم الماضي ونحتضن المستقبل، ونضمن أن يظل تطور الموسيقى الكلاسيكية شهادة حية على إنسانيتنا المشتركة.

السيرة الذاتية للمؤلف

Falah. Salih Resume

Education

- 1- B.Sc. In Physics' Science, University of Baghdad. (1986-1987)
- 2- Diploma in Ceramic Art in the Popular Arts Center/Baghdad (1995-1996).
- 3- Programmer from 1987 until now.

Computer Skills and programming languages:

- 1-Visual C++. And Visual Basic .Net
- 2- ASP Server Side Programming.
- 3-Java Script. for web pages.
- 4-Java for desktop.
- 5-MYSQL Server (Data Base systems). for IBM Co.
- 6- Developing Microsoft ASP.NET Web Application using Visual Studio.Net & ADO.NET Components for database systems.
- 7- Microsoft SQL Server (version 2000 & 2005) & Database Search Engines Systems.
- 8-PHP Server Side Programming (PHP Nuke and Forum for MS).
- 9- Static Pages Programming Languages (HTML & DHTML).
- 10- ASP.NET Server Side Programming with MS SQL Server.
- 11- Oracle SQL Database 10g
- 12- ArcView and Arc Map for GIS Application for spatial data analysis.
- 13-Microcontroller apps. (Arduino & Esp8266 MCU & Raspberry pi) 2014-
- 13- Android applications. (2011-)
- 14- Python for AI applications. (2017-)
- 15- Artificial intelligence in deep learning and computer vision applications.
- 16-flutter and dart for Android applications. (2020-)
- 17- AI Artificial Intelligence Model Developer (2018-) for Art Field.

Certificates: -

- 1- Microsoft Certified Professional (MCP). Mar 13, 2007.
- 2- Microsoft Certified Application Developer (MCAD). May 10 2007

<https://tinyurl.com/2x3hfkwp>

- 3- Microsoft Certified Solution Developer (MCSA). Aug. 12 2007.
- 4- Data Analysis with Python
- 5- Python 101 for Data Science
- 6- Deep Learning with TensorFlow

بأمكانك مشاهدة جميع الشهادات

مشاهدة جميع مشاريعي في المجالات التالية

- Education field
- Health field
- Army field
- Industrial field
- General app.
- Agricultural app.
- Artificial Intelligence app.

بأمكانك مشاهدة جميع مشاريعي

<https://tinyurl.com/2p8cejwa>

My website:

- Blog: <https://iraqprogrammer.wordpress.com>
- Email: falahgs07@gmail.com
- AI4Art Models: <https://huggingface.co/Falah>
- AI4Art Models: <https://civitai.com/user/falahgs/models>
- YouTube: <https://www.youtube.com/c/FalahgsGate>
- Amazon: <https://www.amazon.com/stores/author/B0BYHXL7R/>
- Github: <https://github.com/falahgs>
- PyPi: <https://pypi.org/user/falahgs/>
- Facebook: <https://www.facebook.com/falahgs4ai>
- Telegram: https://t.me/falahgs_dl_cv
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/falah-gatea-060a211a7/>
- Twitter: <https://twitter.com/FalahGatea>

- **NightCafe AI Art:** <https://creator.nightcafe.studio/u/FalahGS>
- **Artstation AI Art :** <https://www.artstation.com/falahgs>
- **Medium Posts:** <https://medium.com/@falahgs>
- **Instagram:** <https://www.instagram.com/falahgs4ai/>

1. General Histories and Overviews:

- [The Evolution of Classical Music](<https://www.classicfm.com/discover-music/periods-genres/history-of-music/>)
- [History of Classical Music](<https://www.britannica.com/art/classical-music>)

2. Medieval Period:

- [Medieval Music](<https://www.music.iastate.edu/antiqua/instrumt.html>)
- [Medieval Music: An Introduction](<https://www.britannica.com/art/Western-music/The-Middle-Ages>)

3. Renaissance Period:

- [Renaissance Music] (<https://www.britannica.com/art/Renaissance-music>)
- [Introduction to the Renaissance](https://www.metmuseum.org/toah/hd/renm/hd_renm.htm)

4. Baroque Period:

- [Baroque Music] (<https://www.baroque.org/baroque>)
- [Baroque Music: Style and Performance](<https://www.britannica.com/art/Baroque-music>)

5. Classical Period:

- [Classical Music: An Overview] (<https://www.britannica.com/art/classical-music>)
- [Classical Period Music] (<https://www.baroque.org/baroque/classical-period>)

6. Romantic Period:

- [Romantic Music] (<https://www.britannica.com/art/Romanticism/Arts>)
- [Romantic Period Music] (<https://www.musicwithease.com/romantic-period-music.html>)

7. 20th Century and Beyond:

References

- [20th Century Classical Music](<https://www.britannica.com/art/Western-music/The-20th-century>)
- [Contemporary Classical Music] (<https://www.classicfm.com/discover-music/20th-21st-century/>)

8. Notable Composers:

- [The Great Composers] (<https://www.classicfm.com/composers/>)
- [List of Classical Composers] (<https://www.britannica.com/topic/list-of-composers-2027174>)

9. Technological Advances:

- [Technology and Music]
(<https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199986167.001.0001/oxfordhb-9780199986167-e-27>)
- [Impact of Technology on Music](<https://www.britannica.com/art/music-technology>)

10. Cultural and Social Influences:

- [Music and Culture](<https://www.jstor.org/stable/40374498>)
- [Social Impact of Music]
(<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6410273/>)