جامعة النجاح الوطنية كلية الفنون الجميلة قسم العلوم الموسيقية

شيخ ملحني الأدوار محمد عثمان

إعداد الطالب:

عودة قدح

إشراف الدكتور:

احمد موسى

قدم هذا البحث استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الموسيقية في كلية الفنون جامعة النجاح الوطنية

نابلس – فلسطين

7.17 / 7.17

من:	کل	البحث	هذا	بمناقشة	قام	وقد	

مشرفأ	••••••	د. أحمد موسى	
عضواً مناقشاً		عمار قضماني	
عضواً مناقشاً		ابراهیم الخرویی	

ملخص البحث:

تتاول البحث شيخ ملحني الأدوار محمد عثمان ويهدف البحث الى التعرف على أهم جوانب حياة محمد عثمان، والتعرف على أهم التجديدات التي قام بها الملحن محمد عثمان، والتعرف على أهم التجديدات التي قام بها الملحن محمد عثمان في تطوير قالب الدور، والتعرف على قالب الدور ومراحل تطوره، والتعرف على اهم رواد تلحين الدور، وكذلك التعرف على العوامل التي ساعدت على تطور قالب الدور.

وكان اهم ما أوصى به البحث من توصيات:

جمع أغاني وأعمال وألحان محمد عثمان في اقراص مدمجة ومراجع حتى لا يندثر هذا التراث العربيق والمهم من موسيقانا العربية، التعرف على أغاني محمد عثمان وادواره وموشحاته وجمعها في كتاب واحد حتى يسهل للدارسين الاطلاع عليها، تدوين أعمال وألحان محمد عثمان بالنوتة الموسيقية وجمعها في مراجع حتى يسهل على الدارسين والمهتمين بالموسيقا ان يطّلعوا على هذه الالحان.

وكان من أهم ما توصل اليه البحث من نتائج:

تعرفنا على اهم جوانب حياة محمد عثمان واهم محطات حياته الفنية والموسيقية، وكذلك تعرفنا على الإرث الكبير من الأدوار والموشحات التي لحنها محمد عثمان والتي ما زال بعضها ما زال حاضراً الى يومنا هذا، اضافة الى أهم التطويرات التي أضافها محمد عثمان على قالب الدور حيث كان عثمان من أوائل الفنانين الذين وضعوا أسس الموسيقى العربية التي تميز بها عصر النهضة منذ القرن التاسع عشر، حيث كان له كبير الأثر على شكل الموسيقى العربية منذ ذلك الحين، وكذلك تطرقت في بحثي هذا الى قالب الدور تعريفاً واصطلاحاً بشكل تفصيلي وتبيان أهم عناصره، ثم تعرفنا على اهم الملحنين الذين برعوا في تلحين الدور، ثم أخيراً تطرقت الى اهم العوامل التي ساعدت على تطوير قالب الدور وتقيحه.

الاهداء

(ل کل من (نُضاء بعلمه محفل خیره

لأوهرى بالجولاب لالصعير حيرة سائليه

فاظهر بساحة تولاضع لالعلماء

وبرحا بته سماحة (العابرفيس

لالامي ولآبي

لالثبعتا كالمحترقتاك ، منيرتا ہورہي

(لمعطوى ووى مقابل

(ل جامعتنا وزملائنا

لاليكرلأنتح نهري نجاحنا

الشكر والتقدير

(تقرم بجزيل (الشكر و(اللحترال (ال كل من ساهم في (نجاز هز (العمل، ومد لنا يد (العوى،

جميع (الأسا تذه في كلية (الفنوى (الجميلة، ويحلى مرائسهم الركتور (الفاضل" (أممر موسى"

(الزي قرم له معي لا ينضب من (المعلومات المفيرة و(النصائر (القيمة

لالتي كاك ها لالدور لالكبير في حمل هذه لالدرلاسة.

ولال لالاستاذ محسوه رشرل لالنري لم يبخل حليٌّ بوقته ومعلوماته وجهده في

مىاھىرتى وتطو يري موسيقياً وثقا فياً .

ولالاستاذ ناصر لالاسمر لالنري حلمني لالعزف حلى لالة لالناي.

ولاتقدى بالشكر لالجزيل للأستاخ لا برلاهيم لا فخرو بي، ولالاستاخ خالىر صدوق، ولالاستاخ لاممر لا بو ه ية ، ولالاستاخ حمار قضما ني، ولالاستاخ خليفة جا ولاللّم، ولالاستاخ رلا مي حرفاس، لالزيس قا مولا بترريسي طولال لا لمرحلة لا لجا معية في قسم لا لعلو كا لموسيقية بجا معة لا لنجاح لالوطنية

ولالزين كاك هم لالفضل في صقل مهارلاتي ولاستزلا وتي من لالعلم

الفهرس

لخص البحث:	ما
لاهداء	11
شكر والتقديره	ال
فصل الاول	11
المقدمة:	
مشكلة البحث:	
أهداف الدراسة:	
أهمية البحث:	
حدود البحث:	
منهج البحث:	
أدوات البحث:	
فصل الثاني	ال
الاطار النظري	
مبحث الاول:	ΙL
نبذة عن حياة مغنى الأمة	

70	اهم أعمال محمد عثمان الموسيقية
٣٢	لمبحث الثاني:
٣٢	الدور:
٣0	تكوين الدور:
٣٦	الدور في مدارس تطوره:
٣٧	العوامل التي ساعدت على تطور الدور في المرحلة الثانية (المرحلة الذهبية)
٤٢	اهم الرواد في تلحين الدور
٤٦	آخر الموسيقيين الذين لحنوا الدور:
٤٧	لفصل الثالث
٤٧	عينة البحث
٤٩	موشح ملا الكاسات:
00	كادني الهوى:
٦٧	ياما انت واحشني:
۷۲	دور نور العيون شرّف وبان:
٧٧	اصل الغرام نظرة:
۸۲	اليوم صفا داعي الطرب:
人飞	غرامك علمني النوح:

دور مليكي انا عبدك:
بستان جمالك
لسان الدمع
لفصل الرابع
نتائج البحث وتوصياته
النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: كيف كانت حياة محمد عثمان ؟
السؤال الثاني: ما هي اهم اعمال محمد عثمان الموسيقية ؟
السؤال الثالث: ما هو دور محمد عثمان في تطوير قالب الدور؟
السؤال الرابع: ما هو قالب الدور وما هي أهم مراحل تطوره ؟
السؤال الخامس: من هم اهم ملحني قالب الدور ؟
السؤال السادس: ما هي العوامل التي ساعدت على تطور قالب الدور؟
لتوصيات :
لمصادر والمراجع

الفصل الاول مشكلة البحث ومبرراتها

مقدمة البحث

مشكلة البحث

أسئلة البحث

أهداف البحث

أهمية البحث

منهج البحث

حدود البحث

أدوات البحث

المقدمة:

دخلَ المماليكُ مصرَ أثناءَ حُكم الدولةِ الأيوبية، ورغم ما تمتعوا به من نفوذٍ فإنهم لم يستطيعوا فرضَ ذوقِهم على حياةِ المصريين الذين كانوا يتألفون من جنسياتٍ مختلفة، فقد كان منهم الجراكِسة والأرناؤوط والاتراك والاكراد، ومع كل فقد كانوا يكوّنون جماعةً منفصلةً اجتماعياً ووجدانياً عن سائر طبقاتِ الشعبِ المصري.

لهذا فقد أصبح لهم غناؤهم وفنهم و للشعب غناؤه وفنه اللذان ينبعان من واقعه الحي كان له شعراؤه الشعبيون الذين ينشدون " عنترة " بما فيها من بطولات، وملاحم أبي زيد الهلالي والزيناتي خليفة، بما فيها من مواقف حية تأسر الألباب، وهذا معناه من الناحية الوجدانية عدم اقتناع الشعب بقيادة هؤلاء الدخلاء، ونتيجة لعدم ظهور أبطال شعبيين في ذلك الوقت، فإنهم لجأوا إلى التغني بالبطولات العربية كمحاولة تعويضية يؤكد بها شخصيته ووجوده.

كان للاتجاه الجديد الذي حدث في طريقة أداء المولد النبوي الشريف في القرن الماضي أثره الواضح في هذه الناحية، فقد كانت قصة المولد تؤدى بشكل غنائي مبسط، ثم تطورت بعد ذلك وظهرت الموشحات الدينية بنغمات وايقاعات بسيطة، ثم تطورت على يد الشيخ " إبراهيم المغربي" ومن بعده الشيخ " إسماعيل بكر " الذي لا تزال له مقطوعات تغنى حتى الآن، كما أن أداء القرآن الكريم قد تم التوسع فيه وأصبح المقرئون يؤدونه من سائر النغمات المختلفة.

وقد كان مشاهير المغنين يغنون بطريقة " الاستغاثة " وهي نداءات ومديحٌ للرسول وآل بيته، ثم يعرُجونَ على الليالي والموال والدور، وعندما كان يهلٌ شهر رمضان الكريم كان لا يخلو منهم بيت من بيوت الاشراف، وقد كان مقياس كفاءة وبراعة المغني هو إجادته للطريقة الليثيه التي كانت تحتل المرتبة الاولى في الغناء الديني والتي كانت تعتبر من اصعب انواع الغناء في ذلك الوقت، ولهذا كان كل

المطربين المعروفين أمثال الشيخ المقدم و الشلشلموني – وقد ظهرا عام ١٨٤٧م – يجيدون هذه الطريقة وقد أفادتهم جميعاً في ناحيتين هامتين هما المحافظة على الطبقات الصوتية، ومعرفة وتذوق الايقاعات وإلى جوار الطريقة الليثيه وجدت طرق أخرى كالبيومية والشاذلية والرفاعية.

اما بالنسبة للآلات فقد كانت تستخدم عدةُ آلاتٍ موسيقية أثناء عصر المماليك وهي تتحصر في المزمار البلدي والربابة والناي والكُوَلُ الأرغون والسِتّوية وكذلك الآلات الايقاعية وهي الرق والنقرزان والطبلة، أما الآلات النحاسية " الباندا " فلم يكن يعرف منها الا " البوري" الذي كان يستعمله الجنود، أما العود والسنطور فقد كانا لا يوجدان إلا في قصور أغنياء المماليك وبقلة نادرة عند بعض أغنياء المصريين، ويلاحظ على غناء هذه الفترة وجود بعض الكلمات الغريبة على اللغة العربية، وهي عدوي انتقلت الى مصر من حلب التي كانت خاضعة للحكم التركي فشاع استعمال الكلمات التركية في الغناء مثل (عمرن / جانم / يرمن / افندم / امان / يلاللي) وهي بلا شك ترّلف ممقوت لحكام ذلك العصر والى جوار الغناء البلدي الذي كان شائعا " المواويل الحمر " فلم ينسى الشعب قرآنه الكريم الذي كان يرتله صباح مساء، وظل الحال هكذا حتى دخل نابليون القاهرة فدخلت الموسيقي في عهد جديد - وذلك أن الأرمن الذين كانوا لا يستطيعون دخول مصر – وفدوا اليها مع الحملة الفرنسية وبعدها مارسوا فيها مختلف الاعمال لكسب رزقهم، واتجه بعضهم الى تدريس الموسيقي للراغبين من ابناء مصر، وكانت الآلات التي يدرِّسون طريقة عزفها هي: العود والقانون والكمان، وكانت الة الكمان تستعمل اثناء العزف مثل الربابة، فأدخل الأرمن طريقة العزف بها على الكتف، وهي الطريقة التي لا تزال مستعملة الى الان.

اما اهم مطربي هذه الفترة فهم الشيخة مبروكة والست ساكنة والشيخ محمد المقدم والشيخ الشلشلموني ولقد ظهروا عام ١٨٤٧، هذا فضلا عن الشيخ محمد عبد الرحيم الشهير بالمسلوب شيخ المنشدين.

ونتيجة لظهور هذه المجموعة وممارستها الغناء على نطاق واسع يسبب هذه التيارات المختلفة بدأ الوعي الموسيقي يتكون لدى المصريين واخذوا يدركون اهمية الموسيقي كعنصر من عناصر الثقافة والطرب، ولهذا فقد نشأ ما يعرف ب " الدور " والذي قام بنصيبٍ فعّال في تطوير الغناء المصري. (شفيق، ١٩٦٣، صفحة ٤).

ومنذ فجر القرن العشرين أخذ الشعب المصري يبحث عن بناء شخصيته وأفاق الفن الوطني وأحس روحاً قوية تتبعث فيه وتدفعه الى النهوض، وفي مقدمة نجوم الفن في تلك الآونة محمد القباني كبير الملحنين في ذلك العصر والمغنية "ساكنة" التي أنعم عليها بوسام تقديراً لفنها، وكانت "سفينة شهاب" التي جمع فيها الشاعر الموسيقي السيد محمد شهاب الدين ما يقرب من ٣٥٠ موشحاً غذاء لهذه النهضة الفنية الجديدة، وممن اشتهروا في ذلك العصر مبروكة المغنية ومصطفى العقاد (العواد) وخطاب (القانوني) وحسن الجاهلي (كمان) ومحمد عبد الرحيم المسلوب أول من تفنن "الدور" ومحمد المقدم الذي قدم عبده الحامولي نجماً جديداً في عالم الغناء العربي.

وما كاد عبده الحامولي (١٩٠١-١٩٠١) يتخرج في الفن على يدي أستاذه حتى علت مكانته وطبقت البلاد شهرته، وأتيح له السفر الى الأستانة أكثر من مرة كما التقى بالفرق الشرقية التي كانت تفد الى مصر من حين الى حين، فكانت هذه فرصة استغل فيها موهبته ليضيف الى الغناء المصري ألواناً طريفة تضم الى محاسنها ومزاياها ثروة فنية تزيدها قدرة ونماء وازدهاراً، وله كثير من الأدوار الخالدة نذكر منها: الله يصون دولة حسنك – مليك الحسن – متع حياتك بالأحباب – كنت فين والحب فين الحلو لما انعطف – جددى يا نفس حظك – شربت الصبر من بعد التصافى – الصبر محمود لمثلى (والاخيران غناهما بعد وفاة وحيدة محمود).

وكان محمد عثمان (١٩٠٠-١٩٠٠) أشهر أعلام المغنيين الملحنين الذين عاصروا عبده الحامولي واليه يرجع الفضل في تدعيم "الدور" المصري والتجديد فيه وتنسيقه في القالب الذي ارتبطت به التقاليد الفنية لهذا النوع من الغناء الى عصرنا هذا، ومن أهم أدواره :حبيب جميل – اعشق الخالص لحبك – لسان الدمع أفصح من يأبي – حظ الحياة – كادني الهوى – ياما أنت وحشنى – أصل الغرام نظرة – عشنا وشفنا.

وكان الحامولي ومحمد عثمان يتباريان معاً في حلبة السباق للإبداع والابتكار وبلغ بهما التسامح الفني أن أحدهما لا يرى منقصة بمكانته حين يغنى دور زميله، ولا تزال الناس تذكر هذا العصر مقروناً "عصر عبده الحامولي ومحمد عثمان" وقد تألق معهما نجوم حلقت في عالم التلحين نذكر من بينهم ابراهيم القباني محمد كامل الخلعي داود حسني الشيخ سلامة حجازي. (الحفني و شفيق، (دت)، صفحة ٧٣).

مشكلة البحث:

على الرغم من انتشار ادوار محمد عثمان وموشحاته بين المطربين وعبر الاجيال حتى يومنا هذا وعلى الرغم من كونه الى جانب عبده الحمولي احد قطبي التجديد الموسيقي النهضوي الذي اطلق في القرن التاسع عشر، فقد وصلنا القليل من المعلومات عن هذا الفنان الكبير، حتى ان الصورة الفوتوغرافية اليتيمة المنسوبة إليه الا انه ليس من المؤكد أنها صورته.

محمد عثمان، الاسم الذي دوى عالياً في سماء الوطن العربي، شيخ ملحني الادوار ومغني الامة، هو أول من جعل لتلحين الدور قواعده وأصوله الخاصة وجعل له بداية ونهاية، محمد عثمان صاحب الصوت الشجي قد فقد صوته بسبب مرض ألم به، فلم يتوقف عن العطاء الموسيقي، فبرع في التلحين حتى بات من اكبر رواد التلحين في مصر خاصة وفي الوطن العربي عامة، فنجد له أكثر من مئة وخمسين عملاً من هذه الادوار والموشحات، التي تعتبر النبع الذي يغذّي الأنهار الموسيقية في الوطن العربي، فلم يكن عثمان كغيره من ملحني عصره، فقد كانت له بصمته الخاصة في تاريخ الموسيقي العربية، وان مشكلة البحث تتلخص في الاجابة عن الاسئلة والاستفسارات التي تغيب عن الدارسين، واني ارى ان طلبة الموسيقي والمتخصصين بحاجة كبيرة الى معرفة الكثير عن هذا الملحن العظيم، ومن هنا جاء الاهتمام بهذه الظاهرة.

تساؤلات البحث:

كيف كانت حياة محمد عثمان الموسيقية؟

ومن خلال هذا السوال يحاول البحث الاجابة عن التساؤلات التالية:

١. كيف كانت حياة محمد عثمان؟

- ٢. ما هي اهم اعمال محمد عثمان الموسيقية؟
- ٣. ما هو دور محمد عثمان في تطوير قالب الدور؟
 - ٤. ما هو قالب الدور وما هي أهم مراحل تطوره؟
 - ٥. من هم اهم ملحني قالب الدور؟
- ٦. ما هي العوامل التي ساعدت على تطور قالب الدور؟

أهداف الدراسة:

- ١. التعرف على أهم جوانب حياة محمد عثمان.
 - ٢. التعرف على اهم اعمال محمد عثمان.
- التعرف على أهم التجديدات التي قام بها الملحن محمد عثمان في تطوير قالب الدور.
 - ٤. التعرف على قالب الدور ومراحل تطوره.
 - ٥. التعرف على اهم رواد تلحين الدور.
 - 7. التعرف على العوامل التي ساعدت على تطور قالب الدور.

أهمية البحث:

ترجع اهمية الدراسة الى التعرف على قالب الدور قديماً وحديثاً والتعرف على حياة محمد عثمان وعلى أهم الانجازات الموسيقية التي قام بها، وجمعها في كتاب واحد مما يسهل على دارسي الموسيقا والمهتمين بمعرفة موسيقا فنان مبدع لعب دوراً كبيراً في تطور هذا القالب، وكذلك تعريف بعض المهتمين بدراسة الموسيقي على اهم اعماله في هذا القالب، ونشر النوتة الموسيقية لهذه الاعمال.

حدود البحث:

اقتصر البحث على محمد عثمان واهم اعماله الموسيقية واهم المطربين الذين قاموا بتطوير هذا الدور.

منهج البحث:

سوف نستخدم المنهاج الوصفي التحليلي لمناسبته في تحقيق اهداف البحث والاجابة عن تساؤلاته.

أدوات البحث:

قام الباحث بعمل مسح شامل لعدد من مصادر المعلومات مثل المكتبات الجامعية وشبكة المعلومات العنكبوتية (الانترنت) وعدد من المواقع الهامة، اذ اطلع الباحث على عدد من الدراسات السابقة والادب التربوي الخاص بظاهرة موضوع البحث وقام بعدد من اللقاءات الميدانية مع عدد من المهتمين بالموسيقا وبعد ذلك قام بحفظ البيانات وتدوينها وتحليلها.

الفصل الثاني الاطار النظري

المبحث الاول:

- نبذة عن حياة محمد عثمان.
- أهم أعمال محمد عثمان الموسيقية.
- معركة حول غناء أدوار محمد عثمان.

المبحث الأول نبذة عن حياة مغني الأمة

" محمد عثمان حسن "

ولد محمد عثمان ابن الشيخ عثمان حسن المدرّس بجامع السلطان ابي العلا سنة ١٨٥٥ م في مصر، وقد أدخله والده في ورشة برادة ليتعلم صنعة يرتزق منها، ولما آنس فيه شديد الميل إلى الغناء وسمعه يقلد المنشدين في الأذكار أخرجه منها وضمه الى تخت الاستاذ منسي الكبير والد الاستاذ قسطندي منسي الذي تخرج في العزف على العود و التدريب على الغناء، وتركه بعد وفاة والده ليشتغل على تخت علي الرشيدي الكبير ومكث معه مدة طويلة تعمق فيها في البحث الفني وتبسط في التلحين على أن كون تختاً خاصاً به، ولما فقد صوته بسبب مرضٍ ألم به عمد إلى التلحين فتصفحه المحترفون والهاوون، فاذا به محكم الوضع متناسق النغمات، وقد ابتكر عثمان ما عُرف بالهنك الذي يتناوب به المغني وجماعة البطانة الغناء، لكي يتسنى للمغني ان يرتاح بين الحين والاخر في الدور (رزق، ١٩٩٣)

كان محمد عثمان ملحناً بارعاً خبيراً بالمقامات ومشتقاتها، ولكن صوته لم يكن جميلاً بسبب مرضه، حيث أصيب بسرطان الحنجرة، فكان يستعيض عن هذا النقص بإتقان صنعته – التلحين - فهو أول من حاول تلحين أغانيه في صيغ متناسقة وان ظلت تعتمد على الدور أو الموشح أو القصيدة، وكان أسلوبه يستمد من البيئة المصرية أكثر من سابقيه، إلا أنه لم يستطع التخلص من الاساليب التركية تماماً بحكم الوجود التركي في الحياة المصرية بشكل بارز خاصة بين طبقات الأرستوقراطية، حيث انها كانت اكثر الطبقات اقبالاً على التطريب والترفيه، فهي الاكثر مقدرة على تحمل نفقات السهرات والليالي الملاح. (الشوان، ١٩٩٠، صفحة ٢٧٣).

اما صنعته فمحكمة الاصول، ونغمته عجيبة الترتيب، وقسمته معتدلة الاوزان، يلتذ من غنائه السمع دائماً، منهاجه الفن، سليم الذوق، وقد كان غناؤه الاكثر شيوعاً في الامة، لسهولة تتاوله وغنائه واليه يرجع الفضل لمحمد عثمان في المحافظة على الروح الموسيقية في الشعب، ولقد لقبه العازفون بمغني الامة ومعلم الشعب لأنه كان سهل التقليد وكان اكثر ما يميزه ان كل لياليه مفرحة مطربة بلا استثناء، لا يسأم السامع من فنه ولا من عزفه، ولقد كان غناؤه مزيجاً من القديم والحديث، كما كان ضراباً ماهراً بالعود.

محمد عثمان كان فناناً بمعنى الكلمة، فسهراته كانت تحتوي مختلف الطبقات، وكان مشهوراً بالنشاط وسرعة الخاطر وكثيراً ما يغني بين افراد تخته ممسكاً العود بإحدى يديه وملوِّحاً باليد الاخرى فيتحمس الجمهور ويطلب الاعادة والمزيد حتى مطلع الشمس فينصرف الناس راضين شاكرين، فلا غرابة اذا خلَّد لنفسه أجمل الذكرى في قلوب عارفيه. (الملط، ١٩٩٩، صفحة ٨١).

كوّن محمد عثمان تختاً خاصاً به، حيث كان يتمتع بصوت رخيم غليظ شجي، لذلك كان في اغلب الاحيان يشترك معه في الغناء مساعد ذو صوت رفيع يغني معه في منطقة الجواب، ويغني هو منطقة القرار، وقد كان تخته مكوناً من : محمد عثمان (عود + غناء) وعلي صالح (ناي) ومحمد العقاد (قانون) وانطون شوا (كمان) ومحمد الشامي (رق) واربعة منشدين (المذهبجية). (محمد و فهمي ، صفحة ٢٢٠).

وقد أنجب في حياته ابراهيم والذي حافظ على تراث والده بترديده وغنائه امام ميكرفون الاذاعة والحفلات، اما ابنه الثاني فهو عبد العزيز والذي اشتهر في الساحة الفنية باسم عزيز عثمان.

لم يحرم الحمولي وعثمان من الذكاء والفطنة ولا من العبقرية الموسيقية، ولقد جمع بينهما انهما لم يحذقا القراءة ولا الكتابة، وانهما نبتا من الشعب، اما الحمولي كان يتصرف في الايقاعات ويميل الى اقوى الاصوات، وكان يذهب في اغانيه مذهب المجددين، ومع ذلك كان يذهب بعيداً ولا ينفصل عن القديم، ولعل ذلك يرجع الى عبقريته التي تأثرت من الغناء التركي يوم رجل الى الأستانة فعاد مزوداً بنغمات لم تكن ذائعة ففي مصر آنذاك، ولذلك كان يزيد في لعبه بين كثرة النغم وترتيبها في الصياح، فاذا صاح حسن واذا تلطف اجاد، يخرج منشدة الى لين، ومن لين الى شدة، ومن القرار الى الجواب ومن الجواب الى القرار، وكان في كل هذه الدرجات في اعلى مراتبها.

لم يكن عبده حاذقاً في الضرب على العود، وكان غناؤه صعب التقليد، قريباً الى ترجمة القلوب، فاذا هوى ادهش وابكى، لأنه كان يغني بالوحي، وفي ليلة من لياليه تخلى عنه الوحي، وذهب عنه السحر، فأمسى في منزلة سائر المغنيين، وكان المعجبون به يتمنون لو انه سكت، وقد اقبلت عليه الدنيا، فغمرته النعمة، وجالس الامراء حتى كان بعضهم يدعونه بمغنى الخاصة. (رزق، ١٩٩٣، صفحة ١٢٤).

ولقد كان محمد عثمان يفضل ألا يغني ما يبتكر من الحان بل يعهد بها الى عبده الحمولي صاحب الصوت الجميل و القوي، فكانا يكمل بعضهما الاخر على الرغم مما بينهما من تنافس شديد، ولم يكن محمد عثمان متعلماً، فلم يستطع كتابة الحانه وموسيقاه، ولهذا فقد ذهبت معظم ألحانه أدراج الرياح الا القليل الذي توارثته الاجبال التالية لمعاصريه حفظاً بالأذن إلى أن قام بعض الدارسين بتدوينها.

ان محمد عثمان قد عاصر الثورة العربية الا انه ليس هناك ما يدل على انه قد تأثر بها او استنكر ضرب الاسكندرية بالقنابل الانجليزية فغنى غناءً ثورياً أو شارك في الحرب بنشيد يلهب الحماس في نفوس المصريين. (الشوان، ١٩٩٠، صفحة ٢٧٣).

ولقد سافر محمد عثمان في رحلة فنية الى تركيا مع عبده الحمولي، فجاء ببعض المقامات ومنها (شوق أفزا) الذي لحّن فيه دور "اليوم صفا" حيث كانت بين الرجلين من ناحية اخرى، منافسة هي اقرب الى المزاح، فقد كان عبد محبا للدعابة رضي النفس كثير الابتسام، بينما كان محمد عثمان جديا في عمله، وهذه من طبيعة المجتهدين الذين لا يحبون ان يتركوا نقصا في اعمالهم، بل لقد كان محمد عثمان اقرب الى النزق منه الى الهدوء، وكان قوي الشكيمة على شيء من الشجاعة حتى لقد كان يخشاه الجهّال والمشاغبون ممّن كانوا يسمّون بالفتوات، فلا يلجئون بحضوره الى ما يلجئون اليه عادة من تضارب وشجار.

كان محمد عثمان يأخذ الدور فيقرأ الكلمات ويتمعن بها حتى اذا استقام له ذلك اخذ بالتلحين حتى يتم الدور، وكان يستعين بذلك على علامات ابتكرها هو تدل على الصوت او النغمة ولا يستطيع الافادة منها غيره، وكان لكل ملحن من الملحنين مصطلحات مثلها وهي عبارة عن علامات يفهمها صاحبها فقط، فاذا انتهى الدور أخذه المغنون والمطربون فينشدونه امام الناس حتى يحفظه المستمعون كلهم.

كان محمد عثمان ككل الملحنين، أو ككل صاحب فن يغار على فنه ان يفسده غيره ممن يستفيدون منه، وكان يحرص ان يغنى المغني الدور كما وضعه هو، فاذا اراد التصرف فليكن تصرفه في حدود القواعد التي وضعها هو.

ومن هنا كان ينشأ الخلاف بين الحمولي وعثمان، فقد كان الحمولي رجل عبقرية لا يستطيع ان يأخذ الاثر الفني كما وضعه صاحبه، بل لا بد له من ان يتصرف به فيخرج تصرفه على الحدود التي رسمها الملحن، بحيث يصبح الدور على غير الشكل الذي وضعه صاحبه، فكان يأخذ الدور من محمد عثمان فيغنيه امام الناس، وقد يكون بحضور محمد عثمان نفسه فيغنيه عبده وبتفنن في غنائه، فيحلق له

في سموات الفن ما شاءت له موهبته وعبقريته، ويسمع محمد عثمان دوره او لحنه قد صار على غير الصورة التي صنعها هو فيجنُّ جنونه، ويخرج ليعاتب الحمولي على اساءته وهو خانق غاضب، فيضحك الحمولي على عادته من هدوء الاعصاب، ويعجب الناس من غير اهل الفن كيف يختلف هذان الزعيمان في دولة الغناء.

كان اهل الفن يقدرون محمد عثمان تقدير احترام، فالموسيقار داوود حسني كان اذا اراد ان يحيي حفاته غنّى لعثمان قبل كل شيء، فاذا سئل عن هذا قال: " نبدأ بالمعلم "، فكان يبدأ حفلاته بغناء دور من الحان محمد عثمان. (الجندي، ١٩٨٤، صفحة ٤٩).

هذه الصورة هي الصورة اليتيمة المنسوبة لشيخ ملحني الأدوار محمد عثمان. (السعداوي، ٢٠٠٦، صفحة ٤٨).

اهم أعمال محمد عثمان الموسيقية

أما اعمال محمد عثمان فهي عظيمة جداً، هي ثروة موسيقية بحد ذاتها، ومن أهم أعماله:

المقام	اسم اللحن	المقام	اسم اللحن
عجم	اليوم صفا	راست	ملیکی انا عبدك
صبا	ما احب غيرك	راست	يا ناس خايف اقول احبه
صبا	اعشق الخالص لحبك	راست	اصل الغرام نظرة
صبا	قد ما احبك	راست	بستان جمالك
صبا	أهين وأه م العشق أه	راست	عشنا وشفنا سنين
صبا	الحب اصله منين	راست	انا یا بدر لم انظر
جهاركاه	على الملاح انت الامير	راست	دواعي الحب تشغلني
جهاركاه	تيهك على اليوم	راست	بعد الخصام حبي اصطلح
جهاركاه	صبحت من عشقك ابكي	بياتي	من يوم عرفت الحب
جهاركاه	النوم وعد	بياتي	قده المياس
جهاركاه	القلب سلَّم من زمان	بياتي	عهد الاخوة
حجاز کار	غرامي علمني النوح	بياتي	حبیت جمیل
حجاز کار	ياما انت واحشني	بياتي	يا وصل شرف
حجاز	فؤادي من لحاظك	بياتي	قلي رأيت ايه
عراق	لساني الدمع افصح	بياتي	قدك امير الاغصان
عراق	البخت ساعدني وشفتك	بياتي	ثلاثين يوم مشفت النوم

رمل	انا اعشق في زماني	بياتي	ان کان کده ولا کده
نهاوند	كادني الهوى	بياتي	يا اللي معاك روح الامل
نهاوند	كل يوم اشكي	بياتي	حبي دعاني في البستان

(الشوان، ۱۹۹۰، صفحة ۲۷۲).

معركة حول غناء أدوار محمد عثمان

في تراث الغناء المصري القريب الذي يوشك لقربه ان يكون تاريخا معاصرا لنا نحن ابناء العقد الاخير من القرن العشرين، قصة تبعث الالم في قلوب محبي فن الغناء لأنه قصة صوت جميل قدير اصيب صاحبه بمرضٍ غامض في حلقه، فتحول ذلك الصوت الجميل القدير الى صوت اخر لا تتعقد بينه وبين الجمال والمقدرة الا أوهى الصلات.

بطل القصة هو نابغة التلحين محمد عثمان، حيث كان منافساً في الطرب لعبده الحمولي ولكن الاخير كان يعجز عن منافسة عثمان في التلحين فكان يغني الى جانب ادواره الخاصة ادوار محمد عثمان يرضيه كثيرا ان يسمع عبده الحمولي يغني تلك الادوار بصوته المشهود له بالتفوق على جميع الاصوات في عصره.

فجأة انقطعت المنافسة في الغناء بين عبده الحمولي ومحمد عثمان، فقد احتبس صوت محمد عثمان وحارَ في أمره الاطباء حتى استطاع احده ان يعيد الصوت المحتبس الى الاسماع مرة اخرى، ولكن الصوت الذي عاد لم يكن هو الصوت الذي سمعه الناس من محمد عثمان في الافراح والليالي الملاح، بل كان صوتا آخراً، خشن النبرات، محدود المقدرة، عاجزاً عن الوقوف في سرادقات الافراح في مواجهة ثلاثة آلاف مستمع كما كان يفعل قبل ان تغدر به الايام، ومن حسن حظ الغناء المصري والعربي بشكل عام ان محمد عثمان كان قد فرغ من تلحين اعظم ادواره قبل ان يعجز تماماً عن الغناء، وسمع هذه الادوار تلاميذه الكثيرون من كبار المطربين فحفظوها ولبثوا يغنوها طوال السنوات الاخيرة من حياة مغنى الأمة محمد عثمان.

في أواخر العقد الاخير من القرن التاسع عش علم محمد عثمان ان اختراعا جديدا ظهر في اوروبا وامريكا واسمه (الفونوغراف)، وأنَّ هذا الاختراع يمكن ان يلتقط صوت المطرب او المطربة ويعيده الى الاسماع، ولقد اجتمع محمد عثمان وعبده الحمولي ذات مرة فجرى حديثهما حول هذا الاختراع، فقال له الحمولي انه سيسأل ويستفسر عنه حين يسافر الى اسطنبول، فان كان اختراعا حقيقيا سارع الى تسجيل ادواره فيه، فكر محمد عثمان، ماذا يفعل وقد ضاع صوته؟ كيف يسجل ادواره العظيمة بطريقة تنقلها الى المستمعين على وجهها الفني الصحيح؟

استدعى محمد عثمان المطرب الكبير عبد الحي حلمي وقال له (أوصيك يا عبد الحي اذا جاء اختراع الفونوغراف الى مصر ان تسجل دورين من ادواري على الاقل هما دور أدك أمير الاغصان ودور قد ما احبك زعلان منك) فقال له عبد الحي حلمي (بل يبقيك الله حتى ترى الفونوغراف في مصر وتشرف بنفسك على تسجيل ادوارك فيه بأصوات المطربين الذين تختارهم، أمّا أنا فسوف أجتهد لكي أسجل جميع أدوارك إن شاء الله).

مات محمد عثمان عام ١٩٠٠م وجاءت شركات الاسطوانات الى مصر بعد موته بسنواتٍ قلائل فنهض عبد الحي حلمي للوفاء بالوعد الذي قطعه لأستاذه محمد عثمان، وبادر الى الاتصال بشركات الاسطوانات الجديدة كما بادرت هذه الشركات إلى الاتصال به، وبدأت للمرة الأولى عملية تسجيل أدوار محمد عثمان على الطراز القديم من الاسطوانات، قبل أن تتطور الأسطوانة إلى شكل القرص الأسود الذي نعرفه الآن.

مما يذكر أنَّ عبد الحي أوصى ابن اخته صالح عبد الحي بتسجيل دور " أدك أمير الاغصان"، فقام بتسجيله بعد وفاة خاله، فحفظ لنا التاريخ هذا الدور مسجلاً بصوت عبد الحي، وصالح عبد الحي، ولكن عبد الحي حينما أراد تسجيل الدور المشهور " قد ما أحبك زعلان منك " الذي أبدع محمد عثمان

في تلحينه، فوجئ بثلاثة من كبار مطربي عصره يريدون تسجيله أيضاً، وهم يوسف المنيلاوي ومحمد السبع وسليمان أبو داوود، فلم يعدل عبد الحي عن تسجيله وظهرت في السوق أربع اسطوانات، احداها لعبد الحي من شركة بوليفون، والثانية للمنيلاوي من شركة الجراموفون، والثالثة لسليمان أبو داوود من شركة أوديون، والرابعة لمحمد السبع من احدى الشركات الصغيرة، ولم يكد هؤلاء يتقاعدون أو يرحلون عن الدنيا، حتى سجل صالح عبد الحي هذا الدور على اسطوانة لشركة بوليفون، فسارعت شركة بيضافون وسجلت له على اسطواناتها الدور نفسه.

هكذا كانت معركة المطربين وشركات الاسطوانات حول هذا الدور، وهي معركة استمرت حوالي عشرين عاماً، وتبارت فيها أقدر الاصوات، وتنافست فيها رؤوس اموال الشركات، وكان مقام الصبا الذي اختاره محمد عثمان لهذا الدور البديع هو بطل الموقف الذي تنافس حوله المطربون.

أما دور بستان جمال، فقد اختار له محمد عثمان مقام الراست وتنقل فيه بين جنس الراست وجنس النهاوند وغيرهما، وقد سارع عبد الحي حلمي بعد وفاة محمد عثمان الى تسجيل هذا الدور الممتاز على اسطوانات اوديون، ولكن الشيخ يوسف المنيلاوي الذي كان ينافسه كان اسرع منه الى تسجيل هذا الدور على اسطوانات الجراموفون، ولم يكد ينقضي عهد هذا المطربين الكبيرين ويبزغ نجم صالح عبد الحي، حتى بادر الى تسجيل هذا الدور كعادته في تسجيل التراث الغنائي كله.

سجل عبد الحي حلمي ايضاً " تيهك على اليوم بسنين " على اسطوانات اوديون، حيث كان مصوراً على مقام الجهاركاه، ولم ينافسه احد من المطربين في تسجيله، كما انفرد عبد الحي حلمي بتسجيل دور " حبي دعاني للبستان " من مقام بياتي نوى، وقد سمعنا صالح عبد الحي يغني هذا الدور خلال رحلته الطويلة الشاقة في حفظ التراث الغنائي.

اما الدور الرائع "حظ الحياة " من مقام الراست الذي تنافس في تسجيل هذا الدور عبد الحي حلمي ويوسف المنيلاوي فسجله عبد الحي حلمي على اسطوانات شركة الجراموفون وسجله ايضاً المنيلاوي على اسطوانات هذه الشركة التي يبدو انها ارادت ان ترضي عشاق اكبر المطربين في ذلك العصر، وفيما بعد سجل صالح عبد الحي هذا الدور فحفظ لنا تحفة من تحف محمد عثمان في تلحين الادوار، ومن الادوار المشهورة التي حفظها عبد الحي حلمي من تراث محمد عثمان دوره "كادني الهوى" ولكن الشيخ يوسف المنيلاوي كعادته سارع الى منافسة عبد الحي حلمي في الحفاظ على تراث شيخ ملحني الادوار محمد عثمان، فسجل هذا الدور على السطوانات الجراموفون، أما عبد الحي فسجله على السطوانات أوديون التي لم تكتفي بعبد الحي، فاستدعت ايضاً مطربين آخرين هما عبد الباري وسليمان ابو داوود، فسجلت لكل منهما هذا الدور الذي تقنن محمد عثمان في تلحينه في مقام النهاوند.

لقد انفرد عبد الحي حلمي بتسجيل دور "طوّل يا ليل " الذي لحنه محمد عثمان من مقام بياتي نوى، والاسطوانة التي سجلها عبد الحي حلمي لهذا الدور مأخوذة في شركة الجراموفون ولم يقترب احد من مطربي عصره من هذا الدور لأنه كان أقل شهرة من الادوار الاخرى التي لحنها محمد عثمان، وانفرد ايضاً بتسجيل دور " عهد الاخوّة " وهو من تأليف محمود سامي البارودي باشا رائد حركة احياء الشعر العربي.

ولقد كان عبد الحي حلمي مدفوعاً بوصية استاذه محمد عثمان الى تسجيل جميع ادواره المشهورة منها وغير المشهورة، بينما كان المطربون الاخرون يختارون الادوار ذات الشهرة الجماهيرية في عصرهم، ولهذا كان عبد الحي حلمي أكثرهم تسجيلاً لأدوار محمد عثمان، وبعد عبد الحي حلمي جاء صالح عبد الحي الذي لم يترك دوراً من أدوار محمد عثمان الا وسجله على اسطوانات او غناه في الإذاعة.

لقد كانت المعركة بين عبد الحي حلمي وبقية مطربي عصره حول أدوار محمد عثمان اشبه بملحمة فنية عظيمة عادت بالخير على فن الغناء المصري ورسخت أصوله التي تعب الرائد محمد عثمان ومعاصروه في تأصيلها والتي هي أساس كل الصرح الغنائي الذي بناه بعد ذلك محمد القصبجي وزكريا أحمد ومحمد عبدالوهاب والسنباطي. (النجمي، ١٩٩٣، صفحة ١٠٢).

المبحث الثاني:

- ما هو الدور.
- تكوين الدور.
- الدور ومراحل تطوره.
- العوامل التي ساعدت على تطوير الدور.
 - أهم الرواد تلحين الدور.
 - آخر الموسيقيين الذين لحنو الدور.

الدور:

هو قالب غنائي مصري متكامل البناء الفني، ظهر في النصف الاول من القرن التاسع عشر، منذ ظهوره لقي استجابة كبيرة من مختلف طبقات الشعب، فقد تم تذوقه من قبل العامة وانتشر بينها انتشاراً واسعاً، كذلك تأثرت به الطبقات الخاصة، ان ذلك يرجع الى ما يحمله الدور في تركيبته النغمية من أصالة فنية ومهارة في استعراض الانتقالات اللحنية وكذلك كلماته، حيث نظم الادباء والشعراء أدواراً عبروا بها عن بعض قضايا العصر الاجتماعية، فقد استخدم الدور في التعبير عن الروح القديمة في اظهار معالم الشخصية المصرية والمعاني اللطيفة والألفاظ الرشيقة والغزل الرقيق وهو ما جعل مشاهير الغناء يقبلون على غنائه في السهرات التي كانت مجالاً للقاء الطبقة المثقفة في مصر.

اما الدور من الناحية اللغوية، فهو كمصطلح يعني الحركة وعودة الشيء الى حيث كان او الى ما كان عليه من ذي قبل، وفي اللغة يعني القطعة المركبة من بيتين او اكثر ومنها دار دوراناً أي تحرك وعاد الى ما كان عليه، وهذا يطابق الى حدٍ بعيد ما هو مقصود في كلمة الدور كمصطلحٍ موسيقي، اذ ان الدور في الغناء يلتزم فيه الملحن بضرورة العودة الى اللحن الاساسي بعد جولة غنائية يتم بعدها الاستقرار على المقام الموسيقي الرئيسي أو أحد فروعه.

اما بالنسبة لنظم الدور فإنه ينظم من الزجل المتحرر من فصاحة اللغة والاوزان العروضية في معاني تتناول غالبا الغزل، حيث يسمى الجزء الاول منه بالمذهب و يليه الغصن، ولقد كانت الجماعة قديماً تقوم بغناء المذهب فيرد رئيسهم بغناء الغصن، حيث كان تلحين المذهب مثل تلحين الغصن، ويوزن غالباً على الوحدة المتوسطة، وبعد ذلك ابتُكِرَت طريقة جديدة للدور حيث أصبح المغني يردد الفاظ القسم الثاني من الدور مرات كثيرة بالحان مختلفة فيردد مرة الجملة من الغصن منفرداً على غير تلحين المذهب واخرى تشترك معه جماعة البطانة فيرددونها مرة واثنين ويرددها المغني بعدهم بكثير من

التصرف في اللحن والوزن في حركةٍ يطلقون عليها اصطلاحا بالهنك، ولا تزال هذه الطريقة متبعة حتى الان، والهنك هو لفظ فارسي يعني تبادل مقاطع الغناء أثناء الدور بين المطرب والمذهبجية وينتسب في عمله لمحمد عثمان. (فهمي، ٢٠٠٩، صفحة ٢٥).

تكوين الدور:

يتكون الدور من خمسة عناصر أساسية

أولها المذهب، وهو الاستهلال ويتألف من بيتين أو أكثر وثانيها الأغصان، وهي عدة مقاطع يعود منها اللحن إلى المذهب لحنا في أوسط الدور ونصا ولحنا في آخره، ثالثها الآهات وهي آهات يرددها المغنى من المقام الأساسي أو من مقام مختلف ويستعرض فيها إمكانيات صوته، رابعها الردود وهي ألحان مختلفة لبيت أو أكثر داخل الدور يرددها المغنى ينما يرد عليه الكورس بلحن ثابت للشطرة الأولى بعد كل تغيير في لحن ذلك البيت، خامسها الإيقاع، وايقاع الدور الأساسي هو المصمودي أو الوحدة الكبيرة وكلاهما إيقاع رباعي كامل وينتقل اللحن إلى إيقاعات أخرى في أجزاء منه ثم يعود إلى الإيقاع الأصلي.

يُغني المذهب بواسطة مجموعة من المنشدين، وينفرد المغني بأداء أجزاء الغصن، ثم يتناوب والمنشدون الغناء بالآهات، كما يشترك المنشدون في ترديد بعض مقاطع الغصن بنغمات مختلفة، ويطلق عادة اسم "الهنك" على هذا التناوب، والهنك هو عبارة عن مصطلح فني يدل على الأسلوب الخاص الذي يبدعه المغني عندما يغني الغصن الرئيسي في الدور وفي الهنك تطلق للمغني حرية الغناء واستعراض صوته عن طريق التنقل بين المقامات الموسيقية القريبة للمقام الاصلي اي الذي ابتداء فيه الدور موسيقياً.

(http://rasgharib.net/vb/showthread.php?t=5854-)

الدور في مدارس تطوره:_

ان الدور يخضع في تأليفه لقواعد فنية خاصة وقالب معين، وقد كان ظهوره القرن التاسع عشر، وتطور شيئاً فشيئاً حتى بلغ ذروة مجده في أوائل هذا القرن.

كان المذهب و الغصن في بداية عهد الدور من بحر عروضي واحد، ولحن واحد وايقاع واحد، ولا يتخلل الغناء أية موسيقى آلية، ومن هذا النوع القديم كثير من الأدوار مثل " البدر لاح في سماه " "صوت الحمام على العود " وغيرهما الكثير من الادوار، وفي مثل هذا النوع القديم كانت تترك للمغني حرية التصرف في اللحن، فيرتجل أثناء أداء الدور ما يمكن ان تبلغه مهارته الفنية ذوقه و قدرته، ويستطيع المغني المجيد ان يعيد الحركة الغنائية الواحدة في صور شتى وألوان غنائية متنوعة وإن لم يخرج فيها عن المقام الملحن منه الدور.

وقد كان الغناء في هذا النوع القديم مقصورٌ على المغني، والتخت محدود لا يتجاوز عدده أربعة أفراد، حيث كان يحتوي على العود والقانون والناي والرق، وليس به أحدٌ من المرددين، كما كان تخت المعلم شعبان ومحمد القباني.

أمّا الأعلام الذين اشتهروا في تأليف هذا النوع القديم من الادوار فهم حسين الساعاتي واحمد الشلشلموني ومحمد المقدم والمسلوب الذي يعتبر زعيم هذه المدرسة القديمة، وإن امتد به العمر حتى عاصر المدرسة الحديثة واشترك في التأليف لها.

اما المرحلة الجديدة فهي المرحلة الذهبية للدور الذي تطور الدور فيها تطوراً كبيراً من الناحية البنائية والمقامية حيث كان هناك كثير من العوامل التي ساعدت على هذا التطور الكبير.

(الحفني، (د-ت)، صفحة ۸۷).

العوامل التي ساعدت على تطور الدور في المرحلة الثانية (المرحلة الذهبية) أولاً: حرية المغنى في الارتجال.

فقد بدأ المغني يتمتع بحرية أكبر في التصرف في اللحن فيرتجل أثناء الاداء ما يمكن أن توصله اليه مهارته الفنية وامكاناته الصوتية في الانتقالات اللحنية والمسارات النغمية.

ثانياً: التلوين والتنويع في المقام الملحن عليه الدور.

ولقد توسع الملحنون في الصياغة اللحنية لقالب الدور، حيث أدخلوا على الغصن منوعات لحنية يشترك في اداء بعض حركاتها عدد محدود من المذهبجية، واصبح التلحين لا يلتزم بالسير اثناء الدور في المذهب والغصن على مقام واحد كما كان الحال في المرحلة الاولى بل كان اللحن ينتقل من مقام الى مقام وفقاً لما يرتضيه النغم، مما يجعل التلحين دائم التجديد على المستمع.

ثالثاً: التبادل التجاوبي بين المطرب والمذهبجية.

أُدخل على الدور ما يسمى بالهنك وهو ان يتناوب المغني الاداء مع المرددين (المذهبجية) في انسجام صوتى وطبقات مختلفة.

رابعاً: المقامات والضروب الجديدة.

أدخلت مقامات عديدة لم تكون معروفة من قبل مثل دور (أسير العشق) في مقام الزنجران لداوود حسني الى جانب تعدد الضروب والاوزان كما في دور (أنا فؤادي يوم عشق) ضرب اقصاق تركي لإبراهيم القباني، كم أدخل عبده الحمولي مقامات كثيرة مثل (الحجاز كار) ولحّن منها أدواره المعروفة (مليك الحسن في دولة جمالك)، (الله يصون دولة حسنك)، (انت فريد في الحسن).

خامساً: الآلات.

تطورت الآلات في هذه المرحلة، فاستعملت آلة الكمان، وتحسَّن استخدام آلة القانون كثيراً فكبر حجمها واتسعت منطقة مقاماتها واصبحت مما يعتمد عليه المغني في مختلف ألوان الغناء، وبذلك زادت الامكانات الفنية للآلات.

سادساً: اكتمال عناصر التخت وتطوير اسلوب الأداء.

وقد ساعد على تطور قالب الدور زيادة عدد الآت التخت، وكانت لهذه الزيادة أثرها في ثراء اللحن من حيث عزف الآلات، حيث ظهرت اللازمات الموسيقية خلال الأداء، وكان لها دورها في التمهيد للغناء والتحويل النغمي والأداء التبادلي مع المطرب وكانت نتيجة لتطور الآلات وكثرة العازفين أن أتيحت الفرصة لكل من وهبه الله صوتا جميلا أن يظهر في مجال الغناء.

سابعاً: توظيف قالب الدور لخدمة المجتمع.

استخدم الدور في التعبير عن الروح القومية واظهار معالم الشخصية المصرية حيث نظم الأدباء والشعراء أدواراً عبروا بها عن بعض قضايا العصر الاجتماعية مثل دور (عشنا وشفنا سنين) لمحمد عثمان، حيث تكلم فيه عن بعض العيوب الاجتماعية المنتشرة، ودور (شربت الصب بعد التصافي) لعبده الحمولي يرثي فيه المظ بعد وفاتها وكذلك دور (غيرنا تمتع بالوصال) الذي غناه الحمولي تعريضا للحكم التركي والرغبة منه في التحرر منه.

ثامناً: انشاء دار الاوبرا.

زاد اهتمام الدولة والحكام بالموسيقا والغناء ومن مظاهر هذا الاهتمام انشاء دار الاوبرا وتزويدها بالفرق الاجنبية من الخارج، كما استضاف الخديوي اسماعيل فرقة موسيقية تركية أخذ عنها الألحان

والبشارف التي لا تزال تستخدم حتى الآن، كذلك انتدب الخديوي اسماعيل السيد قسطندي منسي من الأستانة والذي كان أول من دوّن الألحان الشرقية وساهم في نشر الثقافة الموسيقية في مصر.

تاسعاً: ظهور الفوتوغرافي.

في سنة ١٩٠٦م ظهر الفوتوغرافي (الحاكي) في اغلب البيوت المصرية وسجلت شركات الاسطوانات في ذلك الوقت الكثير من الادوار والقصائد والألحان الغنائية المختلفة بصوت مطربي ذلك العصر، فانتشرت الادوار واصبحت تذاع في أغلب المنازل. (فهمي، ٢٠٠٩، صفحة ٣٠).

وقد ساعد على انتشار الدور في هذا الاسلوب الجديد من التلحين ظهور طائفة من أعلام المغنين، الذين كانوا ذوي إمكانياتٍ صوتيةٍ ممتازة، فقد صادف ذلك ظهور عبده الحامولي ومحمد عثمان في بداية عهدهما، وكذلك محمد سالم ويوسف المنيلاوي وغيرهم.

ثم خطا الفن الموسيقي خطوات حثيثة نحو التقدم و التطور، وقد ساعد على ذلك زيادة اتصالات مصر بجيرانها من البلاد الاسلامية وبخاصة تركيا التي كانت وقتئذ مقر الخلافة ومركز الفنون الموسيقية في الشرق، ولقد تكرر سفر طائفة من أفذاذ الموسيقيين المصريين إلى إسطنبول، كما وفد إلى مصر فرق تركية ممتازة، فتطور الدورة مرة أخرى وزادت ثروته في التلحين من مقامات جديدة لم تكن معروفة من قبل مع تعدد الضروب و الاوزان، كما زاد اللحن ثراءً من ناحية موسيقي الآلات التي أفسح الغناء لها المجال بين كلماته أثناء أداء المذهب والغصن بما يسمى في الاصطلاح الفني باللازمة الموسيقية.

كما توسعوا في الترديد (الهنك) حتى بلغ عدد المشتركين في التخت الى خمسة عشر عازفاً ومردداً، وأصبح أداء الدور في هذا الثوب الجديد يستغرق أكثر من نصف ساعة، بينما كانت الادوار القديمة لا يتجاوز أداؤها عشر دقائق أو ربع ساعة.

وقد كان محمد عثمان وعبده الحمولي زعيمي هذا النطور الأخير بعد أن اكتمل نضجهما الفني، ومن أدوار محمد عثمان في هذا النوع دور (كادني الهوى) و (ياما انت واحشني) و (وقده المياس) وغيرها، ومن أشهر أدوار عبده الحمولي (الله يصون دولة حسنك) و (أنت فريد في الحسن) وغيرهما.

وعلى الرغم من كثرة الألوان التي أصبحت متوافرة في تلحين الدور من اختلاف المقامات وتعدد الضروب وكثرة التنقلات والتنويعات اللحنية المتعددة فان المغني ما زال يتصرف في الأداء تبعاً لغزارة مادته ورسوخ قدمه وإمكانياته الصوتية وقدرته على الارتجال، وفي مقدمة هؤلاء المغنين الافذاذ عبده الحمولي، فقد كان يؤدي أدوار محمد عثمان فيتصرف فيها بما يضفي عليها ثوباً جديداً، تبدو معه أمام الناس و كأنها من تلحينه، حتى ان الكثيرين قد التبس عليهم الامر في بعض هذه الادوار ايهما كان هو الملحن لها.

ومن الأمور الجديرة بالذكر أن بعض الادوار كان تختم أحياناً بالشطرة الاخيرة من المذهب نظراً لجمال لحنه، مثل دور (لسان الدمع افصح من بياني) وتتابعت بعد ذلك على هذا الاسلوب الجديد من تلحين الدور عبقريات موسيقية نادرة خلفت وراءها فيضاً من الانتاج وثروة كبيرة من هذا النوع من التأليف، مع الاهتمام بموسيقى الآلات التي تتخلل الدور بما ضاعف من قيمة هذا التراث المجيد، ومن أمثال ذلك أدوار ابراهيم القباني وداوود حسنى وسيد درويش ومحمود الخضراوي وأحمد غنيمة.

المرحلة الثالثة من مراحل تطوير الدور:

بعد المرحلة الثانية ظهرت ما تسمى بالمرحلة الثالثة، حيث طرأ نهضة فنية كبيرة جداً في هذه المرحلة نتيجة لظهور وسائل الإعلام المختلفة مثل السينما والمسرح والاذاعة مما أدى الى اتجاه الكثير من الفنانين والملحنين للعمل في هذه الميادين الجديدة مما أدى الى قلة انتشار الدور.

بالطبع كان لهذه المرحلة عدد من روادها الرئيسيين، من اهمهم سيد درويش وزكريا احمد وعبد الفتاح قطر ومحمد عبد الوهاب، حيث اتخذ الدور في هذه المرحلة طابعاً خاصاً في ادائه، حيث تحول من مجرد تطريب واظهارٍ للبراعة والتنقلات المقامية، إلى التعبير عن المغني بما يساير روح النص وتصوير المعاني موسيقياً، وذلك على نحو ما قام بفعله سيد درويش في ادواره (أنا هويت وانتهيت) و (أنا عشقتك) كما اتسعت امكانيات التخت فأضاف عبد الوهاب آلات جديدة كالتشيللو والكونترباص كما أضاف نوع من تعدد الاصوات في تلحين أدواره حيث ظهر ذلك جلياً في دوره (أحب أشوفك كل يوم). (فهمي، ٢٠٠٩، صفحة ٢٩).

اهم الرواد في تلحين الدور

١ - محمد عبد الرحيم المسلوب:

لحن ما يقارب المائة دور ويرجع له الفضل في وضع الهيكل الاول للدور ويعتبر رائداً لتلحين قالب الدور، فبدلاً من تلحين الدور بحيث يكون لحنا المذهب والغصن متطابقاً، قام بعمل لحن خاص بالمذهب واخر للغصن ومن أشهر أدواره:

غناء	المقام	اسم الدور	
محمد المسلوب	بياتي	يا حلوة يا مسليني	١
محمد المسلوب	نهاوند	العفو يا سيد الملاح	۲
محمد المسلوب	حجاز	في مجلس الأنس	٣
محمد المسلوب	عراق	دلالك يا جميل أشكال	٤
محمد المسلوب	حسيني	البدر لاح في سماه	٥
محمد المسلوب	هزام	جمالك يا فريد عصرك	٦
محمد المسلوب	راست	صوت الحمام على العود	٧

۲ – سید درویش:

حيث قام بتلحين عشرة أدوار تعتبر من أنفس كنوز الموسيقى العربية، حيث تتميز بالثراء اللحني و التعبير الصادق عن الكلمة، إلى جانب البراعة في الانتقالات اللحنية، ومن أشهر أدواره:

غناء	المقام	اسم الدور	
سید درویش	زنجران	في شرع مين	١
سید درویش	قارجغار	ضيعت مستقبل حياتي	۲
سید درویش	کرد	أنا هويت وانتهيت	٣
سید درویش	حجاز کار	أنا عشقت و شفت غيرك	٤
سید درویش	بستنة كار	عشقت حسنك	٥
سید درویش	عجم عشيران	يا فؤادي ليه العشق	٦

٣ - زكريا أحمد :

لحن زكريا احمد قالب الدور لام كلثوم و تميز في صياغة الأدوار بأسلوب حلو ينم عن أصالة موهبته و عمقه، ومن هذه الادوار:

غناء	المقام	اسم الدور	
أم كلثوم	راست	آه یا سلام	١
زكريا أحمد	راست	الفؤاد ليله نهار	۲
أم كلثوم	نهاوند	عادت ليالي الهنا	٣

٤- محمد عبد الوهاب:

حيث قام بتلحين سبعة أدوار وهي:

غناء	المقام	اسم الدور	
عبد الوهاب	عشاق	أحب أشوفك كل يوم	١
عبد الوهاب	نكريز	القلب ياما انتظر	۲
عبد الوهاب	حجاز	حبيت القلب	٣
عبد الوهاب	حجاز کار کرد	عشقت روحك	٤
عبد الوهاب	نهاوند	لو كان فؤادي يصفالي	٥
عبد الوهاب	نهاوند	وطن جمالك فؤادي	٦
عبد الوهاب	راست	يا ليلة الوصل استني	٧

٥- عبده الحمولى:

تفوق الحمولي على معاصريه في تأليف الدور وتلحينه، فقد كتب له مشاهير الشعراء في عصر الادوار المثل الشيخ عبد الرحمن قراعه مفتي الديار المصرية واسماعيل صبري باشا محافظ الاسكندرية آنذاك، وقد تميز الحمولي باستخدام بعض المقامات الغريبة والجديدة نوعاً ما كالحجاز كار وغيره، حيث ان هذه المقامات لم تكن مشهورة عند المصريين في ذلك الوقت، و من أهم أدواره:

غناء	المقام	اسم الدور	
عبده الحمولي			١
عبد الحي حلمي	حجاز کار	كنت فين والحب فين	
زکي مراد			
عبده الحمولي			۲
محمد العجوز	العشاق	شربت الصبر	
داوود حسني			
عبده الحمولي	بياتي	الحلو لما انعطف	٣
عبده الحمولي			٤
صالح عبد الحي	حجاز کار	مليك الحسن	
يوسف المنيلاوي			

(فهمي، ۲۰۰۹، صفحة ۳۲).

آخر الموسيقيين الذين لحنوا الدور:

اشتهر في تلحين الادوار كل من عبده قطر والقصبجي والسنباطي وزكريا احمد الذي له ادوار جميلة منها (امتى الهوى ، يا قلبى مالك لأم كلثوم) وتمتاز بالعاطفة والرقة الجميل.

لقد لحن محمد عبد الوهاب سبعة أدوار أبرزها دور (أحب اشوفك كل يوم) وقد امتازت في المقدمات الموسيقية التي هي شغله الشاغل في جميع اعماله الفنية تقريبا (يقول البعض ان هذا الدور من الحان الشيخ علي الدرويش ويقول اخرون هو لدرويش الحريري والنص كتبه حسن انور) ولقد ظهر في هذا الدور تعدد الاصوات وتعدد الموازين الايقاعية، ومن ادواره الاخرى دور (عشقت روحك، وتوحشني وانت معايا للشاعر الكبير أحمد شوقي) وآخر ما لحنه من ادوار (لو كان فؤادك يصفى لي).

بدأت أهمية الدور تقل في ثلاثينات القرن الماضي لورود أنواع وأشكال وأساليب غنائية وافدة من الغزب كالمونولوج والدويتو واغاني السينما وإهمال الموسيقيين لهذا القالب عدا قلة من الفنانين الذين استمروا فيه مثل صالح عبد الحي وعباس البليدي و لور دكاش، ولقد حاول الاتراك لقرون ان يحلوا فنهم الغنائي محل الغناء في المنطقة العربية الا انهم فشلوا في القضاء على الموشحات وان نجحوا من ادخال بعض المفردات التركية هنا وهناك بل فوجئوا رغم أنفهم بظهور القدود الحلبية والمقامات العراقية والمالوف المغربي والدور المصري الذي يعد من أهم القوالب بعد الموشحات على الرغم من اندثاره في وقتنا الحالي. (البيت العراقي).

الفصل الثالث عينة البحث سوف اتناول في هذا الفصل بعض من الاعمال الموسيقية للموسيقار محمد عثمان ، حيث سأتناول تدوينها وتحليل بعض منها موسيقياً ، وهذه الاعمال هي :-

موشح ملا الكاسات

ياما انت واحشني.

دور كادني الهوى.

دور نور العيون شرّف وبان.

دور أصل الغرام نظرة.

دور اليوم صفا داعي الطرب.

دور غرامك علمني النوح.

دور مليكي أنا عبدك.

دور بستان جمالك من حسنه.

لسان الدمع افصح من بياني.

نماذج من المدونات الموسيقية للملحن محمد عثمان وتلحينها:

تكونت عينة الدراسة من مجموعة من أدوار وموشحات محمد عثمان والتي قام بتلحينها، وسوف أقوم بوصف وتحليل هذه الأدوار بطريقة مفصلة ودقيقة ووضعها في مرجع يتم من خلاله التعرف على بعض من أعمال شيخ ملحني الأدوار محمد عثمان.

موشح ملا الكاسات:

كلمات الموشح

ملا الكاسات وسقاني

نحيل الخصر والقد

حياة الروح في لفظه

سباني لحظه الهندي

يا مليمي لا تسل عني

وخليني على عهدي

موشّح ملا الكاسات

موشّح ملا الكاسات 2/2

تحليل موشح ملا الكاسات

تحليل اللحن:

هو من نموذج الموشح وهو أحد أنواع القوالب الغنائية العربية، والموشح من ألحان شيخ ملحني الأدوار محمد عثمان، ومن كلمات الشاعر عاشور سليمان، وهو مصاغ على مقام الراست على درجة الراست، والموشح يتكون من بدنية أولى وبدينة ثانية وخانة.

التحليل الموسيقي للدور:

- مهد للغناء بمقدمة موسيقية تتكون من خمسة موازير (۱ ، °) وهو موزون على ضرب السماعي الثقيل ٨/١، حيث بدأ لحن المقدمة من درجة الراست صعوداً الى درجة الجهاركاه ثم هبوطاً الى درجة الاساس، ثم صعوداً الى درجة النوى ثم هبط اللحن الى درجة العشيران ثم صعوداً الى درجة الجهاركاه ثم هبط الى درجة الراست، حيث أظهر جنس الراست من هبط الى درجة الراست، حيث أظهر جنس الراست من درجة الراست.

- غناء البدنية الاولى :- من مازورة (٦-١٣) وهو عبارة عن غناء لمجموعة الكورال، حيث يشبه لحن البدنية الاولى الى حدٍ كبير لحن المقدمة الموسيقية، حيث أظهر فيها شخصية جنس الجذع في مقام الاساس، وهو مقام الراست من درجة الراست.

- غناء البدنية الثانية :- من مازورة (١٤-٢١) حيث انه في العادة عند تلحين الموشح تكون البدنية الثانية على نفس لحن البدنية الاولى ولكن في هذا الموشح قام شيخ الملحنين محمد عثمان بعمل لحن جديد للبدنية الثانية وهذا من التجديد الذي قام به محمد عثمان، حيث بدأ لحن البدنية الثانية من درجة الراست، وفي مازورة (١٦) استبدل درجة الحسيني بدرجة الحصار، هبوطاً إلى درجة السيكاه، ثم في

مازورة (١٨) استبدل درجة الأويج بدرجة الماهور (النهفت)، بالإضافة الى درجة الحصار ليظهر شخصية مقام الهزام على درجة السيكاه، ثم من مازورة (٢١-١٦) عاد لإظهار شخصية جنس جذع الراست على درجة الراست وهو بذلك يظهر مقام السوزناك على درجة الراست وهو أحد فصائل مقام الراست. * ومن الملاحظ تخلل هذه البدنية بعضاً من الآهات وأمان و يا ليل.

- غناء الخانة :- يبدأ لحن الخانة من مازورة (٢٧-٢٤) ، حيث حلّق اللحن في الدرجات العالية لمقام الراست ، حيث بدأ الغناء من درجة الكردان هبوطاً الى درجة النوى صعوداً الى درجة الكردان، ثم صعوداً الى درجة المحير هابطا الى درجة الأويج صعوداً الى درجة الماهوران هبوطاً الى درجة الكردان في مازورة (٢٥)، حيث أظهر شخصية مقام الراست على درجة الكردان، حيث قامت المجموعة بغناء هذا الجزء من اللحن، ثم بدأ المغني المفرد بعمل آهات بالتبادل مع المجموعة، وهذا يعد من التجديد الذي قام به محمد عثمان، حيث يعد الموشح من قوالب الغناء الجماعي وليس الفردي، كما تناول بين الاهات أداء كلمات الخانة محلّقاً الى الدرجات العليا من مقام الراست، وفي مازورة (٣٥) لمس فيها درجة جواب البوسليك ودرجة الشهناز، ثم عاد في مازورة (٣٦) الى درجة الكرد وجواب السيكاه.

- وفي مازورة (٣٨-٤٢) عاد الى بداية اللحن الذي ظهر في بداية الخانة واختتم اللحن بجنس الراست على درجة الكردان.

ومن التجديدات التي ظهرت في بناء لحن الموشح:

- استخدام لحن جديد للبدنية الثانية والتي كان يجب أن تلحن على نفس لحن البدنية الاولى.
- الغناء المتبادل بين المغني المفرد والمجموعة (الهنك) وهي سمة من سمات غناء الدور وليس الموشح.
- الاكثار من استخدام الآهات والليالي وامان في الموشح، حيث أن الغناء المتبادل للآهات من سمات الأدوار وليس الموشحات.
 - لم يعد على غناء القفل أو الغطاء كما هو الحال في غناء الموشحات النموذجية.

كادني الهوى:

المذهب:

كادني الهوى وصبحت عليل

متل النسيم في روض الانس

حبي قمر طالع على غصنه

كله ادب وطرب وجميل ملوش مثيل

الغصن :

للحسن دا بالطبع اميل

ياللي تلوم دا شيء بالعقل

وانظر كدا واحكم بالعدل

كله ادب وطرب وجميل مالوش مثيل

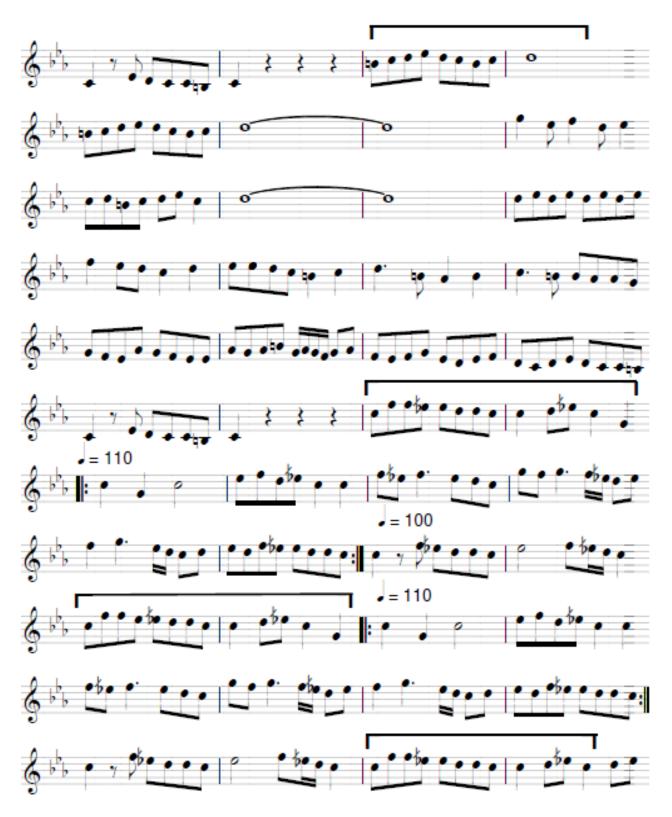
دور كادني الهوى:

هو من الادوار التي انتشرت ليس فقط وقت تلحنه انما بعد ذلك خصوصاً في الربع الثاني من القرن العشرين، وذلك لسهولة عزفه، وهو ايضاً من الادوار الاخيرة لمحمد عثمان ويبدو انه يحتوي على فكرة المسار الالزامي التي لم تظهر في بداية مدرسة عبده الحامولي ومحمد عثمان وانما ظهرت في مرحلة لاحقة، بمعنى أن هناك مذهباً ثابت التلحين، ولاحقا دور يسمح بالكثير من الارتجال، ولكن هناك مسار الزامي لهذا الدور مثلا اعاد جزءاً من المذهب في البداية ليكون بداية التفرد ولاحقاً الآهات او الليالي.

كادنى الهوى

كادنى الهوى ٦

التحليل الموسيقي لدور كادني الهوى:

- هو مصاغ على مقام النهاوند على درجة الراست.
- مهد للدور بمقدمة موسيقية من مازورة (1-9) بدأها من درجة الراست صعوداً الى درجة المحير ثم هبط الى درجة الحصار ثم صعد الى درجة الماهور هبوطا الى درجة النوى ثم الى درجة الراست، حيث اظهر من خلال المقدمة مقام النهاوند بجنسيه نهاوند على الراست وحجاز على النوى، وهذه المقدمات التي تظهر قبل الغناء هي عبارة عن دولاب من دواليب الموسيقا حتى تسهل للمغنيين أداء درجات المقام بسهولة ويسر.
- غناء المذهب والذي يبدأ من مازورة (١٠-٤٣) ، حيث بدأ بالغناء الجماعي من مازورة (١٠) من درجة الكردان صعودا الى درجة جواب الكرد ثم هبوطا الى درجة الكردان حيث اظهر جنس النهاوند من درجة الكردان، ثم استخدم لازمة موسيقية صغيرة من مازورة (١٢-١٤) النوار الاول بدأها من درجة المحير صعودا الى درجة الماهوران هبوطا الى درجة الراست، ثم اعاد غناء المقطع الاول كادني الهوى حتى مقطع (حبي قمر) في مازورة (٢٣) حيث اظهر شخصية مقام النهاوند بجنسيه نهاوند على الراست وحجاز على النوى، ثم انتقل الى لازمة موسيقية صغيرة من مازورة (٢٤-٢٥) ثم يبدأ بغناء باقي كلمات المذهب حتى مازورة (٢٣) وفيها يظهر شخصية مقام النهاوند بجنسيه جنس الجذع نهاوند على الراست وجنس الفرع حجاز على النوى.
- يمهد لغناء الغصن او الدور بمقدمة موسيقية صغيرة من مازورة (٤٤-٤٨) النوار الاول حيث يظهر فيه شخصية مقام النهاوند محلقاً على درجة الكردان.
 - غناء الغصن او الدور والذي يبدأ من مازورة (٤٨-٢٥٠) النوار الاول.

- بدأ غناء المقطع الاول من الغصن (للحسن دا بالطبع اميل) من مازورة (١-٤٨) وهو أيضاً في مقام النهاوند.
- ثم قام بعمل الزمة موسيقية صغيرة من مازورة (٥٢-٥٥) النوار االول وهي في مقام النهاوند أيضاً.
- ثم عاد الى غناء مقطع (للحسن دا بالطبع اميل) ولحنها مأخوذ من لحن المذهب من مازورة (٥٥- ثم عاد الى غناء مقام النهاوند.
 - ثم استخدم لازمة موسيقية من مازورة (٦٢-٦٥) النوار الاول.
- ثم عاد الى غناء مقطع (للحسن دا بالطبع اميل) مع تنوع لحني جديد من مازورة (٢٥-٧٣) حلق فيه الى النعمات الحادة من مقام النهاوند حيث بدأ الغناء من نغمة النوى صعوداً الى نغمة الكردان ثم هبوطا الى درجة الماهور (النهفت) وصعودا الى درجة الكردان، ثم هبوطا الى النوى، ثم صعوداً الى درجة السهم (جواب النوى) ثم هبوطاً الى درجة الكردان، وهو بذلك قام بعمل مقام النهاوند على درجة الكردان.
 - ثم اعادة اللازمة الموسيقية السابقة من مازورة (٧٤-٧٧) النوار الاول.
- ثم اعاد غناء مقطع (للحسن دا بالطبع اميل) من مازورة (٧٧-٩٠) في تنوع لحني جديد ولكنه في هذه المرة تناول النغمات المتوسطة والغليظة من مقام النهاوند، وهنا يظهر مقام النهاوند على الراست.
 - لازمة موسيقية صغيرة من مازورة (٩١-٩٢).
- ثم بداية من مازورة (١٠١-٩٣) النوار الاول يبدأ بغناء الآهات في المنطقة الحادة من مقام النهاوند وفيها تتوع في أداء الكورال بين اصوات النساء والرجال والغناء المختلط.

- _ في مازورة (١٠١) يعود لغناء المقطع (للحسن دا) حتى المقطع (دا شيء بالعقل) في مازورة (١٠١) وفيها تظهر شخصية مقام النهاوند أيضاً.
- لازمة موسيقية جديدة في مازورة (١١١-١١١) تظهر فيها شخصية مقام الراست مصوراً على درجة الكردان مع تغير في الايقاع، حيث أصبح الايقاع أكثر رقة وخفة.
- عاد الى غناء المقطع (للحسن دا بالطبع أميل ، أنا ياللي تلوم دا شيء بالعقل) ولكن هذه المرة في مقام الراست مصوراً على درجة الكردان، وكان ذلك من مازورة (١٢١-١٤١)، حيث تخلل الغناء فيها اللازمات الموسيقية الصغيرة.
- بداية من مازورة (١٤٢) يبدأ بغناء الهنك، بآهات غاية في الروعة والأداء، بدأها من درجة الماهوران (جواب الجهاركاه) عاد فيها الى مقام النهاوند حتى مازورة (١٥١) النوار الاول، والقفلة على مقام النهاوند مصوراً على درجة الكردان.
- ثم عاد لغناء مقطع (للحسن دا) بتنويعات قصيرة جديدة تخللها لازمة موسيقية صغيرة جداً وفي مازورة (١٥٦) لمس نغمة الحجاز في نغمات رقيقة جداً.
- ثم عمل تتويعات لحنية في المقطع (دا شيء) ثم يرد عليه بالمقطع (بالعقل)، وبداية من مازورة (١٦٣) استخدم نغمة الصباحتى مازورة (١٧٢) وفي انتقل الى مقام النهاوند المرصع وهو أحد فصائل مقام النهاوند.
- ثم من مازورة (۱۷۳) عاد الى غناء الآهات وهي في المنطقة الغليظة لمقام النهاوند والنهاوند المرصع حتى مازورة (۱۸٤).
 - عاد لغناء الآهات في المنطقة المتوسطة لمقام النهاوند حتى مازورة (١٨٤).

- تنوع لحني جديد للمقع (بالعقل) من مازورة (١٨٨) النوار الرابع، حيث استبدل درجة الجهاركاه بدرجة الحجاز مع لوازم موسيقية صغيرة وهو يظهر في ذلك شخصية مقام النوأثر حتى مازورة (١٩٦).
- وبداية من مازورة (١٩٧) عاد لأداء آهات غاية في الرقة والجمال والأداء المتبادل بين أصوات النساء والرجال ، عاد فيها الى المقام الأساسى للدور ألا وهو مقام النهاوند حتى مازورة (٢١٢) النوار الأول.
- العودة الى غناء مقطع (بالعقل) بداية من مازورة (٢١٢) النوار الرابع وفيه عودة الى مقام النهاوند، وفي مازورة (٢١٩) استخدم نغمة العجم (٢١٧).
- العودة الى غناء يا ليل يا عين من مازورة (٢١٩-٢٣٩) وفيها عاد الى الغناء في المنطقة الحادة لمقام النهاوند، وتخلل ذلك أداء بعض اللازمات الموسيقية.
- وبداية من مازورة (٢٤٠-٢٥٠) عاد الى أداء آهات جديدة أظهر فيها شخصية مقام النهاوند وفي نهاية المازورة عاد الى أداء (جليساندو).
- من مازورة (٢٥١-٢٦٠) عاد الى غناء لحن المذهب بغناء المقطع (للحسن دا) حتى مقطع (انظر كدة) وفيها عودة الى المقام الاساسي للدور ألا وهو مقام النهاوند على درجة الراست.

ياما انت واحشنى:

كلمات الاغنية:

يا ما انت واحشنى وروحي فيك یا مآنس قلبی لمین اشکیك أشكيك للي قادر يهديك ويبلغ الصابر أمله أنا حالي ببعدك لم يرضيك كيد العواذل كايدني بس اسمع شوف دا انت مالكني من قلبي يا سيدي بالمعروف يا مالك قلبي بالمعروف الحب كواني تعال شوف حبك كواني تعال شوف ستر العذول دايما مكشوف يا ما نسمع بكرا وبعده نشوف وأنا بالصبر أبلغ أملي يا مالك بالمعروف بالمعروف يا مالك قلبي بالمعروف بالمعروف يا مالك قلبي تعال تعال يا عيني تعال.. والنبي تعال وشوف يا مالك قلبي بالمعروف الحب كواني تعال شـوف

ياما انت واحشني 1/5

دور نور العيون شرّف ويان:

كلمات الدور

المذهب:

نور العيون شرّف وبان

من بعد هجره والتجافي

هنا فؤادي والصب هان

لما تراءى لي التلاقي

الدور :

كندنا العزول ولانالس مرام

والله حبيبي ما ينساني

أسعى اليه في جنح الظلام

واقول حبيبي هنّاني

اصل الغرام نظرة:

كلمات الدور:

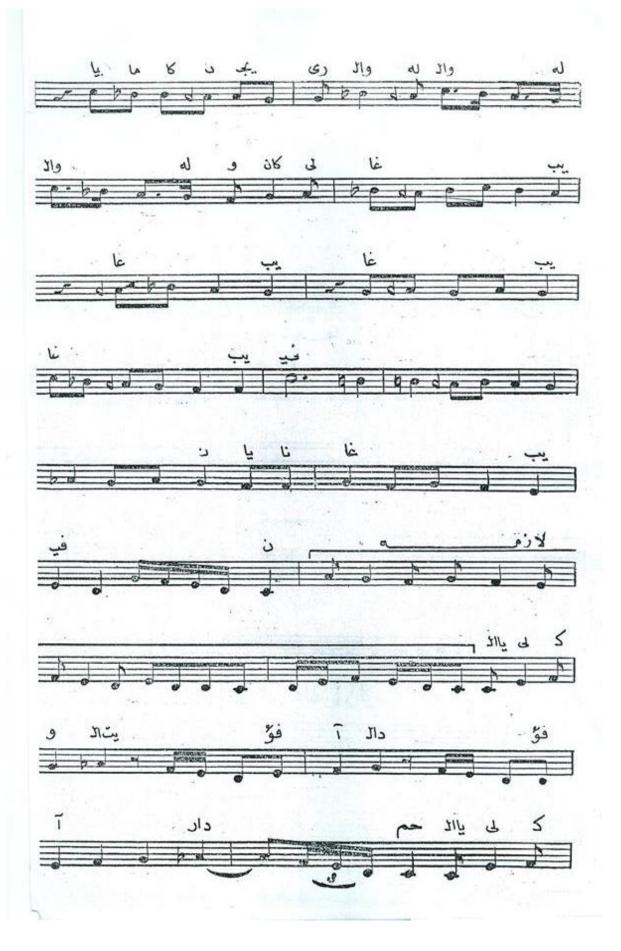
المذهب:

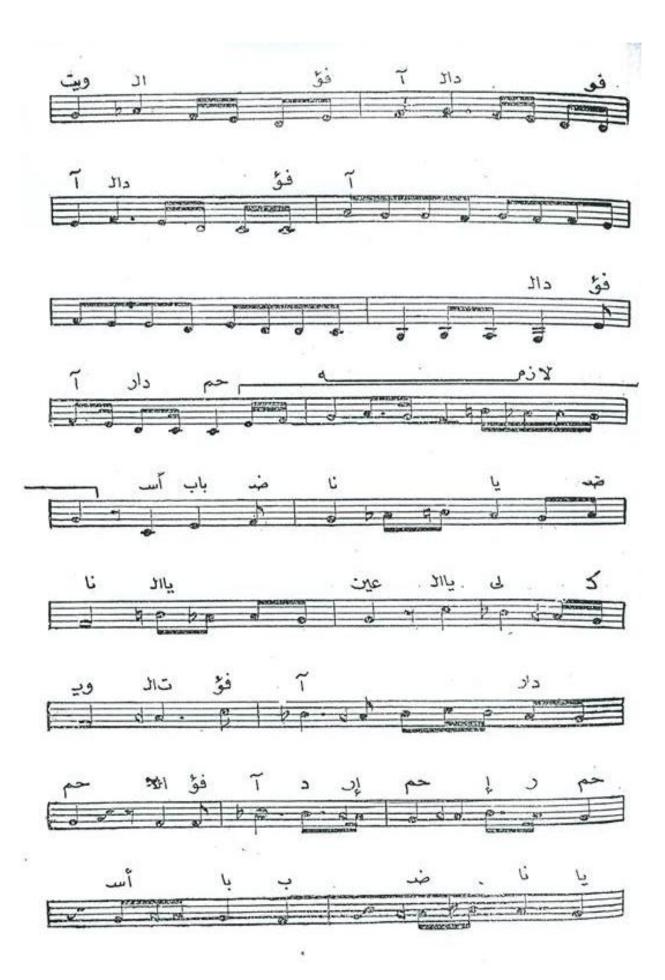
أصل الغرام نظرة ،، يا شبكني م العين والوعد دا يجري ،، وكان لي غايب فين

الدور:

ياللي كويت الفؤاد ،، أسباب ضنايا العين والوعد دا يجري ،، وكان لي غايب فين

اليوم صفا داعي الطرب:

كلمات الدور:

اليوم صفا داعي الطرب ،،، والراح حلي ويا الوصال والقلب دا إن كان عجب ،،، أنا أهادي به الجمال

واصير له اسير ، من وجدي سهير

وأسوح وأنوح ، واحضر وأروح

محلا المدام وقت القمر ،،، في الروض وانا ويا الحبيب

حقّه اذا سمح القدر ،،، بالوصف دا ويكون قريب

لأكيد بأكيد ، من لام وأزيد

بهيام وغرام ، مقبلش ملام

متام ستوق أفزا

كلمات، إسماعيل صبرى تلعين، محسمدعشان النيوم صَفًا دَاعِي الظّربُ

غرامك علمني النوح:

كلمات الدور:

غرامك علمني النوح ،،،

يا حبيب القلب شوف

مع طيفك أرسلت الروح ،،،

أترجاك تعمل معروف

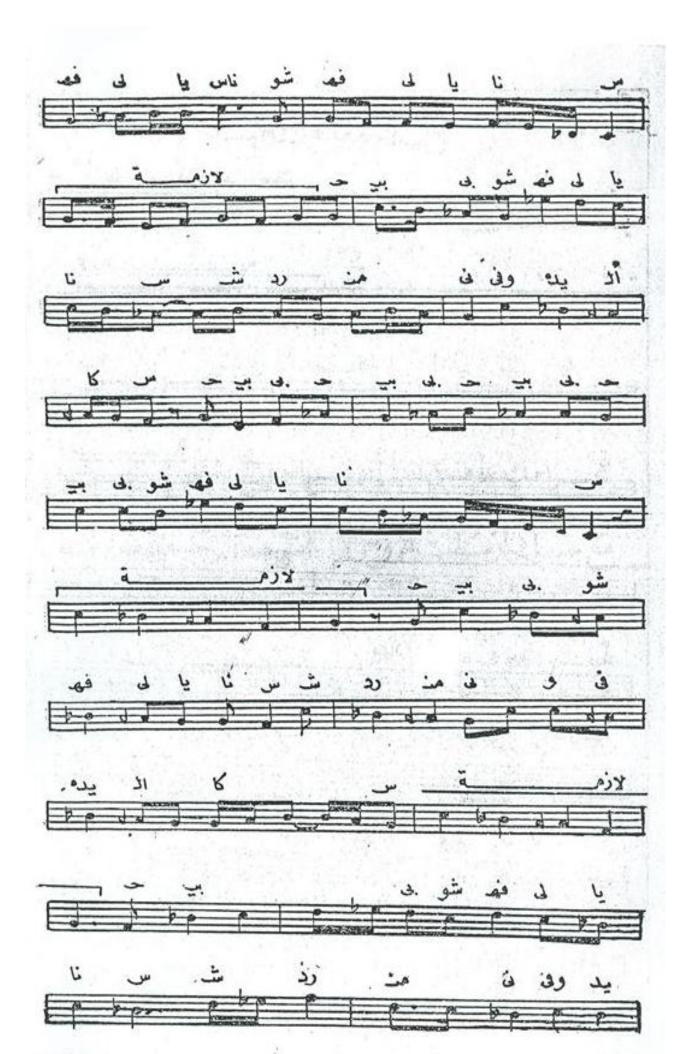
حبيبي شوفوا هلي يا ناس ،،،

شرد مني وفي يده الكاس

كوى قلبي دا يصح يا ناس ،،،

مع طيفك أرسلت الروح

دور مليكي أنا عبدك:

كلمات الدور:

مليكي أنا عبدك

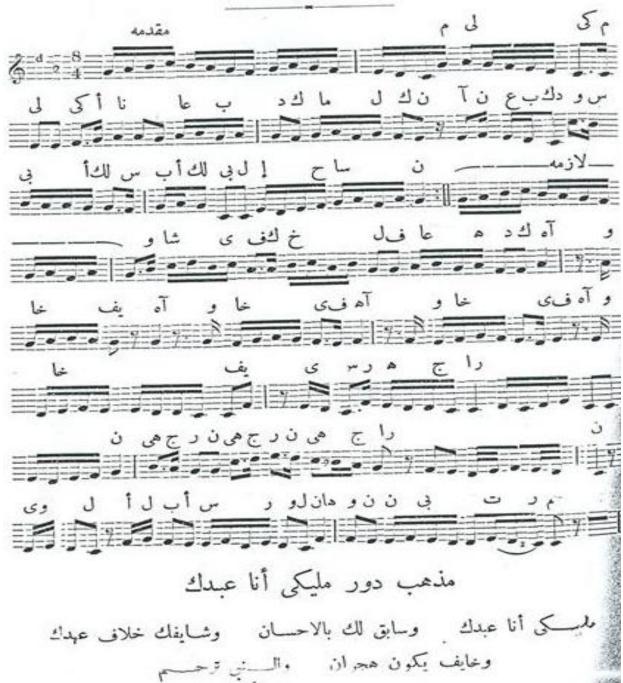
وسابق لك بالإحسان

وشايفك خلاف عهدك

وخايف يكون هجران

والنبي ترحم

بعض منتخبات المرحوم محمد عثمان دور ملیکمی أنا عبدك

بستان جمالك

كلمات الدور:

بستان جمالك من حسنه ،، أبهى وأجمل م البستان وان ماس قوامك على غصنه ،، يعلم البلبل ألحان سمح زماني واتلطف ،، وشفت حبي سيد الغزلان فقلت له لما شفته ،، والله زمان يا حلو زمان

لسان الدمع

كلمات الدور:

المذهب

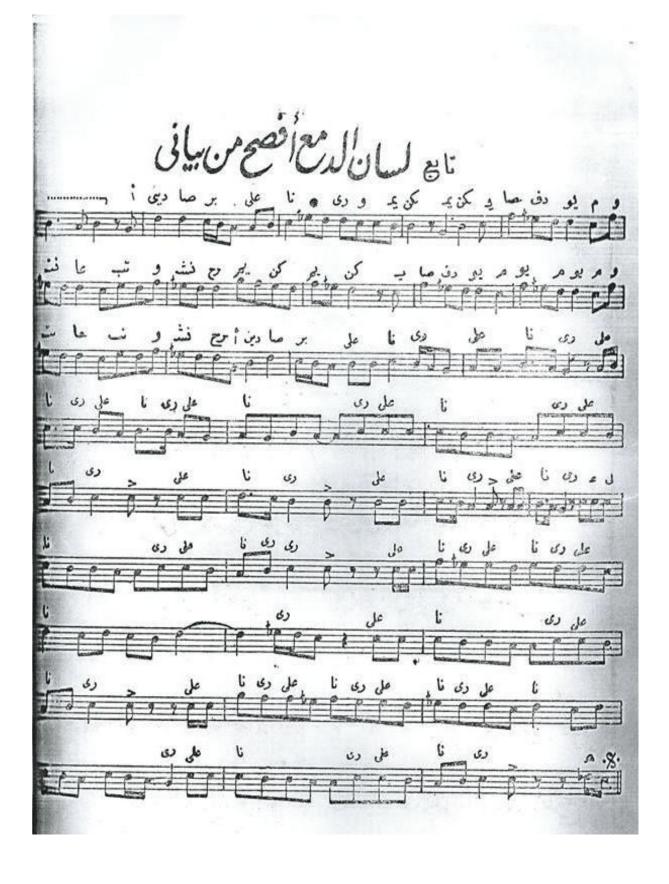
لسان الدمع أفصح من بياني ،، وانت في الفؤاد لا بد تعلم هويتك والهوى لأجلك هواني ،، ولكن كل دا ما كنش يلزم أطيع أمرك وتتجنى ،، وتهجرني وتتهنى

الدور:

أديني صابر على ناري ويمكن ،، يصادف يوم ونتعاتب ونشرح ودا يوم الصفا والود دا لو كنت تحسن ،، وصبّك بعد طول الوجد يفرح وظني فيك جميل ،، ومتعشم أنا بعد لك

لانالرحافعينياني

الفصل الرابع نتائج البحث وتوصياته بعد الاطلاع على الاطار النظري نستطيع أن نجيب على أسئلة البحث وتحقيق أهدافه:

النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: كيف كانت حياة محمد عثمان؟

ولد محمد عثمان في القاهرة عام ١٨٥٥ وكان والده الشيخ عثمان حسن مدرّساً في جامع السلطان أبي العلاء لتحفيظ القرآن الكريم، شغف بالموسيقى منذ نعومة أظافره، إذ راح يقلد المغنين ومنشدي الأذكار، وما إن اكتشف والده هذه الموهبة حتى ضمّه إلى تخت قسطندي منسي، فدرس على يده العود والغناء، وبعد وفاة والده انضم إلى تخت علي الرشيدي الكبير إلى أن تعمّق في فن الغناء وأضحى له لونّ خاص في التلحين فكون تختاً خاصاً به بلغ من الشهرة ما قارب شهرة عبده الحمولي، ويعتبر عثمان من تلاميذ الشيخ الشلشلموني ومحمود الخضراوي، كما تعلم من الحاج الرافعي ومن حسن الجاهلي (عازف الكمان الشهير)، لقبه معاصروه بكثير من الالقاب واشهرها مغني الامة وشيخ ملحني الادوار والمعلم.

كان محمد عثمان ملحناً بارعاً خبيراً بالمقامات ومشتقاتها، ولكن صوته لم يكن جميلاً بسبب مرضه، حيث أصيب بسرطان الحنجرة، فكان يستعيض عن هذا النقص بإتقان صنعته – التلحين – فهو أول من حاول تلحين أغانيه في صيغ متناسقة وان ظلت تعتمد على الدور أو الموشح أو القصيدة، وكان أسلوبه يستمد من البيئة المصرية أكثر من سابقيه، إلا أنه لم يستطع التخلص من الاساليب التركية تماماً بحكم الوجود التركي في الحياة المصرية بشكل بارز خاصة بين طبقات الأرستوقراطية، حيث انها كانت اكثر الطبقات اقبالاً على التطريب والترفيه، فهي الاكثر مقدرة على تحمل نفقات السهرات و الليالي الملاح وكانت ألحائه مميزة، وقد أخذ عنه الحمولي عدداً منها وأعاد صياغتها وفق مزاجه، وكانت المنافسة على أشدها بين الصديقين محمد عثمان وعبده الحمولي، فكان الأخير يغني دوراً بلحن ينفرد به ويأتي محمد عثمان فيلحن هذا الدور بلحن آخر.

وشاء القدر أن تُصاب حنجرة عثمان بمرض قضى تقريباً على حلاوة صوته، ففضل التلحين على الغناء ويقول كامل الخلعي بهذا الصدد (إن محمد عثمان _ لفرط ذكائه _ استعاض عنه (أي عن ضعف صوته) باختراع طريقة مبتكرة وهي الأخذ والرد في الغناء بأسلوب تألفه الأسماع وتستحبه النفوس وما يعنيه الخلعي هو إشراك المذهبجية (أو السنيدة) في الغناء مع المطرب والتداول بينه وبينهم على الغناء في أقسام معينة من الدور أضافها محمد عثمان أو طورها، لا سيما قسمي الآهات و "الهنك"، وقد سافر محمد عثمان بصحبة الحمولي إلى الأستانة حيث تعرف على بعض جوانب صناعة الموسيقى في تركيا واستفاد ممّا خبره هناك، وقد أدخل إلى مصر مقاماً جديداً هو مقام الشوق أفزا، وبعد عودته بقليل اشتذ به المرض إلى أن فارق الحياة في 1 كانون الأول/ديسمبر ١٩٠٠.

السؤال الثاني: ما هي اهم اعمال محمد عثمان الموسيقية؟

ترك لنا محمد عثمان إرثاً كبيراً من الأدوار والموشحات بعضها ما زال حاضراً ليومنا، نذكر هنا بعضها من الأدوار والموشحات فمنها ما كان على مقام الراست مثل مليكي أنا عبدك، يا ناس خايف اقول احبه، أصل الغرام نظره، بستان جمالك، أنا يا بدر لم أنظر، دواعي الحب تشغلني، بعد الخصام حبي اصطلح، ومنها ما هو ملحن على مقام الصبا مثل ما احب غيرك، اعشق الخالص لحبك، قد ما أحبك، آهين وآه م العشق آه، الحب أصله منين، ومنها ما تم تلحينه على مقام العجم مثل اليوم صفا، ومنها ما هو ملحن على مقام البياتي مثل من يوم عرفت الحب، قده المياس، عهد الاخوة، حبيت جميل، يا وصل شرف، قلي رأيت ايه، قدك أمير الاغصان، ثلاثين يوم ما شفت النوم، ان كان كده ولا كده، يا اللي معاك روح الامل، حبي دعاني في البستان، ومنها ايضا ما هو ملحن على مقاما الجهاركاه مثل على الملاح انت الامير، تيهك على اليوم، صبحت من عشقك ابكي، النوم وعد، القلب سلم من زمان، وعلى مقام الحجاز فؤادي من لحاظك،

ومقام العراق الذي لحن عليه لساني الدمع افصح، والبخت ساعدني وشفتك، ومقام الرمل الذي لحن عليه انا اعشق في زماني، ومقام النهاوند الذي لحن عليه كادني الهوى وكل يوم أشكي، عشنا وشفنا (دلنشين).

السؤال الثالث: ما هو دور محمد عثمان في تطوير قالب الدور؟

ان محمد عثمان من الفنانين الأوائل الذين وضعوا أسس الموسيقى العربية التي تميز بها عصر النهضة منذ القرن التاسع عشر، له تأثير كبير على شكل الموسيقى العربية منذ ذلك الحين، وبفضله تشكلت اتجاهات التلحين والموسيقى فيما لحق، بدأ بحفظ وتقليد المنشدين في فرق الإنشاد الديني، ثم انضم إلى فرق التخت من المؤكد أنَّ محمد عثمان هو من أهم رواد التلحين في مصر، حيث يرجع اليه الفضل في تطوير الدور الغنائي وتطوير صياغة الجمل الموسيقية، وتحديد ملامحه النهائية.

عمل محمد عثمان على إضافة ابتكارات على الغناء منها غناء الكورس وأضاف عنصرا جديدا رائعا هو تبادل المقاطع بين التخت والمغنى والكورس فيما عرف بالهنك والرنك، وإلى محمد عثمان وعبده الحامولي وقبلهما بقليل الشيخ محمد عبد الرحيم الشهير بالمسلوب ترجع بداية ظهور الغناء المصري واستكشاف المقامات العربية الأصيلة في القرن التاسع عشر بعد أن كان الغناء مهمة الفن التركي الذي ساد في البلاد العربية لمئات السنين، وذلك بارتيادهما واستخدامهما للمقامات والإيقاعات المحلية وتطويعها لأداء التخت الموسيقي.

يذكر لمحمد عثمان أنه قام بتنقيح الدور القديم الوارد في التراث العربي وتطويره إلى شكل جديد قوبل بنجاح عظيم بفضل عدة عناصر جديدة أهمه ألحانه المميزة والرائعة التي ابهرت العقول، وكذلك استخدام مقامات جديدة لم تكن موجودة في مصر من ذي قبل، اضافة الاخراج الفني الرائع في الدراما اللحنية فاصبح للحن مقدمة ووسط وذروة ونهاية، وكذلك امتداد المساحات والتاوينات الصوتية التي تساعد

المطرب على الإبداع، ودعونا لا ننسى القدر الهائل من الطرب الذي جعل ألحانه تميز عصرا بأكمله بأنه عصر الطرب.

السؤال الرابع: ما هو قالب الدور وما هي أهم مراحل تطوره؟

هو أحد القوالب الغنائية العربية والتي تتطلب مهارة في الأداء وقدرة عالية على التحكم في الحنجرة البشرية للمغني، وهو قالب يتكون من أربعة عناصر أساسية وهي المذهب والدور والآهات والايقاع، ويعد محمد عثمان أهم المطورين لقالب الدور، حيث كان هذا الملحن من اهم واعظم الرواد في الموسيقا العربية وخاصة قالب الدور الذي اضاف عليه كثير من الأمور التي أدت الى تطوير قالب الدور بشكل كبير، من أهمها (الهنك) وغيرها الكثير من الجماليات التي لم تكن موجودة من ذي قبل.

السؤال الخامس: من هم اهم ملحني قالب الدور؟

هناك عدد من الملحنين الذين برعوا في تلحين الدور ومن أهم هؤلاء الملحنين هو شيخ ملحني الادوار محمد عثمان، ومحمد عبد الرحيم المسلوب الذي لحن ما يقارب على المائة دور، وزكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب وسيد درويش وعبده الحمولي ومحمد المقدم وحسين الساعاتي والشيخ الشلشلموني ومحمود الخضراوي وابراهيم القباني وداوود حسني ومحمد القصبجي وأحمد صدقي وأحمد عبد القادر.

السوال السادس: ما هي العوامل التي ساعدت على تطور قالب الدور؟

أولاً: حرية المغني في الارتجال والتصرف في اللحن.

ثانياً: التلوين والتتويع في المقام الملحن عليه الدور، حيث اصبح التلحين لا يلتزم بالسير اثناء الدور في المذهب والغصن على مقام واحد كما كان الحال في المرحلة الاولى بل كان اللحن ينتقل من مقام الى مقام وفقاً لما يرتضيه النغم، مما يجعل التلحين دائم التجديد على المستمع.

ثالثاً: التبادل التجاوبي بين المطرب والمذهبجية حيث أدخل على الدور ما يسمى بالهنك.

رابعاً: المقامات والضروب الجديدة، حيث أدخلت مقامات عديدة لم تكون معروفة من قبل مقام الزنجران والحجاز كار، الى جانب تعدد الضروب والاوزان كما ضرب أقصاق تركى.

خامساً: الآلات ، حيث تطورت الآلات في هذه المرحلة، وبذلك زادت الامكانات الفنية للآلات.

سادساً: اكتمال عناصر التخت وتطوير اسلوب الأداء، حيث ظهرت اللازمات الموسيقية خلال الأداء، وكان لها دورها في التمهيد للغناء والتحويل النغمي والأداء التبادلي مع المطرب، وكانت نتيجة لتطور الآلات وكثرة العازفين أن أتيحت الفرصة لكل من وهبه الله صوتا جميلا أن يظهر في مجال الغناء.

سابعاً: توظيف قالب الدور لخدمة المجتمع حيث استخدم الدور في التعبير عن الروح القومية واظهار معالم الشخصية المصرية حيث نظم الأدباء والشعراء أدواراً عبروا بها عن بعض قضايا العصر.

التوصيات:

في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة أوصى بما يلي:

- ا. أوصي الدراسين بدراسة باقي عباقرة الموسيقا العربية أمثال داوود حسني وكامل الخلعي وزكريا
 احمد والمسلوب الخ .
- ٢. جمع أغاني وأعمال وألحان محمد عثمان في اقراص مدمجة ومراجع حتى لا يندثر هذا التراث العريق والمهم من موسيقانا العربية .
- ٣. أوصي الدارسين بالتعرف على أغاني محمد عثمان وادواره وموشحاته وجمعها في كتاب واحد
 حتى يسهل للدارسين الاطلاع عليها.
- تدوين أعمال وألحان محمد عثمان بالنوتة الموسيقية وجمعها في مراجع حتى يسهل على
 الدارسين والمهتمين بالموسيقا ان يطلّعوا على هذه الالحان.

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع العربية:

- ١- ابراهيم شفيق. (١٩٦٣). تراثنا الموسيقي. القاهرة، جمهورية مصر العربية: اللجنة الموسيقية العليا.
- ۲- احمد الجندي. (۱۹۸٤). رواد النغم العربي. جمهورية سوريا العربية: طلاس للدراسات والترجمة
 والنشر.
 - ٣- احمد الحفني. ((د-ت)). محمد أمين.
 - ٤- أماني محمد، و داليا فهمي . (بلا تاريخ). الموسيقا عبر العصور . سان مارك للطباعة.
 - ٥- خيري الملط. (١٩٩٩). تاريخ وتذوق الموسيقا. شبرا، جمهورية مصر العربية: مطبعة لبيب.
 - ٦- داليا فهمي. (٢٠٠٩). تذوق الفن الاصيل. مطبعة دار الفكر المعاصر.
 - ٧- داليا فهمي أماني محمد. (بلا تاريخ). الموسيقا عبر العصور. سان مارك للطباعة.
- ٨- عزيز الشوان. (١٩٩٠). الموسيقا للجميع. القاهرة، جمهورية مصر العربية: الهيئة المصرية العامة
 للكتاب.
- ٩- فوزي السعداوي. (٢٠٠٦). شيوخ الغناء والموسيقا. الاسكندرية، جمهورية مصر العربية: دار الوفاء
 لدنيا الطباعة والنشر.
 - ١٠ قسطندي رزق. (١٩٩٣). الموسيقا الشرقية والغناء العربي. القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب.

11 - قسطندي رزق. (١٩٩٣). الموسيقا الشرقية والغناء العربي (الجزء الثاني). القاهرة ، جمهورية مصر العربية: مكتبة الدار العربية للكتاب.

11- كمال النجمي. (١٩٩٣). تراث الغناء العربي (المجلد الأولى). القاهرة، جمهورية مصر العربية: دار الشروق.

17- محمود الحفني، و ابراهيم شفيق. (د-ت). تراثنا الموسيقي (ألجزء الاول من الادوار والموشحات). القاهرة، جمهورية مصر العربية: اللجنة الموسيقية العليا. •

المراجع الالكترونية:

.-http://rasgharib.net/vb/showthread.php?t=5854

www.masress.com/shbabmisr

البيت العراقي.