

FROM THE AUTHOR OF ALCHEMY

قود يتاريا

**FROM UNKNOWN
TO
UNFORGETTABLE**

*A guide to Stardom for
the modern Artists*

FIRASS JUBRANE

فوديتاريا

FROM UNKNOWN TO UNFORGETTABLE

A GUIDE TO VEDETTARIAT FOR THE MODERN ARTISTS

"الفوديتاريا" هي لحظة قد تأتي فجأة، ولكنها النتيجة الطبيعية لتفانيك
وتعبك. اجعل عملك يتعدى عنك واصنع لنفسك اسماً لا ينساه
الجمهور.

FIRASS JUBRANE

Dedication

To the power of "Vedettariat", which can light up someone's life.

فهرس الكتاب

Author's Biography	viii
فوديتاريا	1
Prologue	2
شو يعنى فوديتاريا	3
قوانين الفوديتاريا	4
هبة الملوك	7
الظهور الإعلامي	9
لازم تعرف	12
الحضور الإلكتروني	13
فريق عمل الفنان	17
امراض الفوديتاريا	22
الأغنية Hit	27
بين الاستديو والأداء المباشر	29
جلسة تصوير	36
بروباغاندا	39
قوى قلبك	43
الهوية البصرية	45
ملابس وألوان	53

أوتوغراف وصوره	59
أغاني الـCover	61
صحة صوتك	63
الإحماء الصوتي	65
بين الفولكلور، التراث والشعبي	67
ميتاداتا	69
قريب النجم	70
الموسيقى وعلم النفس	73
إذا قررت ترقص	75
الأغاني الوطنية	77
أغاني المناسبات	80
النشاز	83
Auto-tune	85
صفحة الـ ٣٦٠	86
المعجبون السامون	89
جمهوري	91
يجب أن تعلم	94
نادي المعجبين	95
لغة الجسد للفنان	99
كذب صح	102
العلاقات العاطفية	106
دين، سياسة وميول جنسي	108
عالمعد	110

معني أو فوكاليسيت	112
المقامات الموسيقية	114
كيف تكون واحداً من نجوم الأندى	117
أغاني الأفلام والمسلسلات	121
أسرار لن يجبره بها أحد	123
نصيحة لها تأثير سحري	130
الكاريزما	131
دراسة التصيل	132
عقد إدارة فنية	134
أسباب إلغاء العقد	137
أسرار برامج الهواة	138
الأصوات	141
لغات ولهجات ثانية	144
الذكاء الإصطناعي والموسيقى	146
أغنية جديدة	149
أغاني الراب والرابز	151
مصطلحات في الموسيقى	156
بين سطور الموسيقى	175
قوة الوفاء	183
Bonus track	185
Final word	187

SPECIAL THANKS AND APPRECIATION

Ruby

Ali Sheikh

Yasser Soboh

Maria Kamal

FACEBOOK:	FIRASS JUBRANE
TWITTER:	@JUBRANEFIRASS
INSTAGRAM:	@FIRASSJUBRANE
THREADS:	FIRASSJUBRANE
EMAIL:	NEWS4FIRAS@GMAIL.COM

First edition 2023

Copyright Firass Jubrane 2023. All rights reserved.

Author's Biography

Born on the 5th of May 1979, Firass Jubrane embarked on his career at a young age. Growing up in a family of seven, including his parents, Firass developed a passion for theater and writing. However, his parents had aspirations for him to pursue a doctoral degree, which led them to deny him the opportunity to pursue a career in theater.

As a child, Firass had diverse interests such as drawing, reading, and writing. He also had a fondness for equestrianism, petting animals, and caring for them. However, he had a phobia of the number 11, a fear that seemed to haunt him in all aspects of his life.

Despite his parents' opposition, Firass tenaciously followed his passion for theater and writing by creating plays and showcasing them in school and scouts. Eventually, he enrolled at the Lebanese University, working at a radio station as a program producer to pay his tuition.

Alongside his studies, Firass also showcased his talents in drawing political caricatures and writing columns in newspapers. Graduating from the Lebanese University, Firass believed that the quality of TV series took precedence over quantity, and he endeavored to convey meaningful messages to his audience.

He dedicated himself wholeheartedly to honing his craft, investing long hours to ensure he achieved his goals. In 1999, his accomplishments included creating various radio dramas such as Warak el Kharif, Inta el Madi, Majhoul Nasab, Al Cham3 el Asswad, and Al Wa7el. Additionally, he wrote different TV series including Dumou3 el Nadam, Jude, Ahlam, Lol, and Al Hob el Kadim, Majnoun Fiki, Al Haram. In 2015, he released his first musical album titled "Part of My Life."

Firass's collection of books comprises various genres, including novels, screenplays, and satirical literature. His first published work, "Osset 7ada," presents a story in a cinematic style, while other notable publications include "Inferiority," "After Love," "Vedettariat," "Ephrayem," "Al Ajir," and "Yahmoum."

Firass Jubrane is renowned for his authenticity, gentleness, and compassion. His life philosophy can be summed up by the words "LIVE FREE OR DIE."

FIRASS JUBRANE

فوديتاريا

FROM UNKNOWN TO UNFORGETTABLE

A GUIDE TO VEDETTARIAT FOR THE MODERN ARTISTS

PROLOGUE

مقدمة الكتاب

من مارلين مونرو والفيث برسلي وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ إلى بيونسيه وعمرو دياب وسعد لمجرد، تجلى تألق النجومية بالجمال والصوت والأداء، فأصبحوا أيقونات محفورة في الذاكرة الجماعية للأجيال. ولكن ما هو سر النجومية؟ هل هي الفطرة أم الجهد المضي؟

في هذا الكتاب الذي أسميته "فوديتاريا"، نستحضر العوامل الثقافية والنفسية والإقتصادية التي تعزز نجومية الفنان وتكرسها. سنحلل طبيعة الشخصية المعقدة والمتضاربة للفنان، من خلال رصد دراسات حالات النجوم القدامى والحاضرين بهدف فهم تطور النجومية بمرور الزمن وتأثيرها على الفرد والمجتمع وصناعة الترفيه، بفتح نافذة جديدة على عالم الإبداع والشهرة. إن كنت تمتلك الموهبة ولديك الإصرار على تحطيم حاجز النجومية، فهذا الكتاب مصمم خصيصاً لك لتستخدمه كدليل في مسيرتك المهنية، وإكتساب رؤية مختلفة للعالم الذي تسعى للدخول فيه.

عندما قررت الكشف عن هذا الكتاب، لم يكن اختياري لموضوع الفوديتاريا نابعاً من رغبة فردية في جذب أكبر قدر من القراء، بل كان اختياراً دقيقاً ينبض بالخبرات الطويلة والعميقة التي اكتسبتها على مر الزمن، في محاولة لتصحيح الأفكار الخاطئة الشائعة بشأنها بين المجتمع.

فراس جبران

TOPIC ONE

شو يعني فوديتاريا

فوديتاريا هي كلمة فرنسية ومعناها بالعربية النجومية، وللأسف ما زال عدد كبير من الناس لا يعرفون المعنى الحقيقي لكلمة النجومية ويخلطون بينها وبين الشهرة.

الفوديتاريا تعني الشهرة والنجاح الذي يحققه الفنان بفضل موهبته وجهوده الحثيثة في العمل والابتكار. يتميز الفنان الناجح بصوته الرائع ومقدرته على التعبير عن العواطف والمشاعر الإنسانية، كما يحظى بشعبية كبيرة بين المستمعين ويجذب جماهير متابعة لحفلاته وعروضه الموسيقية.

ومن أجل الوصول إلى مكانة الفوديتاريا الفعلية، يتطلب على الفنان الكثير من العمل الجاد والتفاني والإصرار على تطوير وتحسين أدائه الفني، كذلك يحتاج للإعلان عن نفسه وإبراز موهبته بالطرق المناسبة، مثل إصدار الألبومات والفيديو كليب والمشاركة في الحفلات والبرامج التلفزيونية المهمة.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز الفنان الناجح بروحه الفنية المتجددة وتطلعاته الإبداعية المستمرة، فهو يسعى دائماً إلى تقديم شيء جديد ومختلف والتجديد في أسلوبه الفني والابتكار في أفكاره الموسيقية.

وباختصار، يمكن القول أن الفوديتاريا هي عبارة عن تكريم واحترام من الجمهور للفنان المتميز الذي يتمتع بموهبة كبيرة وصوت فريد، ويعمل جاهداً لتوفير الجودة الفنية والإبداعية في كل ما يقدمه. وخلال رحلتنا في هذا الكتاب، سنكشف أسرار ومهارات صناعة النجوم، وكيف تصبح نجماً وماهي القيم التي سنحتاجها لتكون نجماً يحمل رسالة.

TOPIC TWO

قوانين الفوديتاريا

عندما تسعى لأن تصبح نجماً وتخطط لمستقبل طويل المدى، يجب أن تكون ملماً بقوانين النجومية التالية:

- القانون الأول : نحن اليوم نعيش في زمن ثقافة الصورة، فالיום المضمون وحده لم يعد قادراً على صناعة النجم بل الشكل أصبح هو العامل الرئيسي في صناعة النجم حتى وإن كان المضمون ضعيف أو حتى خالي، ولكن في هذه الحالة الفوديتاريا تكون زائفة وسرعان ما تتبدد، لذا القانون الأول من قوانين الفوديتاريا يقول " علينا بتكامل الشكل والمضمون " .

ما هو المضمون؟، المضمون هو عبارة عن موهبة بالمقام الأول وكشرط أساسي، وكيفية إكتشاف الموهبة وتطويرها وصلها بالتدريب والتعلم والخبرة. الشخصية في المقام الثاني وهذا الموضوع يتناول أهمية بناء شخصية فنية قوية وجذابة ومؤثرة، تعبر عن هوية الفنان وأسلوبه ورؤيته، وتميزه عن غيره من الفنانين، ويحظى بحب واحترام الجمهور. في المقام الثالث يأتي الإبداع ويتناول هذا الموضوع أهمية التجديد والإبتكار في الأعمال الفنية، سواء في إختيار الكلمات والألحان والمواضيع والتقنيات وكيفية تجنّب التقليد والروتين والملل.

- القانون الثاني : لا يمكن أن يصل الفنان للنجومية من دون جهد أو تعب، ممكن أن يصل الى شهرة عالية بخمس دقائق مثل أن يخرج عارياً الى الشارع أمام الكاميرات أو يرمي بحذائه على رأس أحد السياسيين، أو كما يقول جورج برناردشو "الإنتحار هو الطريقة التي تجعل الإنسان مشهوراً من دون أن يمتلك قدرات"، لكن الوصول للفوديتاريا يحتاج جهد وتعب ومثابرة وتصميم وصبر وعزم. فإذا القانون الثاني نستطيع إختصاره بـ " لا فوديتاريا بلا تعب " ، وكما يقول الشاعر:

{ لا تحسب المجد تمراً أنت أكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر }

- القانون الثالث : على النجم إتقان لعبة الإعلام ودهالين الإعلام وبناء علاقات مع أهله وعدم محاربة أي جهة إعلامية مهما أساءت له، يعني إذا شئت إحدى الوسائل

الإعلامية الحرب عليه، بإمكانه أن يتجنبها ويقاطعها بدل الهجوم عليها ومحاربتها. وملخص القانون الثالث هو أن " لا فوديتاريا بلا إعلام "

- القانون الرابع : لا يوجد فوديتاريا من دون التركيز على التخصص في مجال معين وليس هناك إنسان يحقق الفوديتاريا إذا قدم البرامج وغنى ومثل ولحن وعزف وفتح مطعم بنفس الوقت، فالتعدد هو تشويش للهوية.

بإحدى المرآت أثناء تحدتي عن هذا الموضوع مع تلامذتي بورشة عمل للتمثيل قاطعني أحدهم قائلاً بإعتراض : "مروان خوري فنان شامل يؤلف

ويلحن ويغني ويقدم برنامجاً على التلفزيون وهو نجم كبير" فضحكت وقلت له نعم هو نجم ولكن إذا تابعت مسيرة مروان الفنية ستجدته ترك التوزيع الموسيقي وقيادة الفرق الموسيقية عندما قرر الوصول الى النجومية وركز في بداياته فقط على تأليف وتلحين الأغاني، وعندما أصبح نجماً في مجاله خاض مجال الغناء بعد سنوات، وحتى عندما قدم برنامج الشهر، قدمه بشخصية الفنان وليس بشخصية الإعلامي، ومستحيل انك ترى مروان خوري بيوم من الأيام يقدم برنامج إقتصادي أو إجتماعي، لذلك عندما يخوض الفنان مجالات متعددة عليه الحفاظ على تخصصه. والقانون الرابع يقول : "لا فوديتاريا بلا تخصص".

- القانون الخامس : بهذا القانون سنتكلم عن "عمر النجومية" . للنجومية عمر محدد يعتمد على عدة عوامل منها الموهبة والمهارة، فكلما كانت الموهبة ضعيفة كان عمر الفوديتاريا قصير حتى لو حصل على كل الدعم الإعلامي. وشاهدنا الكثير من النجوم إبتعدوا عن الأضواء لأن مهاراتهم محدّدة. وهناك أيضاً الإختصاص يحدد عمر الفوديتاريا، فنجومية الرياضي أو الراقص تنتهي مع نهاية اللياقة البدنية، ونجومية عارض الأزياء ومقدم برامج المنوعات تنتهي مع ذبول الشباب. هناك فوديتاريا قصيرة وفوديتاريا طويلة وذلك يعتمد على التخصص ومدى التمكن، فكلما كان النجم ممتلئ كلما زاد عمر الفوديتاريا. فأنت إذا قررت أن تعطي عليك أن تمتلئ.

حياة وعمر فوديتاريا النجم تتعلّق أيضاً بالعلاقات، فقوة العلاقات هامة جداً في فتح الكثير من الفرص والكثير من الأبواب لممارسة الفوديتاريا وتعزيزها، فكلما كانت علاقات النجم أكثر كلما كان عمر الفوديتاريا أطول.

أيضاً التجدد، فالنجم الذي لا يتجدد مهما كانت له علاقات وموهبة كبيرة ومهارات عالية لن يستمر نجماً من دون تجدد. فالجمهور مثل المحرقة تحتاج لوقود مستمر،

هذا الوقود ينحصر على سؤال رئيسي واحد "ما هو الجديد؟"

والإعلام أيضاً يطرح سؤال مهم "ما هو المثير المحفز لإثارة فضول الناس؟"

فإذا كان لدينا مغني جميل الشكل ورائع الصوت، عندما يتقدم في السن ولا يقدم مضموناً متجدداً ستنتفضي نجوميته ولن يعود لذكره لسان. لماذا مادونا العالمية ما زالت نجوميتها مستمرة رغم تقدمها في السن؟ لأنها متجددة وكذلك عمرو دياب وسميرة سعيد. ونحن كنجوم جدد أو كطامحين بأن نصبح نجوماً علينا أن نتعلم من هؤلاء الأيقونات من خلال متابعتنا لمسيرة كل واحد منهم.

التجدد يحتاج للاجتهاد وخزنها قاعدة مهمة مني: "النجومية ثمن الاجتهاد".

- القانون السادس : النجومية هي ليست فقط موهبة وشهرة وأعمال فنية جيدة فقط، هي أيضاً صناعة اقتصادية ضخمة وأرقام فلكية هائلة. النجم هو مؤسسة مالية متحركة إذا تم صنعه باحترافية وذكاء، لذلك نرى شركات كبيرة مثل شركات السيارات أو الملابس أو العطور تحرص على رعاية النجوم وتصرف مبالغ عالية للحصول عليهم في إعلاناتها لأن الجمهور يحب أن يقتني نفس الماركات التي يقتنيها النجوم. فمايك جوردن مثلاً تعاقد مع شركة ناكي مقابل 60 مليون دولار سنوياً. وهناك نجوم يتقاضون بين العشرة والعشرين ألف دولار مقابل تغريدة واحدة للترويج فيها لأمر معين على تويتر.

"الفوديتاريا هي صناعة اقتصادية ضخمة إذا تم استخدامها بالشكل الصحيح" احفظوا هذا القانون جيداً.

- القانون السابع : الفوديتاريا هي مرحلة أعلى من القيادة، فالنجم الذي لا يمتلك مهارات القيادة وفن إتخاذ القرار لن يحقق الفوديتاريا التي يتمناها. القيادة هي تحريك الناس نحو الهدف، فالمشاهير وأشبه النجوم يقودهم السياسيون والتجار وغيرهم، بينما النجوم الحقيقيون هم من يقومون بالقيادة. فأي شخص يقف أمام الجمهور يجب أن يمتلك إرادة مستقلة وشخصية قيادية يتميز بها عن أقرانه، ويكون أهلاً للثقة التي ينالها من الجمهور. إذاً احفظ هذا القانون : " لتصبح نجماً عليك أن تتقن مهارات القيادة".

- القانون الثامن : على النجم أن يتمتع بهيبة الملوك. فما هي مواصفات وشروط هيبة الملوك؟ سوف نتحدث عن ذلك في الباب التالي.

TOPIC 3

هيبه الملوك

عندما تطمح بأن تصبح نجماً، يجب أن يكون لديك هيبه كهيبه الملوك، ولهيبه الملوك صفات وشروط. دعنا نتحدث عنها الآن معاً.

- الملوك لا يتحدثون كثيراً: عليك أن تختصر قدر الإمكان في كلامك لأن هذا سيخلق زوبعة من التكهنات حولك وسيجعل منك شخصاً غامضاً يصعب التكهن بتصرفاته، مما يمنحك الهيبه والوقار بين الجميع.
- يتصرفون بعقلانية: عليك أن تتجرد من عواطفك والاحتكام إلى المنطق والعقل.
- ينتصرون بأفعالهم: بدلاً من دخولك في جدالات عقيمة، اعمل على تطوير نفسك وانتصر بأفعالك.
- يتقنون فن الغياب: نابليون بونابارت يقول "حين يكثر حضوري على المسرح يقل تأثير الناس بي". ولكن عليك أن تطبق هذه القاعدة بعد أن يرسخ اسمك، أي أنها لا تنفع في بداياتك. فعلى النجم أن يعرف متى يتواجد ومتى يغيب عن جمهوره.
- الملوك أذكاء عاطفياً: لا تخلط بين العمل والعلاقات الشخصية.
- لا يظهرون نواياهم: العديد من الدراسات تؤكد أن الإنسان كلما تحدث عن أهدافه كلما قلت الفرص في تحقيق هذه الأهداف، لأنه يشعر بإحساس زائف بالإنجاز وكأنه حقق بالفعل تلك الأهداف، لكن الحقيقة هي أنه تكلم عنها فقط.
- يمتلكون سمعة قوية: السمعة القوية تجعل من أعدائك يهابونك حتى مع تفوقهم عليك، السمعة ببساطة هي تلك الهالة التي تسبقك والتي تعطي إنطباعاً هاماً عنك. لذلك، تجد أن الأشخاص الذين يمتلكون قدراً عالياً من

السطوة هم من أصحاب السمعة القوية. والآن، تأمل لدقيقة معي هيبة فيروز. هل بإمكانك أن تنكر أنها لا تملك هيبة الملوك؟ وأيضاً، ماذا عن هيبة ماجدة الرومي، وهيبة عمرو دياب، وهيبة كاظم الساهر؟.

TOPIC 4

الظهور الإعلامي

الظهور المرئي للظهور الإعلامي وتحديدًا المرئي مهارات، وعدم إتقان هذه المهارات تضرّ الشخص الذي يسعى للفوديتاريا وتضعف ثقة الناس به إذا لم يتقن هذا الظهور وحاول أن يظهر.

فتخيلوا معي، مغنيّ متميّز بصوته الجميل وأعماله الخلابة لكنه لا يحسن هذه المهارات، استضافته إحدى المحطات الفضائية لمقابلة، فصار يرتجف ويتأتى بالكلام أو أخذ يرمي بالكلام يميناً ويساراً أو أخذ يبكي، وهنا نطرح هذا السؤال "شو أخبار ثقة الناس فيه؟"

فإذاً إتقان الظهور الإعلامي للنجم ليس خياراً بل هو ضرورة للوصول الى الفوديتاريا الفعّالة والمحافظة عليها.

أول مهارات الظهور الإعلامي هي الظهور الناجح في المرئيات، وهي تشمل إختيار القناة الصحيحة التي تملك نسب مشاهدة مرتفعة عندها سوف تصل الرسالة. رسالة النجم لا تصل للجمهور إلا عبر القنوات التلفزيونية الفعّالة، أو ليس بالضرورة تلفزيون، اليوم ممكن الظهور بقوة عبر اليوتيوب وأمثالها.

الظهور المرئي هو أعمق بكثير من مجرد الحضور الى الاستديو والتصوير بل له أسرار كثيرة هي التي تصنع الفارق بين الظهور المؤثر والظهور الغير مؤثر. هذا الفن للأسف بفتقده أحياناً كبار المشاهير، لا يعرفون هذه المعادلة، فلا يحسنون تقنيات التعامل مع البرنامج المرئي وبالتالي يفتقدون روح التنوع والتأثير فتتصرف الجماهير عن فوائد المحتوى الهام.

فمثلاً أن يظهر في برنامج يكون من بدايته الى نهايته على نمط واحد ولا يوجد أي تغيير أو أي إبهار بصري، فبالتالي سيملّ المشاهد ويتوقف عن المشاهدة. إذاً هناك الإعداد الجيد الذي يتجاوز مجرد إعادة مادة مكتوبة من أي مرجع أو كتاب وتقديمها للجمهور. فظهورك كنجم ليس بظهور عادي لتخرج للناس وتلقي محاضرة مصورة.

وهنا أنا أتحدث أيضاً عن إعداد الفنان لظهوره وليس فقط إعداد الحلقة التلفزيونية، فعلى الفنان أن يتقن فن الإعداد ويخرج بكل ظهور له بأشياء جديدة أو مواضيع جديدة أو أفكار جديدة أو أعمال جديدة يقدمها بظهوره المرئي ويتعلّم كيف يطرحها بأسلوب مؤثر.

وأيضاً القدرة على الحوار واستخدام عامل التشويق أثناء الحوار وليس الملل والروتين.

كما هناك موضوع الثقافة العامة المطلوبة لكل متحدّث كي يستطيع التعامل مع أنواع البرامج وأنواع المواضيع.

فالقوالب الفنيّة للبرامج تختلف عن بعضها والمدة الزمنية للبرامج تختلف أيضاً، ودورية البث أيضاً. كلها أشياء مؤثرة بل حتى إختيار المظهر له أثر كبير على البرامج المرئية.

أخطاء عليك أن تتجنبها

يمكن أن تكون المقابلات الإعلامية فرصة رائعة للترويج لعمله والتواصل مع معجبيه، ومع ذلك، هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يجب على الفنان تجنبها

خلال هذه المقابلات فيما يلي بعض منها وهي الأهم :

١- أحد أكبر الأخطاء التي يمكن للفنان ارتكابها هو عدم الإستعداد للمقابلة، هذا يمكن أن يؤدي الى إجابات متداعية، ومواقف محرجة، وفرص ضائعة لتعزيز إيصال أعماله الفنية. يجب على الفنان قبل ظهوره البحث في المقابلة وتوقع الأسئلة التي قد يتم طرحها، وإعداد إجاباته مسبقاً.

٢- خطأ آخر يمكن للفنان ارتكابه هو عندما يكون إندفاعياً خلال المقابلة. فهذا سيظهره على أنه غير محترف، بدلاً من ذلك، يجب أن يحاول الفنان أن يكون منفتحاً وصادقاً وهادئاً، حتى لو كانت الأسئلة صعبة.

٣- في حين أن الصداق مهم، يجب على الفنان أيضاً الحرص على عدم المشاركة أثناء المقابلة. ويمكن أن يشمل ذلك تبادل المعلومات الشخصية غير ذات الصلة بالمقابلة أو قول شيء يمكن إساءة تفسيره أو إخراجها من السياق.

٤- يجب أن يكون الفنان دائماً محترماً أثناء المقابلات الإعلامية، حتى لو طرح المحاور أسئلة هجومية أو مستفزة. ويشمل ذلك تجنّب التعليقات السلبية عن الفنانين الآخرين، وتجنّب الألفاظ النابية أو غيرها من اللهجات الهجومية.

٥- أخيراً يجب على الفنان التأكّد من إستخدام المقابلة كفرصة لتعزيز عمله الفني للترويج له والإستفادة القصوى من المقابلة الإعلامية. والخطأ هنا هو أن يستخدم الفنان هذه المقابلة لمجرد الدردشة والكلام، وفي الدقائق الأخيرة يتحدث عن عمله الفني بصورة سريعة لا يستطيع المشاهد أن يتمكّن من التركيز أو الاهتمام بهذا العمل.

الراديو والبودكاست

النوع الآخر من الظهور الإعلامي هو الراديو. ويظن اليوم الكثير من الناس أن الإذاعة قد إنتهى أوانها أو ضعفت كثيراً كوسيلة إعلامية وأن فترة إزدهارها كانت في التسعينات وما قبل وضعفت بظهور التلفزيون ثم ماتت بظهور السوشل ميديا والبودكاست. ولكن هذا غير صحيح، بل بالعكس، وإذا إتطلعت على الإحصائيات

ستجد أن نسبة متابعة الإذاعة مازالت ثابتة لم تتغير بل في بعض الدول بدأت تعيش إزدهاراً غير مسبوق لأسباب كثيرة ومنها ظهور التطبيقات الذكية على أجهزة الهاتف التي توفر فرصة الوصول لجميع اذاعات العالم. أما البودكاست فهو ليس بديلاً للإذاعة ولكنه فرعاً منها.

قبل ذلك كنت تستمع الى الإذاعة في مكان ثابت، اليوم أصبح بإمكانك أن تستمع إليها في أي مكان.

إذاً أمام النجم أو الساعي للفوديتاريا فرصة لا تعوض لإستثمار ظهوره في الإذاعة خاصة أن الإعداد والإنتاج الإذاعي أسهل من المرئي. فكل ما تحتاج التركيز فيه للإذاعة والبودكاست هو المحتوى الجيد والصوت المؤثر واللغة السليمة.

الصحافة المكتوبة

الصحافة المكتوبة سواءً كانت ورقية أو إلكترونية تلعب دوراً جيداً بإبراز نجومية الفنان خاصة إذا من كتب عنه هو صاحب قلماً جيداً ومؤثراً وله سمعة طيبة في الوسط الفني وبين الناس. وأنا من وجهة نظري الخاصة أقول أن "الصحافة

المكتوبة لا تصنع الفوديتاريا لأحد بل توثقها".

لازم تعرف

- 1- عندما تقول الحقيقة دائماً يثق بك الناس.
- 2- عندما تفعل ما قلت أنك ستفعله كما وعدت، يحترمك الناس ويأخذوك على محمل الجد.
- 3- عندما تشعر الآخرين بالتميز يحبك الناس.

إذا كان النجاح يجعلك متكبراً
فأنت لم تنجح حقاً
وإذا كان الفشل يجعلك أكثر
تصميماً فأنت لم تفشل حقاً

Will Smith

TOPIC 5

المحضور الإلكتروني

لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مجرد تقنية، بل أصبحت ضرورة اجتماعية للنجوم الذين يستخدمونها لإظهار شخصيتهم المنفتحة والمتطورة. بالإضافة إلى ذلك، تُعد صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لعرض بطاقة شخصية مفصلة لهم. ومن بين مزايا وسائل التواصل الاجتماعي كونها متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وعدم وجود حدود لنشر جميع أنواع الوسائط المتعددة مثل الكتابة والصوت والفيديو والصور. يعتبر التسويق للأنشطة والبرامج والأفكار من بين استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي. وبالتالي، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أساسية في حياتنا ويُنظر لها على أنها المحور الرئيسي. لكن لتجعل صفحاتك على وسائل التواصل الاجتماعي فعالة، يجب وضع خطط محكمة لإدارتها وتحديد الأهداف الواضحة والشريحة المستهدفة، والتفاعل مع الجماهير. يجب على الفنان تركيز جهوده على ثلاثة منصات للتواصل فقط، والتركيز على المشاركات الرئيسية بدلاً من الاهتمام بالمشاركات الهامشية. على الفنان أن يتعلم أساليب الفن والأساليب المتبعة في وسائل التواصل الاجتماعي، ويستفيد من كل أداة متاحة له.

أتيكيت الحضور الإلكتروني

من خلال بعض المتابعة والخبرة والعديد من الأخطاء والتعلم، جمعت لكم بعض القوانين الخاصة بآتيكيت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، التي يتفق عليها معظم القادة والمؤثرين، والتي يمكنك اتباعها. فيما يلي أهمها :

- ١- أضف مشاركاتك عدة مرات يومياً، ولكن اترك بضع ساعات بين المشاركة والأخرى.
- ٢- تأكد من الإجابة على جميع التعليقات وبأسرع وقت ممكن.

٣. تعلم فن استخدام السمات والهاشنتغ، فلا بأس باستخدام هاشتاغ واحدة، وليس من الحكمة استخدام ١٠ مثلاً.

٤. حافظ على القاعدة التالية، قاعدة 80 على 20، في مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن 80% من المحتوى الذي تنشره على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون محتوى قيماً يهم متابعيك ويوفر لهم فائدة، في حين يجب أن يتكون الـ 20% المتبقية من محتوى ترويجي أو دعائي للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها. وهذا يعني أنه يجب أن تركز على توفير أفضل جودة في محتواك وضمن أن المتابعين يحصلون على محتوى مثير للاهتمام وذو قيمة مضافة.

٥. لا تقم بإرسال الرسائل لمتابعيك بشكل مباشر.

٦. لا تستخدم كامل العدد الأقصى للأحرف الممكن استخدامها في التغريدة الواحدة (140 حرفاً)، واترك مجالاً لمتابعيك بإضافة رد خاص بهم عند إعادة نشر تغريدتك.

٧. لا تقم بسرقة هاشتاغ اخترعها واشتهر بها فنان آخر.

٨. لا تقم بشراء المتابعين لحسابك.

٩. لا تقم بملء تغريداتك بالكلمات المفتاحية.

١٠. لا تضيف إعجاباً على مشاركتك الخاصة.

١١. لا تقم بنشر صور معجبك أو عملائك أو أفراد فريق عملك دون إذن منهم.

١٢. لا تضيف وسمًا (تاغ) لأشخاص أو صفحات لا تمت لمشاركتك بصلة.

١٣. لا تطلب من متابعيك أن يضيفوا إعجاباً أو تعليقاً على مشاركتك، أو أن يقوموا

بإعادة مشاركتها. ولا تستخدم أبداً هاشتاغ مثل **#tagforlikes**

١٤. لا تقم بتجاهل الخبرة المهنية لهذه الشبكة.

١٥. لا تهمل في تقديم وصف جيد للصور التي تقوم بمشاركتها.

١٦. اذكر مصدر صورك وأضف رابطاً له دائماً.

١٧. لا تطلب من المستخدمين أن يقوموا بمتابعتك.

التعليقات السلبية

في العالم الذي نعيش فيه اليوم، غالباً ما ينسى الناس أن هناك شخصاً حقيقياً على الطرف الآخر من حساب السوشل ميديا يشعر بما يتلقاه، هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت مجرد شخص عادي يستخدم السوشل ميديا، أما إذا كنت فناناً أو مشهوراً فالتعليقات السلبية باتت من ضروريات حياتك وعليك التعايش معها. هذا لا يعني أن التعليقات السلبية ليست مرهقة. وتذكر أن عمالقة مواقع التواصل الإجتماعي اليوم يركزون على الربح والانتشار أكثر من الإتصال.

متى يجب معالجة التعليقات السلبية ؟

١- عندما يكون التعليق يضر بإسمك وصورتك وسمعتك أكثر من التفاعل.

٢- عندما لا تستجيب يبدو أنك تخفي شيئاً.

٣- عندما تحتاج الى الإعتذار.

متى يتم تجاهل أو حذف التعليقات ؟

١- إذا كنت لا تشعر بالقدرة على التعامل مع التعليقات السلبية وتتوقع أن يأتي الآخرون للدفاع عنك، فقد يكون من الحكمة الإنتظار قليلاً حتى يستجيب معجبك ومتابعيك نيابة عنك.

٢- الأشياء التي لا تريدها على صفحتك مثل الألفاظ النابية، البريد العشوائي، الهجمات العشوائية التي لا معنى لها، العدوان، الإفتراءات الثقافية، التحيز العنصري، المضايقات، التهديدات وما الى ذلك. في هذه الحالة يحق لك أن تمارس الحق في حذفها وأيضاً حظر أو منع الشخص من النشر مرة أخرى على حسابك.

٣- يجب أيضاً تجاهل تعليقات التنمر لسبب محدد وهو أن الهدف الوحيد من المتنمر أو المتصيد هو استفزازك للرد على التعليقات السلبية، وبتجاهلك لها سيفهم أنها لا تهتمك ولن يكرر المحاولة.

كيفية الرد على التعليقات السلبية

١- من الأفضل الرد بطريقة إيجابية، بغض النظر عن مدى سلبية التعليق الذي صدر بحقك. لا تكن دفاعياً ولا تغضب وابق أنيقاً.

٢- كن مهذباً كي لا تبدو شبيهاً لصاحب التعليق.

٣- إذا كان التعليق السلبي من شخصية عامة أو مؤثرة اطلب منه بالتعليق الإتصال بك على إنفراد وذلك يوضح للجميع انك على استعداد لمعالجة المشكلة.

٤- عند إجرائك محادثة خاصة أو عامة مع شخص وشعرت كما لو أن التعليق يلوث سمعتك، فيمكنك التفكير في مطالبته بإزالته.

٥- شيء واحد يجب ملاحظته هو أنك إذا قررت الرد، فمن الأفضل أن تفعل ذلك في وقت مبكر وليس لاحقاً، إلا إذا كنت تنتظر استجابة مجتمع معجبك. هذا يدل على أنك لا تتجاهل المشكلة أو تحاول التهرب منها.

لماذا يترك الناس تعليقات سلبية ؟

أبرز الأسباب التي تجعل بعض الناس تترك التعليقات السلبية هي أنهم يغارون سراً من مكانك في الحياة، أو لأنهم عدائيون سلبيون أو لأنهم يريدون الشعور بالقوة من خلال مشاهدة الأقوياء ينهارون. وأن هنا أعرض عليك هذه الأسباب لتفهم أن ما من ضعيف يتلقى الهجوم الكبير، فهذا النوع من الهجوم يصيب الكبار والأقوياء فقط.

TOPIC 6

فريق عمل الفنان

مستحيل أن يعمل الفنان وحده، لابد أن يكون معه فريق عمل يساعده ويساعده. وعادةً يكون هذا الفريق له مواصفات خاصة.

لن أتحدث في هذا الموضوع عن فريق عمل الفنان في عالمنا العربي لأن وللأسف طبعاً مفهوم إدارة الفنان ومساعدة ومساندة الفنان تقتصر فقط على شخص واحد فقط يسمى بمدير أعمال النجم، وهذا المدير يقوم بالتعاون مع أفراد غير ثابتين لتولي بعض الأمور كأمر السوشل ميديا مثلاً.

رجل واحد كان يطبق القواعد الأساسية لفريق عمل الفنان وهو الراحل سيمون أسمر مؤسس مكتب استديو الفن.

دعنا من كل هذا ولنبدأ بالحديث عن الفريق المحترف للفنان. يتكوّن فريق عمل الفنان عادةً من عدّة لاعبين رئيسيين، لكل منهم دوره الفريد، فيما يلي بعض أعضاء الفريق الأكثر شيوعاً ومسؤولياتهم :

1.Manager :

يجب أن يكون لمدير الفنان الناجح خصائص معينة لمساعدة الفنان على الوصول الى الفوديتاريا والإستمرار فيها، وقبل أن أشير إليها يجب علينا أولاً التمييز بين مدير الفنان ومدير أعمال الفنان الذي متعارف عليه عالمية بإسم الوكيل.

فمدير الفنان هو من يحضّر الفنان ويرسم له خارطة طريقه الفني وإدارة جميع أفراد فريق العمل والتعامل مع الفنان في شؤون العمل اليومية.

أبرز خصائص المدير الناجح:

١- رؤية الى الأمام : يجب أن يكون لدى مدير الفنان رؤية عميقة تمكّنه من رسم خارطة طريق هذا الفنان لإيصاله الى الفوديتاريا، فلكل فنان خطة وخارطة مختلفة عن أي فنان آخر، ولكي يتمكّن وينجح في ذلك عليه قبل كل شيء أن يؤمن بموهبته وقدراته ويرى عيوبه كي يحسنها ويتداركها. كما يجب أن يكون شغوفاً بصوته وملتزمًا بمساعدته في تحقيق أهدافه. يجب أن يكون هذا الشغف واضحاً في كل ما يفعله، من الطريقة التي يتحدث بها عنه الى الطريقة التي يقترّب بها من عمله.

٢- مهارات إتصال ممتازة : يجب أن يكون هذا المدير قادراً على التواصل بشكل فعّال مع الفنان وباقي أفراد الفريق. يجب أن يكون قادراً على تقديم ردود فعل بناءة، ومشاركة الأفكار والإستماع الى التعليقات من الآخرين.

٣- معرفة الصناعة : يجب أن يكون لدى المدير فهم عميق لصناعة الموسيقى، بما في ذلك الإتجاهات وأفضل الممارسات والموسيقيين الرئيسيين، وينبغي أن يكون قادراً على التنقل في الأمور المعقدة، وتحديد الفرص الجديدة، والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات.

٤- أخلاقيات العمل القوية : يجب أن يكون المدير على استعداد لتقديم الوقت والجهد المطلوب لمساعدة الفنان على النجاح. قد يشمل ذلك ساعات طويلة والسفر وتضحيات أخرى.

٥- الإبداع : يجب على المدير أن يكون قادراً على التفكير خارج الصندوق والتوصل لحلول مبتكرة لمساعدة موكله على التميّز من الحشد. قد يشمل ذلك تطوير استراتيجيات تسويقية فريدة من نوعها، وتحديد تدفقات إيرادات جديدة، أو التعاون مع فنانين آخرين.

2. Agent :

وهو ما يسمّى بالوكيل أو مدير الأعمال، المسؤول عن حجز العروض والتفاوض على عقود الأداء وتأمين صفقات الرعاية، وعن إدارة الشؤون المالية بما في ذلك التعامل مع الضرائب والإستثمارات والميزانيات.

3. Publicist :

مسؤول الدعاية للفنان هو المسؤول عن التغطية الإعلامية والدعاية للفنان، بما في ذلك تأمين المقابلات الصحفية والتلفزيونية والإذاعية والمراجعات وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

4. Lawyer :

محامي الفنان (وهو محامي متخصص في مجال الترفيه) وهو المسؤول عن التفاوض على العقود وحماية الحقوق القانونية للفنان وتقديم المشورة القانونية.

متى يحتاج الفنان الى المحامي المتخصص

عندما يكون لدى الفنان عقد لتوقيعه، أو أي شيء يستلزم التوقيع، يجب أن يشرف المحامي ويتطلع لأن الفنان يمكن أن يتنازل عن حقوق طويلة الأجل ولا يفهم ما يفعله.

اختيار المحامي الجيد

على الفنان أو المدير التحقق من السمعة والتأكد من أن لديه شخصاً على الأقل يتمتع بالكفاءة، إن لم يكن جيداً حقاً. هناك أشخاص أصحاب سلوكيات خارقة ليسوا من أعظم المحامين والعكس صحيح، إنهم محامون رائعون وماهرون لن ترغب في قضاء ثلاث دقائق معهم بسبب شخصياتهم. لذا عليك أن تتأكد من أن لديك شخصاً مؤهلاً، لديه

شخصية قريبة، يأخذك على محمل الجد، ويقضي وقتاً معك، ويمكنك التحقق من ذلك من خلال التحقق من العملاء الآخرين الذين لديه والتحدث معهم.

5. Tour Manager :

مدير جولات ورحلات الفنان مسؤول عن تنسيق الخدمات اللوجيستية للعروض الحية، بما في ذلك السفر والإقامة والمعدات.

6. Creative Director :

المدير الإبداعي مسؤول عن الإشراف على الصورة العامة للفنان والعلامة التجارية، أغلفة الألبومات، الفيديو كليبات، جلسات التصوير الفوتوغرافي، مقاطع الريلز للسوشل ميديا، المواد الترويجية.

7. Producer :

يتولى المنتج الفني للفنان مسؤولية الإشراف على تسجيل وإنتاج أغانيه، بما في ذلك إختيار الأغاني وترتيبها والإشراف على عملية الميكس والماستر.

8. Social Media Administrator :

هو الشخص الذي يدير حسابات المغني على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعمل على تحديث المواقع بشكل منتظم ويعدّل المحتوى بعد تقييم التفاعلات، ويصل على طلبات الجماهير في الإحتفاظ بالصور والفيديوهات.

9. The personal assistant of the singer :

هو الشخص الذي يساعد المغني في العديد من الأمور المختلفة، ومنها مساعدته في تجهيز أدواته وخدماته المختلفة أثناء الجولات الفنية، ويعمل على إعطاء المغني المساعدة والدعم في الأوقات التي يحتاج فيها إلى استراحة أو إعدادات قبل الظهور.

يلعب كل عضو من فريق عمل الفنان دوراً مهماً في مساعدته على تحقيق النجاح. وعلينا أن نتذكر دائماً عبارة "لا يوجد أحد لا يحتاج إلى مساندين". وعلى كل نجم أن يحيط نفسه بمن يفهم مثله وأكثر.

وهناك عبارة كان يرددتها أحد النجوم علقت في رأسي تقول : "أي فرد من فريق العمل الذي ينفعي هو من لديه ملاحظات نقدية فنية أو علمية أو تطويرية في المجال الفني، فلن ينفعي شخص يمدحني".

بإمكانك الآن القيام بالبحث على الإنترنت عن عدة أسماء عملت في مجال إدارة الفنانين وحققَت نجاحات كثيرة :

- سيمون كاؤل (Simon Cowell): مدير أعمال ومنتج برامج المواهب الغنائية الشهيرة مثل X Factor و American Idol.

- سكوت بروشيتا (Scott Borchetta): مؤسس دار النشر Big Machine Records الشهيرة ومدير أعمال نجمة الكانترى الأمريكية تايلور سويفت.

- سكوتر براون (Scooter Braun): مدير أعمال نجم البوب الشهير جاستن بيبير، وهو أيضاً مالك شركة ReignDeer Entertainment ومؤسس مشروع تومي.

- تومي موتولا (Tommy Mottola): مدير أعمال مشهور عمل مع فنانين مثل ماريا كاري وجاكسون 5 وجلوريا إستيفان.

- كريس لايتي (Chris Lighty): مدير أعمال الراپر الأمريكي 50 سنت ، وهو أيضاً مؤسس دار النشر Violator.

- "بريان إبستين" الذي أدار فريق "البيتلز".

- "كولونيل توب باركر" الذي أدار الأسطورة "الفيس بريسلي".

- "أندرو لوج أولدهام" الذي أدار "رولينغ ستونز".

- "بيتر جرانت" الذي أدار "ليد زيبلين".

- "دايفيد جيفن" الذي أدار "جوني ميتشل" و"جاكسون براون".

- "أرفينغ أزوف" الذي أدار "ذا ايغلز" و"ستيلي دان".

- "شيب جوردن" الذي أدار "اليس كوبر".

- "تروي كارتر" الذي أدار "ليدي غاغا".

ومن عالمنا العربي

- "الأخوين رحباني" الذين إكتشفا وأدارا "فيروز".

- "سيمون أسمر" الذي أدار العديد من نجوم الفن اللبناني أبرزهم "نوال الزغبى"، "عاصي الحلاني"، "وائل كفوري"، "فارس كرم"، "رامي عياش"، باسم الفغالي وغيرهم...

- "جيحي لامارا" الذي يدير "نانسي عجرم".

لقد لعب هؤلاء المديرين دوراً أساسياً في نجاح عدد كبير من النجوم، حيث ساعدوا نجومهم في تطوير حياتهم المهنية، والتفاوض على أهم العقود. كما لعبوا دوراً رئيسياً في تشكيل صورهم وصناعة الفوديتاريا لهم.

Elvis Presley and Colonel Tom Parker

Assi Rahbani and Feiruz

Simon Cowell

Troy Carter and Lady Gaga

Justin Bieber and Scooter Braun

Tommy Mottola and Mariah Carry

Chris lighty and 50 Cent

Scott borchetta and Taylor swift

Simon Asmar

TOPIC 7

أمراض الفوديتاريا

للفوديتاريا أمراض عديدة تصيب الفنان ويمكن أن تنهي مسيرته الفنية إذا استسلم ولم يسرع بعلاج نفسه منها .

- الغرور : من أبرز أسباب إصابة النجم بالغرور هو مبالغة الإعلام في الإحتفاء بالنجم ومتابعة أخباره. والغرور مقبرة كل نجم وإذا أصيب لا يعود بإمكانه أن يقيم نفسه تقييماً صحيحاً وبالتالي يغفل عن تطوير قدراته وتنمية مهاراته لأن بنظره قد وصل الى القمة فلا يحتاج - بنظره - أن يبذل أي مجهود والغرور الذي يصيب الفنان يجعله غير مقتنع بفشله وبأن عليه مراجعة خطواته ويبرر التراجع يعود الى الحالة العامة التي تواجهها الساحة الفنية، الى أن يدرك أن المشكلة لديه وليست لدى السوق. ومن صفات الغرور المؤذية هي التكبر. والتكبر يفقد النجم معجبيه بسرعة.

- التقديس : عندما يتحول تقدير الفنان الى تقديس، ستتحول عيوبه الى حسنات وستر له جميع مواقفه الخاطئة. وعند أي نقد (لو كان صحيحاً) سيسبب بعاصفة قد تصل الى ثورة من قبل جمهور ومحبين هذا النجم. فهذا التقديس له الى جانب المخاطر على الناس له، أيضاً مخاطر على النجم نفسه بحيث تُخرج النجم عن طبيعته البشرية، فكل إنسان خطأ وبهذه الحالة لن يتراجع النجم عن أخطائه عندما يخطئ.

- التوظيف : كم من النجوم قد روجوا لمشاريع سياسية أو إستثمارية أو حتى إعلانية شوّهت صورتهم عند الناس؟. كل نجم عند تلقّيه عرضاً معيناً للترويج له عليه دراسته دراسة جيّدة وإلا سيقع في فخّ كبير. هناك جهات تتقرّب من النجوم وتقدّم لهم عروضاً بالملايين مقابل تمرير أفكار معينة للجمهور ربما تكون دينية أو

سياسية أو مالية والنجوم يوافقون على العرض ويكتشفون بعد فوات الأوان أنهم دمروا حياتهم الفنية. ومن الأمثلة على هذه الحالات، تعاون النجم العالمي جاستن تيمبرليك مع حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016، والتي أثارت جدلاً واسعاً وتعرض لانتقادات شديدة.

- استخدام النجوم لأغراض التجسس والمخابرات: يتم استخدام بعض النجوم في بعض الأحيان لأغراض التجسس والمخابرات من قبل بعض الدول. وقد تم الكشف عن أن النجمة العالمية مادونا تعمل بنفسها كجاسوسة وتقوم بجمع معلومات عن بعض الدول الأوروبية ونقلها إلى جهات مختلفة.

- استخدام النجوم لغسل الأموال: تستخدم بعض النجوم أيضاً في عمليات غسل الأموال، حيث يتم استغلال شعبيتهم ونفوذهم لتمويل الأنشطة الإرهابية وغسل الأموال. وأحد الأمثلة الواضحة على ذلك هو تورط النجم العالمي رامبليخ روز في عمليات تبييض الأموال المرتبطة بمجموعات مافيا معروفة في أوروبا وأمريكا. وهناك العديد من "الأقاويل" حول هذا الموضوع عن نجوم عرب يقومون بغسل الأموال لصالح جهات مجهولة، فنراهم فجأة أصبحوا يتمتعون بثراء فاحش وينتقلون بالطائرات الخاصة رغم أن عدد حفلاتهم مشابه لعدد حفلات نجوم آخرين كما أن أغلبهم معروف أنهم كانوا فقراء قبل دخولهم عالم الفن والشهرة.

- القدوة السيئة : أحياناً الفوديتاريا تكون بلاءً على النجم عندما يعيش ظروف فوديتاريا تجعل منه قدوة سيئة، حيث يروج مثلاً فناً سيئاً ويقدم سلوكيات منحرفة خاصة إذا كان الفن مصدر دخل النجم.

- الإلهاء : الجمهور يحب متابعة أخبار النجوم وجديدهم ولذلك تسعى وسائل الإعلام الى تقديم أخبار النجوم الفنية وحتى الخاصة والأسرية. وعندما تزيد هذه الأخبار عن حدها تؤثر على أعمال النجم ونشاطه الفني وتسبب له مشاكل حياتية تهدد نجوميته.

- التقمّص : التقمّص هو أن يتقمّص النجم أمام الجمهور شخصية وفي حقيقته شخصية أخرى مختلفة فيعيش النجم بشخصيتين مزدوجتين وهذا يسبب له إنهالك نفسي كبير. فلكل من ينوي دخول عالم الموديتاريا والأضواء ويصبح نجماً عليه من البداية عدم زرع صورة مزيفة للناس لا تشبه صورته الحقيقية.

- الإدمان على المخدرات والكحول: هذه المشكلة تصيب الفنانين بسبب الضغط الكبير الذي يجتاح حياتهم، إذ يحاول العديد منهم التهرب من التوتر والأعراض العصبية الأخرى باللجوء إلى المخدرات والكحول، وهذا يؤثر على حالاتهم الصحية بشكل سيئ.

لخلاصة الموضوع نستنتج أن الموديتاريا من أشد العوامل الأساسية التي يمكن أن تؤثر على حالة النجم، لذلك يجب على كل نجم أن يكون مدركاً لهذه الأمراض بشكل جيد لضمان عدم تأثيرها على نجوميته ومسيرته المهنية.

TOPIC 8

الأغنية الـ Hit

اختيار الأغاني الجديدة هو عملية مهمة وحساسة للمغني، لأنها تعكس شخصيته وذوقه ورؤيته الفنية، وتؤثر على جمهوره وشعبيته. لذلك، يجب على المغني أن يأخذ بعين الاعتبار بعض المعايير عند اختيار الأغاني الجديدة مثل :

١- الموضوع : يجب أن يكون الموضوع مميزاً وملائماً للمغني ولجمهوره وللوقت والمكان. يجب أن يحمل رسالة إيجابية أو هادئة أو مفيدة، وأن يتجنب المواضيع المملة والمكررة أو المسيئة أو المخالفة للقيم والأخلاق.

٢- الكلمات : يجب أن تكون كلمات الأغنية جميلة وسهلة وواضحة، وأن تحترم قواعد اللغة والنحو والإملاء. يجب أن تتناسب مع الموضوع واللحن والإيقاع، وأن تحافظ على الترابط والانسجام بين الأبيات والأشطر.

٣- اللحن والتوزيع الموسيقي : يجب أن يكون اللحن مبدعاً ومتقناً، وأن يستخدم الأصوات والآلات الموسيقية في التوزيع الموسيقي بشكل متزن ومتناغم مع اللحن. يجب أن يتفق مع نبرة وطبقة صوت المغني ليتمكن من تقديم الأغنية ببراعة وإحساس. والقاعدة الرئيسية في اختيار اللحن للأغنية هو أن يكون ترجمة للكلمات تماماً كالموسيقى التصويرية التي تترجم مشاهد الأفلام في السينما.

٤- الإيقاع : يجب أن يكون الإيقاع مناسباً لطبيعة الأغنية، سواء كانت هادئة أو حماسية أو رومانسية أو متوسطة. يجب أن يكون تفاعلاً مع الجمهور ويثير اهتمامه واندماجه.

لا توجد مفاتيح سرية لاختيار الأغاني الجديدة، بل هي مسألة خبرة وذكاء وإبداع من قبل المغني، بالإضافة الى التفاعل مع جمهوره والاستفادة من ردود فعله. كما يمكن للمغني أن يستشير بعض الخبراء أو المحررين أو المؤلفين في هذا المجال، للاستفادة من آرائهم وإرشاداتهم.

هناك سرّ صغير كنصيحة عليك أن تأخذها على محمل الجد أثناء رحلة إختيار الأغنية الجديدة وهي عند سماعك للأغنية عليك أن تستغربها، فإذا وجدتها مألوفة

وجميلة سيسمعها الجمهور اليوم وينساها غداً، ولكن عندما تجدها غريبة وجميلة عليك أن تذهب بها الى المرحلة الثانية قبل موافقتك عليها.

المرحلة الثانية تتكوّن من نصيحة أخرى وهي " لا توافق على أغنية مهما بلغت درجة جمالها قبل أن تجربها بصوتك وتسمعها " لأن هناك العديد من الأغنيات الأكثر من رائعة لا تليق ولا تتناغم مع صوتك، ف شراء الأغنية مثل شراء الملابس، عليك أن تجربها قبل دفع ثمنها.

TOPIC 9

بين الاستديو والأداء المباشر

الأغنية هي عبارة عن تعبير فني يجمع بين الكلمات واللحن والصوت ليصبح تعبيراً فنياً متكاملًا، ويمكن تقديمها بطرق مختلفة، منها الاستديو والأداء المباشر. هذه الطرق تختلف في مزاياها وعيوبها. وتأثيرها على الأغنية والمغني والجمهور.

الاستديو

الاستديو هو المكان الذي يتم فيه تسجيل الأغنية بواسطة معدات وبرامج خاصة، ويمكن تعديلها ومزجها وإضافة المؤثرات الصوتية لها.

بعض مزايا الاستديو هي :

- يمكن للمغني أن يؤدي الأغنية بشكل مريح وبدون ضغط أو خوف من الخطأ أو التوتر.

- يمكن للمغني أن يستفيد من خبرة المهندس الصوتي والموزع الموسيقي والمنتج الفني، الذين يساعدونه على تحسين جودة الأغنية وإبراز موهبته.

- يمكن للمغني أن يستخدم مجموعة متنوعة من الآلات والأصوات والإيقاعات التي تضيف غنى وتنوعاً على الأغنية.

- يمكن للمغني أن يصحح أي أخطاء أو عيوب في الأداء، سواء كانت في الصوت أو اللحن أو الكلمات، بواسطة التقطيع أو التركيب أو التصفية أو التعديل.

بعض عيوب الاستديو :

- قد تفقد الأغنية بعض من روحها وحماسها وإحساسها، بسبب التلاعب بالصوت والإضافات الزائدة، التي تبدو مصطنعة أو مكررة.

- قد يخسر المغني بعض من شخصيته وأسلوبه الفريد، بسبب تقليد صورة أو نمط محدد، أو اتباع توجيهات المسؤولين عن الإنتاج الموسيقي التي قد تكون مخالفة لذوقه أو رؤيته.

- قد يصاب المغني بالإنزلاق في المستوى أو الثقة، إذا اعتاد على التقنية في تحسين صوته، دون ممارسة أو تطوير مهاراته الصوتية.
- نصائح يجب أن يتبعها المغني أثناء التسجيل :
- الإحماء بشكل صحيح قبل التسجيل لفتح الصوت، لأن عدم الإحماء يمكن أن يؤدي الى غناء متوتر وضعف في الأداء، يجب أن يأخذ المغنيون الوقت لتدفئة صوتهم، وتمديد عضلاتهم.
- التمرين وحفظ الأغنية جيداً.
- التواصل مع المنتج الفني ومهندس الصوت قبل وأثناء التسجيل.
- أخذ الفواصل، يجب على كل مغني التأكد من إتخاذ فواصل منتظمة أثناء عملية التسجيل. يمكن أن يساعد هذا الى في منع التعب والإجهاد الصوتي والقضايا الأخرى التي يمكن أن تؤثر سلباً على الأداء. فترات الراحة تكون حسب الحاجة، والتأكد من البقاء رطباً ومسترخياً جيداً طوال عملية التسجيل.

الأداء المباشر

- الأداء المباشر هو المكان الذي يؤدي فيه المغني الأغنية أمام جمهور حقيقي، سواء كان في حفلة أو عرض مسرحي، أو برنامج تلفزيوني أو إذاعي.
- بعض مزايا الأداء المباشر هي :
- يمكن للمغني أن يشعر بالحيوية والحماسة والتفاعل مع الجمهور الذي يشجعه ويصفق له ويشاركه الغناء.
- يمكن للمغني أن يبرز قدراته على الغناء بشكل طبيعي وواضح وجميل، دون الحاجة الى أي تدخل تقني أو تزوير.
- يمكن للمغني أن يكون أكثر حرية وإبداعاً في تقديم الأغنية، في إضافة بعض التغييرات أو التأثيرات أو التفسيرات التي تجعل الأغنية مختلفة ومميزة كل مرة.

- يمكن للمغني أن يكسب شهرة واحترام وولاء الجمهور، الذي يقدر جهده وصدقته وإخلاصه في الأداء.

بعض عيوب الأداء المباشر :

- قد يتعرض المغني للضغط أو الخوف أو الإرتباك، خاصة إذا كان جديداً أو غير متمرس في التعامل مع الجمهور، مما قد يؤثر على أدائه أو صحته سلباً.
- قد يحدث للمغني بعض الأخطاء أو المشاكل في الأداء سواء في الصوت أو اللحن أو الكلمات، والتي لا يمكن تصحيحها أو إخفائها وقد تسبب له إحراجاً أو إنتقاداً.
- قد يتأثر المغني بالظروف الخارجية مثل الطقس أو الإضاءة أو الصوت أو المعدات التي قد تكوم غير مناسبة أو معطلة وقد تؤدي الى تدهور جودة الأداء.
- قد يتعرض المغني لبعض المضايقات أو التشويش من قبل بعض الجمهور، سواء كان بالسخرية أو التصفير أو رمي الأشياء، وقد تزعبه أو ترزعزع ثقته.

نصائح يجب أن يتبعها المغني أثناء الأداء المباشر :

الإعداد قبل صعود المسرح وإجراء البروفات.

عدم التفكير المفرط، لأن التفكير يمكن أن يؤدي الى القلق والعصبية. حاول التركيز على الموسيقى والتواصل مع الجمهور.

عدم تجاهل الجمهور والانخراط معه هو جزء مهم من أي أداء، إحرص على إجراء الإتصال بالعين والابتسام كلما أمكن ذلك. قسّم الجمهور الى أربعة أرباع. اليمين واليسار والخلف والأمام. تعامل دائماً مع الأشخاص الموجودين في المقدمة مما سيمنحك ذلك قدر كبير من الطاقة، ثم إنتقل الى اليمين وغني لهم مقطع، وانتقل الى اليسار وغني الكورس، حاول أن تكون جريئاً قدر الإمكان حتى يشعر الجزء الخلفي بك ويسمعك ويتواصل معك، تواصل معهم بالعين والإشارات.

دع طاقتك تكون معدية، إن الجمهور يراقبك، هذه رحلتك، يجب عليك قيادة الحفلة. أعطي توجيهاتك للجمهور، فهم يحبون هذا، ستندھش، إرفع يديك عالياً، لوح لهم من اليمين الى اليسار. اطرح عليهم الأسئلة، "أين السيدات" على سبيل المثال، تفاعل معهم، تحدث إليهم لأنهم يريدون أن يتم قيادتهم، ولهذا السبب هم في العرض.

يجب أن تتحدث مع الجمهور بشكل ملائم وإحترامي، ويجب أن تبدأ دائماً بتحيةة الجمهور وشكرهم على حضورهم.

خاطب دائماً الجمهور، أنت تنعم بإهتمام الناس، رحّب بهم، إنهم موجودون لإستيعاب مالديك لتقدّمه. تفاعل معهم.

سأعطيك بعض الأمثلة على ذلك ولكنني كتبتها لك بالإنكليزية بسبب تعدد اللهجات العربية وإختلافها من بلد لآخر وما عليك أنت إلا أن تأخذ فكرة من المضمون

وتقوله بطريقتك وأسلوبك الخاص :

- **Good evening everyone and welcome to this wonderful festival! I am thrilled to be here and cannot wait to share my music with all of you.**
- **Hello and welcome to this incredible event! I am grateful for the opportunity to perform for such a fantastic crowd. Thank you all for being here.**
- **It is an honor to be here at this amazing festival and to have all of you as my audience. Let's make tonight unforgettable with great music and good memories!**
- **Welcome, welcome, welcome to this exciting event! I am thrilled to be here and can't wait to see all of your smiling faces. Let's have some fun tonight!**
- **It's an absolute pleasure to be here with all of you at this incredible festival. Let's get the party started and make some unforgettable memories!**

وكما تقسّم الجمهور الى أربعة أرباع، كما تحدّدنا، عليك تقسيم المسرح الى أربعة أرباع أيضاً وضع أربعة نقاط. حدد في ذهنك على أرض المسرح معيّن (lozenge)، وعلى كل زاوية فيه نقطة ، نقطة اليمين لجمهور اليمين، نقطة اليسار لجمهور اليسار، نقطة الأمام للجمهور الأمامي ونقطة الخلف للجمهور الخلفي وتنقل بين مقاط هذا المعين، فأنت لست بحاجة لف المسرح بأكمله والسير فيه، فهذا سيأخذ من طاقتك. ومن خلال الصورة التالية ستفهم ما أعنيه أكثر.

الجمهور

كن ديناميكياً، تعامل مع الأغنية كقصة، بداية الدراما، الدقة، الأحداث، الإحساس ثم النهاية.

تعامل مع الهدايا والورود التي تتلقاها من جمهورك على المسرح بكل إحترام وتقدير، ولا ترميها على الأقل أمام أعينهم، ويجب شكرهم على هذه الهدايا.

يقوم أغلب نجوم الغناء في العالم أثناء عروضهم الحيّة بحمل شيء للإثارة، فمنهم من يحمل وشاحاً، أو علماً، أو آلة موسيقية حتى لو لم يكن عازفاً ماهراً، ومنهم من يحمل مكبر صوت، أو ربما دمية!، فهذه التصرفات الغريبة تمنح الأداء الإثارة

والندفوق وتبيّن للناس أنك كنت تعمل في العرض الخاص بك، كما تبقى هذه التصرفات عالقة في الأذهان بعد العرض. فأنت لست موجوداً في الحفل فقط لتستمع بالأغنية، أنت موجود لأنك عملت على هذا الأداء ليستمتع فيه الجمهور. الجمهور سيشعر بذلك، وسوف يرى الجهد ويقدره.

إرتدي الملابس المناسبة للمناسبة ويجب أن تكون مريحة وتتيح لك الحركة خلال الأداء. دائماً قم بتجريب الملابس التي سترتديها قبل أيام قليلة من العرض. فكونك المغني الرئيسي عليك أن تظهر صورتك، الناس يلتقطون لك الفيديوهات والصور، وعليك أن تبدو رائعاً. تجريب الملابس ضروري لتتأكد من أنك مرتاح للكامل. بالنسبة للميكروفون عليك إختيار الميكروفون المناسب للمناسبة، فإذا كان الأداء يتطلب الحركة والتنقل على المسرح، فيجب استخدام الميكروفون المتحرك، وإذا كنت سوف تظل مركزاً في مكان واحد فيجب استخدام الميكروفون الثابت. لا تقرب الميكروفون كثيراً من فمك وذلك لعدة أسباب :

١- لن تكون مرتاحاً

٢- سيبدو أنك غير متمكّن

٣- سيحجب النظر عن وجهك

٤- لن يكون الصوت بجودة عالية

عندما تغني القرار أو تهمس، أبعد مسافة (من ٥ الى ١٠ سم) وعندما ترفع صوتك بإستطاعتك إبعاده أكثر. ولا تمسك بالميكروفون من الأعلى ، يفضل أن تمسكه من الوسط. وأنا أنصحك بشراء ميكروفون والتدريب عليه في المنزل، إستعمل السماعات أثناء الغناء وأغمض عينك واستمع لصوتك بعدة مسافات عن الميكروفون، ومن هنا ستمكّن من معرفة المسافة المناسبة لصوتك.

وكما تقوم قبل العرض بالتمارين مع الفرقة وتجريب الصوت، إحرص أيضاً على تجريب الضوء، لأن الضوء عنصر مهم جداً في حفلتك، جرّب الضوء الذي سينيرك بشكل جيد وقوي، للضوء دور كبير في إبهار الجمهور.

TOPIC 10

جلسة تصوير

Photoshoot

جلسات التصوير الفوتوغرافي هي عملية توثيق وإبراز الجانب الفني والشخصي للفنان من خلال الصور، وهي تعتبر وسيلة مهمة للتعبير عن نفسه والوصول لجمهوره والترويج لأعماله.

لكن كيف يمكن اختيار أفضل جلسة تصوير تناسب الفنان والعمل الفني أو المناسبة؟ وما هي العوامل التي يجب مراعاتها عند التصوير؟ وماهي انواع الصور التي تجذب انتباه المشاهدين؟

هذه بعض الأسئلة التي قد تشغل بالك وبال أي فنان جديد، وفيما يلي محاولة للإجابة عليها.

- حاجة الفنان لجلسات التصوير: يحتاج الفنان إليها لإظهار شخصيته وأسلوبه بشكل جذاب ومؤثر. كما يحتاج إليها للترويج لأعماله، لتسجيل لحظات الأداء والتفاعل مع الجمهور في الحفلات والمهرجانات، لإبراز جانب من حياته الشخصية أو المهنية في المقابلات والبرامج، تمثيل منتج أو خدمة معينة في حالة التعاقد مع شركة أو علامة تجارية.

- يخضع الفنان لجلسات التصوير في أوقات مختلفة حسب الغرض والمناسبة.

- إختيار الفنان بين التصوير الداخلي والتصوير الخارجي يعتمد على عدة عوامل منها نوع الصورة التي يريدتها، فإذا أراد صورة بسيطة ومباشرة تركز على شخصيته وتعبيره، يختار التصوير الداخلي، أما إذا أراد صورة حيّة وملونة تركز

على حياته وتجاربه وعلاقته بالمحيط فيختار الخارجي. وأيضاً نوع الإضاءة التي يفضلها الفنان، هل يفضل إضاءة اصطناعية يمكن التحكم فيها وتعديلها أم إضاءة طبيعية تتغير باستمرار وتتأثر بالطقس.

أغلفة الألبومات الموسيقية

أنواع الصور التي تناسب أغلفة الألبومات الموسيقية تعتمد على نوع العمل الذي سيقدّمه الفنان والرسالة التي يريد إيصالها والجمهور الذي يستهدفه. ويتمشى مع طابع الأغاني ويناسب القصة المحكية في الألبوم. وعلى الجمهور المستهدف أيضاً.

تأثير الأبيض والأسود والألوان

تأثير الأبيض والأسود في الصور يعتمد على المزاج والإنطباع الذي يريده الفنان. قد يستخدم الأبيض والأسود لإبراز التفاصيل والتباين والأناقة والكلاسيكية. وقد يستخدم الألوان لإبراز الحياة والحركة والشخصية والإبداع.

الأخطاء الشائعة التي يجب على كل فنان تجنبها أثناء جلسة التصوير

- عدم ممارسة وضعيات قبل التقاط الصور يمكن أن يؤدي هذا الى أوضاع محرّجة أو غير مغرية ويمكن أن يضيّع الوقت أثناء التصوير، يجب على الفنان ممارسة وضعيات أمام كاميرا صغيرة ككاميرا الهاتف أو حتى أمام المرآة للحصول على راحة مع زوايا مختلفة والتعبيرات.

- يجب على الفنان التأكد من التواصل بوضوح مع المصورّ أثناء التصوير وقبله.

- يجب على الفنان التأكد من إرتداء ملابس مناسبة للتصوير، ويجب عموماً تجنّب الملابس بالشعارات أو الأنماط المزدهمة التي يمكن أن تشتت الإنتباه عن موضوع الصورة.

- يجب على الفنان الإنتباه الى التفاصيل مثل الشعر والماكياج وملحقاتهم أثناء التصوير، يمكن أن يكون للتفاصيل الصغيرة تأثير كبير على المنتج النهائي، لذلك يجب عليه التأكد من وجود كل شيء قبل بدء التصوير.

- يجب عدم التقات صور مطابقة لصور التقطها فنان آخر.

في النهاية، جلسات التصوير الفوتوغرافي للمغني هي جزء لا يتجزأ من الإنتاج الموسيقي، ويجب أن يستثمر بعناية. من خلال الاستعداد الجيد للصور، والعمل مع المصور لتحقيق الرؤية الخاصة بالفنان، يمكن للفنان أن يخلق صوراً فريدة من نوعها وجميلة تعبر عن موهبته وشخصيته.

TOPIC 11

بروباغاندا

Propaganda

مصطلح بروباغاندا للنجوم يعني الإستخدام المتعمد والمنظم للوسائل الإعلامية والفنية والتسويقية لتشكيل أو تغيير الرأي العام حول شخصية أو عمل أو فكرة ما تتعلق بالفنان. وهدفها إقناع الجمهور بقيمة أو جودة أو أهمية المغني أو عمل فني يقدمه، وتحقيق مصالح مادية أو معنوية للنجم أو الجهات التي تدعمه. وقد تكون هذه البروباغاندا صادقة أو كاذبة، إيجابية أو سلبية، مباشرة أو ضمنية، حسب الرسالة والطريقة والجمهور المستهدف.

وتستخدم البروباغاندا أيضاً لإخفاء أو تبرير بعض الجوانب السلبية في حياتهم الشخصية أو المهنية. ومن الممكن أن تكون مفيدة لهم أو ضارة إذا كانت مبالغة أو مضللة أو مرفوضة من قبل الجمهور.

تعتبر البروباغاندا سيف ذو حدين وإليك بعض الأمثلة للبروباغاندا الفاشلة :

بريتني سبيرز استخدمتها لترويج نفسها كأحد رموز فن الـ Pop ولكنها تعرضت للإنتقادات والسخرية عندما ارتكبت بعض التصرفات الغريبة والفضائح في حياتها الخاصة. وكذلك جينيفر لوبيز عندما استخدمتها لإبراز نفسها كأحد رموز المرأة اللاتينية القوية والجميلة ولكنها تعرضت للإنتقادات عندما ارتبطت بعلاقات عديدة فاشلة مع مشاهير آخرين.

البروباغاندا وسيلة بشرية ذكية، تقصف الجمهور والرأي العام من أجل سرقة عقولهم وقلوبهم معاً وتداعب العواطف الإنسانية من أجل التحكم أو الوصول للهدف.

ولكي يصبح الفنان بروباغاندي عليه أن يكون على قدر كبير من الذكاء ليتمكن من أين تُوكل الكتف.

كل فنان أو نجم أو سياسي أو مشهور يحرص دائماً أن يبقى إسمه متداول بين الناس بطرق متعددة. هناك العديد من أسرار والطرق للبروباغاندا لجذب اهتمام الناس ولفت أنظارهم والتي يقوم أغلب المشاهير باستخدامها .

١- الترويج لأفكار مثيرة للإهتمام : يحاول السياسيون والمشاهير الترويج لأفكار جديدة ومثيرة للإهتمام والتي يمكن أن تجذب الجماهير، مثل الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أعلن فيها عن بناء جدار على حدود المكسيك.

٢- زيادة الوعي بالقضايا الإجتماعية : يحاول السياسيون والمشاهير زيادة الوعي بالقضايا الإجتماعية المهمة، وذلك لجذب الجمهور وإبقائه على تواصل معهم، على سبيل المثال مشاركة ليدي غاغا في حملة الوعي بمرض الإيدز، وخطوة جورج كلوني عندما أصبح متحدثاً رسمياً بإسم اللاجئين السوريين، والنجمة أنجلينا جولي التي تحرص دائماً على توجيه رسائل لجمهورها حول القضايا الإجتماعية الهامة منها توجيهها لرسالة واضحة بخصوص العنف ضد المرأة، والمغني الأميركي جون ليغند الذي قام بحملة بمبادرة لإعطاء الفرصة للمساجين والمعتقلين بالتعليم.

٣- التأثير على العواطف : يحاول السياسيون والمشاهير استخدام العواطف لتأثير الجمهور، على سبيل المثال، استخدم عدد كبير من النجوم تجربتهم الشخصية في الحرب على مرض السرطان. ومنهم من استخدم تجربته في التعافي من العقدة التي سببها الإغتصاب بعمرٍ صغيرٍ مثل أوبرا وينفري، ومنهم من إستخدم قصصاً ومواقف تحكي عن الفقر والحرمان قبل الشهرة.

٤- إبداع الشخصية : يحاول السياسيون والمشاهير إظهار شخصياتهم بشكل مبتكر ومثير للإهتمام وذلك لجذب الجمهور، على سبيل المثال النجم العالمي جوني ديب الذي وقف لمساعدة امرأة لا يعرفها في الشارع لأنها تواجه عطل في سيارتها، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يظهر دائماً بشكل مختلف عن السياسيين التقليديين.

٥- إستخدام الأخبار الكاذبة : يحاول البعض من المشاهير إستخدام الأخبار الكاذبة والمضللة للتأثير على الجمهور وخلق جدل حولهم وهو أمر يأخذ أبعاداً كبيرة في عالم السوشل ميديا وخصوصاً على منصات تويتر وفيسبوك. مثل دونالد ترامب الذي زعم أن الإنتخابات الرئاسية عام ٢٠٢٠ كانت مزورة، وقد ساعد عدد كبير من النجوم والمشاهير في نشر هذه الأكاذيب منهم مايكل فليت، والممثل جون فوين وغيرهم. ومنهم من زعم وروج أن فايروس كورونا غير موجود وأن الحكومة البريطانية صانعة للفايروس وأن استخدام الكمادات يمكن أن يضر بالصحة. كل هذا فقط لأخذ مساحة في أحاديث الناس اليومية.

أحب رؤية القمر في بدايته
عندما يكون ملالاً للأنبي أحب
كل شيء له مستقبل

Om Kouthoum

TOPIC 12

قوي قلبك

يشكل الخوف واحداً من أكبر المعوقات في عملية الوصول للفوديتاريا، فإذا كنت تخشى الا يحبك الناس ويصبح لديك معجبين، إذأ ستبقى مكانك ولن تنجز أو تتقدم.

ولأن مواقفنا معدية كبعض الأمراض، وأن لها تأثيرها على الأطراف المقابلة، فالجمهور - بسبب خوفك - سيخاف من التعرف بك. فإذا كان موقفك الأساسي هو أن الآخرين يتقبلوك، فإن ما ستخرج إليهم سوف يثبتوا لك صدق هذا الأمر، وانك كنت محقاً في اتخاذك لهذا الموقف.

في مواقف العلاقات الإنسانية - بشكل عام - ليس مفيداً لك أن تبدي تلهفك للحصول على شيء بصورة مكشوفة، فهناك ميل قوي لدى الطرف الآخر لصد عمل يشعر أنك شديد اللهفة على القيام به، وتقوم الغريزة لديه بدفعه الى القيام بتصعيب الأمر. إحرص في تصريحاتك عند الحديث بشأن الجمهور والمعجبين ولا تتسول محبتهم ولا تظهر تلهفك لجمعهم بل تعامل مع الموضوع كأنه تحصيل حاصل كونك تمتلك كل أدوات الفوديتاريا وتقدم أعمالاً ذات مستوى تلبي احتياجاتهم وترضي من خلالها أذواقهم.

القيادة تدور حول إمتلاك إيمان ثابت برؤيتك وثقة صلبة بقدرتك على عمل تغيير إيجابي، تغاضى عما قد يقوله الآخرون وتذكر الكلام الذي كتبه البرت أينشتاين بإحدى المرآت : "الشخصيات العظيمة تواجه على الدوام المعارضة من العقول العادية" فقط إذهب للقيام بالعمل الذي اخترته بطريقة إنسانية قدر الإمكان، والأمور الباقية ستتولى الإهتمام بنفسها.

خائف من الفشل ؟

إيمانك بالنجاح سيجبرك أن تقف على رجلك من جديد، وإذا تعثرت بالطريق فهذا جزء من اللعبة، انت تتعلم المشي من خلال السقوط، وتتعلم النجاح من خلال الفشل، وإذا الناس لم تفهم قدراتك، لا تترك مجالاً لأحد أن يحبطك، العظماء دائماً يبنون نُصَبَ تذكارية بالحجارة التي ترميها الناس عليهم، والنقاد ينتقدوك بشكل عام فقط لأنهم مهتمين، وعندما يتوقفوا عن قول أي شيء عنك، فهذا معناه أنك ما عدت تهمهم، يجب تعلق وتخاف عندما لا ينتقدك أحد منهم.

النجومية الحقيقية تكمن في
العقل والفكر والنفمة الموسيقية
وليس في المال

Elias Rahbani

TOPIC 13

الهوية البصرية

Visual Identity

الهوية البصرية هي صورة الفنان والتي تتمثل في الشعار والألوان والخطوط والصور والرسومات والأشكال التي تمثلها والمظهر الخارجي للفنان (من شعر وملابس ومكياج وأكسسوارات وأحذية)، وتعتبر هذه العناصر جزءاً من العلامة التجارية للفنان.

يتم إنشاء الهوية البصرية بشكل متزامن مع إنشاء العلامة التجارية، وتعتبر هذه العناصر مهمة جداً لأنها تساعد على تحديد هوية المغني وتمييزه عن غيره، كما أنها تساعد على تحديد شخصيته وأسلوبه.

عناصر الهوية البصرية

الألوان : على الفنان إختيار الألوان في هويته البصرية بناءً على الجمهور المستهدف، ويفضّل الا يستخدم أكثر من ثلاثة ألوان في تحديد هويته البصرية حيث يتم استخدام اللون الأساسي كلون رئيسي للهوية، واللون الثانوي كخلفية ولون آخر للتمييز.

يعتبر علم نفس اللون في التسويق والإعلان بمثابة التأثيرات النفسية والتأثيرات الذهنية والعاطفية التي تحدثها الألوان، وتحديد الألوان يعتبر من أهم الخطوات والمعايير التي تساعد على جعل هويتك البصرية أكثر نجاحاً، وإذا أردت أن تتفوق على منافسيك عليك أن تعتمد بشكل أساسي على علم نفس اللون لا على العشوائية في خلق هويتك البصرية.

ولكي تتوافق صورتك مع موسيقاك بشكل صحيح كصورة أم كلثوم وأغانيها وصورة أديل وأغانيها وكذلك صورة مايكل جاكسون وأغانيه، عليك أن تسأل نفسك، ما نوع الموسيقى التي أقدمها أو سأقدمها للجمهور، ماهي الفئات العمرية التي تستمع وتحب أعمالي أو تحب هذا النوع الذي أقدمه، وما هي الرسالة التي سأحملها للجمهور في أعمالي الموسيقية. وبعد دراستك لعلم نفس اللون أو على الأقل إطلاعك على هذا العلم تستطيع أن تبدأ بإختيار الألوان.

فمثلاً اللون الأحمر في سيكولوجية الألوان في التسويق يدل على الطاقة والإثارة والمرح والقوة والشغف والنشاط، اللون البرتقالي يدل على النجاح والإبداع والدفئ والسعادة والحرية، اللون الأصفر يدل على الإيجابية، والإبداع والفكر والتفاؤل، اللون الأخضر يدل على الأمان والطموح والإسترخاء، اللون الأزرق يدل على الثقة والذكاء والهدوء، اللون البنفسجي يدل على القوة والطموح والثروة والغموض والرفاهية، اللون الزهري يدل على الرومانسية والحنان والأنوثة والسلام الداخلي، اللون الأسود يدل على القوة والغموض والسلطة والأناقة. اللون الأبيض يدل على الوضوح والنقاء والرقي، اللون الرمادي يدل على الحياد والتوازن والذكاء والقوة، اللون الذهبي يدل على النجاح والثروة والحكمة والجاذبية، اللون الفضي يدل على الأناقة والرقي، واللون البرونزي يدل على النضج والقوة والأمن والخبرة.

إنها مجرد أمثلة سريعة ولكن عندما تبدأ بإختيار الألوان عليك أن تبحث وتعمق في علم نفس اللون وتستشير خبراء في مجال التصميم.

الشعار : عند تصميم الشعار الذي يعرف باللوغو، من المهم الإحتفاظ به بسيطاً، ويمكن لأي فرد من الجمهور التعرف عليه بسهولة، ويستحسن أن لا يكون شبيهاً بشعارات الماركات أو الشركات التجارية أي عدم إستخدام الأحرف الأولى من إسمك فقط بل كتابته كاملاً، ويجب أن يكون الشعار قابلاً للتطوير بعكس العلامة التجارية. أثناء تصميمك لشعارك الخاص تجنّب استخدام الكثير من الألوان أو الخطوط، وتأكد من أن الشعار مقروء حتى عندما يكون صغيراً. من المهم أيضاً التأكد من أن الشعار لا ينتهك أي علامة تجارية أو حقوق نشر قائمة. وسأعطيك الآن بعض الأمثلة لشعارات أهم النجوم مع مراحل تطويرها.

BON JOVI

BON JOVI

1985-1988

1988-1992

BON JOVI

1992-now

BRUNO MARS

BRUNO MARS

2010 - 2012

2012 - 2016

Bruno Mars

BRUNO MARS

2016 - 2021

2021 - now

JUSTIN BIEBER

JUSTIN BIEBER

JUSTIN BIEBER

2009

2009 - 2012

2012 - 2015

JUSTIN BIEBER

JUSTIN BIEBER

JUSTIN BIEBER

2013 - 2015

2015 - 2019

2019 - 2020

JUSTIN BIEBER

Justin Bieber

2020

2020 - 2021

2021 - now

EMINEM

EMINEM

1996

1997-1999

EMINEM

EMINEM

2000-2012

2013-now

Taylor Swift

TAYLOR SWIFT

Taylor Swift

2008 - 2012

2012 - 2014

2014 - 2017

TAYLOR SWIFT

TAYLOR SWIFT

TAYLOR SWIFT

2015 - 2017

2017 - 2019

2019 - 2020

taylor swift

TAYLOR SWIFT

Taylor Swift

2020 - 2022

2021 - 2022

2022 - now

Ariana Grande

ARIANA GRANDE

2011 - 2013

2013 - 2014

Ariana Grande

Ariana Grande

2014 - 2016

2016 - 2018

Ariana Grande

ARIANA GRANDE

2018 - 2020

2020 - now

Britney Spears

britney spears

Britney

1999

2000

2001

BRITNEY SPEARS

britney spears

BRITNEY SPEARS

2003

2007

2008

BRITNEY SPEARS

britney spears

Britney Spears

2011

2011

2013

britney spears

britney spears

BRITNEY SPEARS

2014

2016

LADY GAGA

LADY GAGA

LADY GAGA

2008 - 2009

2009 - 2011

2011 - 2012

LADY GAGA

Lady gaga

LADY GAGA

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2016

LADY GAGA

LADY GAGA

LADY GAGA

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2020

LADY GAGA

2020 - now

الخطوط : الخط المعتمد يجب أن يكون مناسباً للمحتوى الذي تقدمه، فمثلاً إذا فتحنا أنا وأنت موقِعاً على الإنترنت للخطوط، ستجده مقسّم الخطوط ضمن مجموعات (كرتون - سينماتيك - كلاسيك وهكذا...) وانت يجب أن تختار خطّان مناسبان لهويتك البصرية ، الأول للعناوين والثاني للمحتوى.

الصور : الصور الخاصة بالهوية البصرية هي صور تدل على الفنان بالنمط المخطط له بالظهور فيه مع التركيز بالصور على الوان هويته البصرية، ومظهره الخارجي والسنايل المقرر.

التصميمات: التصميمات هي عبارة عن نماذج لإعلانات حفلات ، أغلفة البومات، صورة غلاف الفنان على المنصات الموسيقية، وتصميمات أخرى

المظهر الخارجي (السنايل) : لا توجد قواعد صارمة للإختيارات المظهرية للفنان، ومع ذلك، هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها :

١- يجب أن يكون شكل المغني يناسب نوع الموسيقى التي يقدمها.
٢- يجب أن يكون مظهره ملائماً لمتطلبات الأداء، حيث لا يؤثر سلباً على قدرته على الغناء.

٣- الإستماع الى إقتراحات مديري الأزياء والأساليب والخبراء في الموضة يمكن أن يساعد الفنان في تطوير مظهره الخارجي.

٤- يجب تجنّب التغييرات المفاجئة والكثيرة في اللوك بشكل مستمر، حيث يجب أن يبقى المظهر الخارجي للمغني ثابتاً لبعض الوقت للحفاظ على الهوية الفريدة له (وأنا هنا أتحدث عن السنايل وليس الملابس).

في النهاية يجب عليك اتباع مظهر خاص وأصبح متطلباً أساسياً لكل فنان اليوم، ولكن الإستمرار في تطوير هذا المظهر يجب أن يكون بطريقة صحيحة لعدم التأثير على الجمهور بشكل سلبي. أما بالنسبة للملابس وألوان الملابس فستحدث بها لاحقاً.

التوقيع الفني : يختلف توقيعك كفنان عن التوقيع الرسمي الذي تعتمده في البنوك والعقود، التوقيع الفني هو الذي تتركه على صورك وبوستراتك والملابس للمعجبين، لذا عليك من اليوم إختيار توقيعاً ثابتاً لهم ويكون إسمك الكامل واضحاً فيه.

الإسم الفني : لا يوجد إجبارية للفنان الجديد في إختيار إسم فني، فهذا يعتمد على تفضيلاتك ورغباتك، وأحياناً يمكن للعلامة التجارية والتميز دور في الإختيار، ومن الجدير بالذكر أن بعض المغنيين الشهيرين الذين بقوا على أسمائهم الحقيقية استطاعوا بناء شعبية كبيرة، مثل مايكل جاكسون وأديل وبرونو مارس ونوال الزغبي، أما ميشيل شلهوب إختار إسم عمر الشريف ونهاد حداد إختارت إسم فيروز وجانيت فغالي إختارت إسم صباح وميشيل كفوري إختار إسم وأئل كفوري وستيفاني جيرمانوتا إختارت إسم ليدي غاغا وفاطمة ابراهيم إختارت إسم أم كلثوم ومارشال بروس ماذرز الذي إختار إسم ايمينم، لذا القرار بين الإسم الحقيقي والإسم الفني يعتمد على تفضيلاتك ورغباتك.

ومن الأسباب التي تدفع الفنان الى تغيير إسمه أذكر لك منها :

- لتجنب الإلتباس مع شخص مشهور آخر أو فنان يحمل نفس الإسم أو إسم مشابه.

- لجعل إسمه أكثر جاذبية، ولا ينسى، أو جذاب أكثر للجمهور المستهدف.

- لحماية خصوصيته وحياته الشخصية من الإهتمام غير المرغوب فيه أو المضايقة.

- لإنشاء شخصية أو صورة مختلفة تناسب أسلوبه الموسيقي أو نوع الموسيقى التي يقدمها.

- للتعبير عن إبداعه أو هويته أو شخصيته من خلال إسمه.

في النهاية يجب أن يعكس الإسم من هو الفنان وما الذي يمثله. كما يجب أن يكون من السهل تذكره وتهجأته ونطقه بحيث يبرز من بين الحشود ويساعد الفنان في تكوين قاعدة جماهيرية مخلصه.

اللقب : يسمّى اللقب الذي يلتصق بإسم النجم لقب شرفي، يتم استخدامه للإشارة الى أهمية أو تأثير أو شعبية الفنان في نوع أو نمط معين من الموسيقى. غالباً ما يتم تقديمه من قبل وسائل الإعلام أو المعجبين، أو الفنانين الآخرين، وعادة ما يستند الى مقارنات مجازية مع الملوك أو النبلاء.

تتمثل فائدة الحصول على اللقب في أنه يمكن أن يساعدهم في ترسيخ سمعتهم وعلاماتهم التجارية وهويتهم البصرية. يمكن أن يجذب أيضاً المزيد من الإهتمام والإعتراف والإحترام من الجمهور، يمكن أن يُظهر أيضاً مساهمتهم أو إنجازاتهم في مجال الموسيقى الخاص بهم.

ومع ذلك لا يمكن للفنان إختيار لقبه بنفسه، يجب أن يكسبه من خلال عمله وموهبته وتأثيره على المجتمع الموسيقي.

من أبرز وأشهر الألقاب التي حصل عليها النجوم :

Michael Jackson: The King of Pop

Madonna: The Queen of Pop

Elvis Presley: The King of Rock and Roll

Aretha Franklin: The Queen of Soul

The Beatles: The Fab Four

Beyoncé: The Queen

Eminem: The Rap God

Mariah Carey: The Songbird Supreme

Frank Sinatra: The Chairman of the Board

Whitney Houston: The Voice

وفي العالم العربي :

أم كلثوم : كوكب الشرق

فيروز : سفيرتنا الى النجوم

عبد الحليم حافظ : العندليب

صباح : الأسطورة

راغب علامة : السوبر ستار

كاظم الساهر : القيصر

عمرو دياب : الهضبة

رامي عياش : the pop star

ميريّام فارس : ملكة المسرح

نوال الزغبى : النجمة الذهبية

اليسا : ملكة الإحساس

بعد الإنتهاء من جمع كل ما هو مطلوب للهوية البصرية، نصل الى شيء اسمه BRAND MANUAL وهو عبارة عن كتيّب المعلومات ، وممكن أن يكون ملف الكتروني، وهذا ليس للجمهور، بل لفريق العمل أولاً، وشركة الإنتاج، والعملاء القريبين من الفنان كمرج فيديو كليب تود التعامل معه، أو مصوّر فوتوغرافي، أو مصمم إعلانات.

TOPIC 14

ملابس وألوان

في عالم الفن والإبداع، لا يكفي أن يكون المغني صاحب صوت جميل وموهبة فريدة، بل يجب أن يهتم أيضاً بشكله ومظهره، وأن يختار ملابسه بحكمة وذوق. الملابس والألوان التي يرتديها المغني لها تأثير كبير على انطباع الجمهور عنه، وعلى قدرته على إقناعهم برسالته الفنية. فهي تعكس شخصية المغني وأسلوبه، وتؤثر على مشاعره وحالته المزاجية، كما تؤثر على تصورات وانفعالات الجمهور. سنتحدث الآن عن كيفية اختيار الملابس والألوان المناسبة لكل فنان، استناداً إلى Persuasion science، وكيفية الانفراد بستايل خاص به ليكون أيقونة لمعجبيه.

ألوان الملابس

كل لون له دلالات نفسية وثقافية مختلفة، ويمكن استخدامه لإبراز جوانب معينة من شخصية المغني أو لإثارة ردود فعل محددة لدى الجمهور. بشكل عام، تنقسم الألوان إلى دافئة (مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر) وباردة (مثل الأزرق والأخضر والبنفسجي).

الألوان الدافئة تعطي انطباعاً بالحيوية والطاقة والإثارة، وتستخدم لجذب الانتباه وزيادة نشاط الجسم والعقل. يمكن استخدامها للتعبير عن الشجاعة والحب والمغامرة.

الألوان الباردة تعطي انطباعاً بالهدوء والانسجام والثقة، وتستخدم لخلق جو من الراحة والاسترخاء. يمكن استخدامها للتعبير عن الحكمة والروحانية والغموض. الألوان ليست مجرد عناصر جمالية، بل هي أيضاً أدوات فعالة في علم الإقناع، فهي تؤثر على نفسية وعاطفة وسلوك الناس. وفقاً لبعض الدراسات، فإن الألوان تحفز مناطق مختلفة في الدماغ، وتزيد أو تقلل من إفراز بعض الهرمونات، مما ينعكس على حالة المزاج والتفكير والتصرف. لذلك، يجب على المغني أن يعرف كيف يختار الألوان التي تتناسب مع رسالته الفنية، وتحقق هدفه من التواصل مع الجمهور.

أنواع الملابس

كل نوع من الملابس له أيضاً دلالات معينة، فالملابس الفضفاضة تعبر عن الراحة والحرية، بينما الملابس الضيقة تعبر عن التحدي والجذب. الملابس الرسمية تعبر عن الجدية والاحترام، بينما الملابس الرياضية تعبر عن الحيوية والصحة.

يجب على كل مغن أن يختار الملابس والألوان التي تتناسب مع شخصيته وأغانيه، وألا يقلد أحداً آخر. يجب أن يكون له ستايل خاص به يميزه عن غيره، ويجذب معجبيه

هناك العديد من المغنيين الذين يستخدمون الملابس والألوان بشكل جيد لإبراز شخصيتهم ورسالتهم الفنية. منهم:

بيونسيه، تستخدم الألوان الدافئة والملابس الضيقة والبراقة لتعبر عن قوتها وجاذبيتها وحبها للحياة.
أديل، تستخدم الألوان الباردة والملابس الرسمية والبسيطة لتعبر عن هدوئها وثقتها وأناقته.
راغب علامة، يختار الألوان المحايدة والملابس الكلاسيكية والعصرية لتعبر عن جديته واحترافيته وشبابه.
نانسي عجرم، تستخدم الألوان المشرقة والملابس الفضفاضة والمرحة لتعبر عن حيويتها وبهجتها وطفوليتها.

كيف تختار المغني ملابسه حسب Persuasion Science؟

لا شك أن المغني يرغب في إقامة علاقة جيدة مع جمهوره، وأن يحظى بإعجابه وثقته. لذلك، يجب أن يختار ملابسه بطريقة تعكس شخصيته وأسلوبه الفني، وتتماشى مع ذوق جمهوره وثقافته. فالملابس تحمل رسائل غير لفظية، تنقل معاني ومشاعر وقيم. وهناك بعض النصائح التي يمكن أن يتبعها المغني عند اختيار ملابسه:

التنوع والتجديد: يجب أن يحرص المغني على تغيير ملابسه بين الحين والآخر، وأن يجرب أشكالاً وألواناً وموديلات جديدة، بحيث لا يمل الجمهور من رؤيته بنفس الستايل. فالتنوع يثير الفضول والاهتمام، ويظهر الإبداع والحيوية.

التماسي مع الموضة: يجب أن يكون المغني على اطلاع بأخر صيحات الموضة، وأن يختار ملابسه حسب ما يتناسب مع زمانه ومكانه. فالموضة تعبر عن الحداثة والانفتاح، وتجذب الأشخاص الذين يحبون التغيير والتطور.

التميز والأصالة: يجب أن يحافظ المغني على هويته وأصالته، وأن لا يقلد غيره في اختيار ملابسه. فالتميز يبرز الشخصية والثقة، ويجعل المغني أيقونة لمعجبيه، الذين يحترمونه ويقدرونه.

التأقلم مع الموقف: يجب أن يكون المغني حساساً للموقف الذي يغني فيه، وأن يختار ملابسه حسب نوع الحفلة أو البرنامج أو المكان. فالملابس تعبر عن الاحترام والانسجام، وتؤثر في مزاج الجمهور وردود فعله.

كيف ينفرد المغني بستايل خاص به ؟

لا شك أن كل مغني يسعى إلى أن يكون مميزاً عن غيره، وأن يكون له ستايل خاص به، يعبر عن هويته الفنية، ويجذب إليه معجبيه. لذلك، يجب أن يولي المغني اهتماماً بشكله الخارجي، وأن يختار ملابسه بذوق رفيع، وأن يستخدم لغأته ببراعة عالية. فهذه هي عوامل الجاذبية والإقناع. كما يجب أن يحافظ المغني على تطوره وتحديثه، وألا يستسلم للروتين أو التقليد. فهذه هي عوامل التميز والإبداع.

Wael Kfoury

Cherine

Enrique Iglesias

Lady Gaga

Michael Jackson

Shakira

Nawal Zoughbi

بعض الأمور التي على كل مغني ان يتجنبها اثناء اختياره للملابس هي:

ارتداء ملابس غير ملائمة للموسم أو المناسبة أو الجمهور.
 ارتداء ملابس غير متناسقة في الألوان أو الأشكال أو الأحجام.
 ارتداء ملابس تخالف هوية العلامة التجارية أو الأسلوب الموسيقي.
 ارتداء ملابس تشبه ملابس مغني آخر أو تقلده بشكل واضح.
 ارتداء ملابس تحمل رسائل سياسية أو دينية أو عنصرية أو جنسية قد تثير الجدل أو الغضب.

بعض الأمور التي على كل مغني ان يركز عليها حسب : **Persuasion Science**

اختيار الملابس التي تتناسب مع لون البشرة والعيون والشعر، وتبرز جمالها وجاذبيتها.
 اختيار الملابس التي تعبر عن شخصية المغني وطبيعة رسالته وفكرته، وتثير فضول واهتمام الجمهور.
 اختيار الملابس التي تحمل قيمة فنية أو ثقافية أو تاريخية، وتظهر إبداع وأصالة المغني.
 اختيار الملابس التي تحفز المشاعر والانفعالات لدى الجمهور، وتؤثر في نفسيته ومزاجه.
 اختيار الملابس التي تستخدم بعض الأساليب الإقناعية، مثل التباين، والانسجام، والإثارة، والإغراء.

قد يرى بعض الناس أن المظهر الخارجي ليس ذو أهمية كبيرة، ولكن لا يمكن إنكار أن العديد من النجوم العالميين قد حققوا شهرتهم بسبب ملابسهم المميزة. وفيما يلي بعض الأمثلة على بعض المغنين الذين أصبحوا شهيدين بسبب ملابسهم:

- مايكل جاكسون: شهير بـ "سترة الجلد الحمراء" التي ارتداها في فيديو كليب "Thriller".

- ليدي غاغا: تعرف بملابسها النابضة بالحياة والغرابة، مثل فستان اللحم الذي ارتدته في حفل جوائز MTV عام 2010.

- بريتنى سبيرز: كانت ترتدي ملابس رياضية وشورت قصير في أول عامين من حياتها الموسيقية، واستخدمت هذا الأسلوب في العديد من الأداءات.

- نيكي ميناج: قدّمت نيكي ميناج رقصة غريبة في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards عام 2014، حيث ارتدت زياً مُزيئاً بالفراشات وتعرّت إلى حد كبير.

- كيم كارداشيان: ظهرت كيم كارداشيان في حفل Met Gala عام 2013 وهي ترتدي ثوباً باللون الزهري والأسود، يتميز بمقدمة منخفضة جداً مما تسبب في جمع الكثير من الانتقادات.

كي تتمكن من الوصول إلى الجمهور بشكل أفضل، يجب عليك الاهتمام بمظهرك الخارجي. يجب عليك اختيار الملابس المناسبة التي تناسب الأداء وتعكس شخصية روحك الفنية. عليك أيضاً تنسيق لون الملابس والأعتناء بالجوانب الأخرى من المظهر العام، مثل الشعر والماكياج، حتى تتمكن من الحصول على الانطباع الأفضل في حفلاتك الموسيقية وإطلااتك الإعلامية.

الملابس الأنثوية للمغنيين الرجال

Wegz

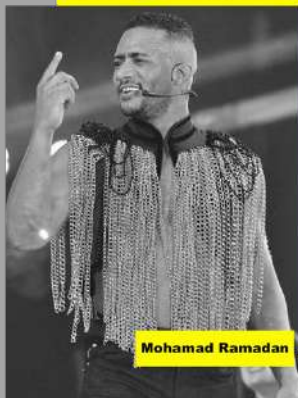
Hasan abu Rus

Hadi el Bagouri

Saad Lmjarrad

Mohamad Ramadan

Brandon Wilson

Vin Diesel

بعض المغنيين الرجال يختارون ارتداء ملابس أنثوية في أدائهم، سواء كانت فساتين أو تنانير أو مجوهرات أو مكياج. ما هي الأسباب والآثار لهذا الاختيار؟ وكيف يمكن تفسيره من منظور **Persuasion Science**؟

في حالة المغنيين الرجال الذين يرتدون ملابس أنثوية سواء كانت فساتين أو تنانير أو أقمشة أنثوية أو مجوهرات أو مكياج - حسب روبرت سيالديني الباحث في مجال **Persuasion Science** - لها أسباب عدة أذكر منها :

المصداقية: بعض المغنيين يستخدمون الملابس الأنثوية كوسيلة لإظهار شخصيتهم وأسلوبهم وإبداعهم. هذا يزيد من مصداقيتهم وصراحتهم كفنانيين ويجعلهم أكثر جذبا للجمهور الذي يقدر التفرد والابتكار.

التزام وتناسق مع الجمهور : بعض المغنيين يستمرون في ارتداء الملابس الأنثوية رغم الانتقادات أو السخرية التي قد يتعرضون لها. هذا يظهر التزامهم مع قيمهم وتناسقهم مع خياراتهم. هذا يجعلهم أكثر إقناعا وثقة بأنفسهم.

التفضيل: بعض المغنيين يستخدمون الملابس الأنثوية كوسيلة لإظهار تفضيلهم للجمهور أو جزء منه. هذا يخلق رابطة عاطفية بينهم وبين المعجبين الذين يشعرون بالتقدير والانتماء، و يزيد من ولائهم ودعمهم له.

بعض الأمثلة المعروفة للمغنيين الرجال الذين اختاروا ملابس أنثوية في أدائهم :

ديفيد بوي: واحد من أساطير الموسيقى والموضة، اشتهر بتجربة مختلف الأساليب والأزياء، بما في ذلك الفساتين والتنانير والمكياج. كان يستخدم الملابس الأنثوية كوسيلة لتشكيل هوية فنية متغيرة ومتعددة الأوجه.

كورت كوبين: مغني وعازف جيتار في فرقة نيرفانا، ارتدى فستان أزهار على غلاف مجلة **The Face** في عام 1993. كان يحب ارتداء الفساتين لأنها مريحة، ولأنه لا يرى أي شيء خاطئ في ذلك.

هارى ستايلز: مغني وعضو سابق في فرقة وان دايركشن، ارتدى عدة فساتين في جلسة تصوير لمجلة فوغ الأمريكية في عام 2020. قال إنه يحب تجربة كل أنواع الملابس، وأنه لا يوجد ملابس للرجال أو للنساء، بل مجرد ملابس.

TOPIC 15

أوتوغراف وصورة

عندما يتقدم منك أحد المعجبين لأخذ توقيعك، فعليك إرفاق عبارة الى جانب هذا التوقيع، عليك الآن بالتفكير ماذا سنكتب له على غلاف الألبوم أو على صورة أو على بوستر أو حتى على تيشيرت.
اليك بعض المقترحات التي اخترتها لك باللغة الإنكليزية كونها أكثر لغة متداولة بين الناس، وبإمكانك تحويلها إلى اللغة التي تترتاح الكتابة فيها.

"To [fan name], thank you for your support! Love always, [artist name]"

"To [fan name], keep on dancing to the beat! Best wishes, [artist name]"

"To [fan name], I hope this signature makes your day brighter! Take care, [artist name]"

"To [fan name], stay strong and never give up on your dreams. Rock on, [artist name]"

"To [fan name], you are the reason I do what I do. Much love, [artist name]"

"To [fan name], may the music we make bring you joy and inspiration. Cheers, [artist name]"

"To [fan name], let's keep singing our hearts out together! Yours truly, [artist name]"

"To [fan name], this autograph is for you, but the real treasure is the memories we share. Thank you, [artist name]"

"To [fan name], I appreciate your enthusiasm and loyalty. Keep shining, [artist name]"

"To [fan name], never stop believing in yourself. You're amazing. Sincerely, [artist name]"

أما بالنسبة لإلتقاط الصور مع المعجبين فيجب أن تكون مستعداً للقيام في ذلك بأي وقت، خذ دائماً احتياطاتك وحاول أن لا تتواجد في الأماكن العامة من دون أن تكون مستعداً لهذه الحركة.

وعليك الأخذ بعين الإعتبار الأمور التالية :

- رحب دائماً بالمعجبين بإبتسامتك الودية ووافق على طلبهم حتى لو كنت مشغولاً، حاول أن تأخذ لحظة لإظهار تقديرك لدعمهم. المعجبون هم من يدعمونك، لذا فإن تخصيص الوقت لهم سيكون أمراً رائعاً لك ولهم.
- إذا لم يكن لديك وقت، فقل ذلك. إشرح الموقف بهدوء وحاول أن تجعل المعجب يفهم لماذا لا يمكنك التقاط الصورة، المعجبون سيقدرون صدقك.
- تذكر دائماً أن المعجبين يجعلون النجاح ممكناً. حاول إظهار التقدير لهم كلما أمكن ذلك.

TOPIC 16

أغاني الـ Cover

بدايةً وقبل كل شيء يجب أن نفهم ما هي أغاني الـ Cover ؟
أغنية الـ Cover هي الأغنية التي يؤديها ويسجلها فنان لم يؤديها في الأصل، أو
بعبارة أوضح أغنية لفنان آخر. وتختلف شروط تقديم أغاني الـ Cover باختلاف
البلدان، لذا لن أدخل بالأمور القانونية.

تتمثل فائدة أغاني الـ Cover في أنها تسمح للفنانين بوضع مسارهم الخاص على
أغنية مشهورة وربما تقديمها لجمهور جديد. يمكن أن تكون أيضاً وسيلة للفنانين
الصاعدين لاكتساب الظهور والاعتراف. بالإضافة الى ذلك، يمكن أن تكون وسيلة
للفنانين المعروفين للإشادة بتأثيراتهم الموسيقية وإلهامهم.

بعض الناس قد يعتبرون أن أغاني الـ Cover تظهر إحترام المغني لصاحبها
الأصلي وتعبر عن تأثره به، ومنهم من يعتبر أنها تضيف لمسة جديدة أو مختلفة
على الأغنية الأصلية. وبعض الناس ينتقدون أغاني الـ Cover ويرون أنها تفقد
الأغنية روحها وجمالها وتخفف من قيمتها. وفي هذا السياق، قد يؤثر ذلك على
فوديتاريا المغني إما إيجاباً أو سلباً، حسب رأي وثقافة الجمهور والنقاد والإعلام.
هناك العديد من النجوم العالميين الذين قدّموا أغاني الـ Cover رغم نجوميتهم
الواسعة.

واليك بعض الأمثلة :

1. Whitney Houston “ I Will Always Love you”
(originally by Dolly Parton) in 1992
2. Elvis Presley “ My Way” (originally by Dolly
Sinatra) in 1977
3. Adele “Make You Feel My Love” (originally by
Bob Dylan) in 2008
4. Micheal Jackson “Ain’t No Sunshine” (originally
by Bill Withers) in 1972
5. Beyonce “In Da Club” (originally by 50 Cent) in
2003

6. Celine Dion “The Power of Love” (originally by Jennifer Rush) in 1993
7. Slimane “A Fleur de Toi” (originally by Vita) in 2014

8. جورج وسوف "يللي تاعبنا سنين" (الأصلية لفاتن فريد)

9. عاصي الحلاني "يا رايعين لبنان" (الأصلية لكازم الساهر)

10. فيروز "زوروني - الحلوة دي - أهو دا اللي صار" (الأصلية لسيد درويش)

11. فضل شاكر "بحبك يا لبنان" (الأصلية لفيروز).

TOPIC 17

صحة صوتك

الصوت هو أحد أهم الأدوات التي يستخدمها المغني للتعبير عن موهبته وإبداعه، لكن الصوت يحتاج الى العناية والحماية ليستمر في الأداء بشكل جيد وصحي، لذلك سأقدم لك بعض النصائح المفيدة وكيفية الحفاظ على صحة صوتك وحماية الأوتار الصوتية.

١- الإنصات الى صوتك، إذا كان صوتك خشناً، أو إذا سمعته متغيراً، فقد يكون لديك عدوى مثل التهاب الحنجرة أو مرض أكثر خطورة، وإذا استمرت بحة الصوت لعدة أسابيع، خاصةً إذا كنت مدخناً أو لا تعاني من أعراض نزلة البرد، فيجب عليك فوراً طلب المشورة من متخصص في الصوت.

٢- التدخين، مهما بلغ دور التدخين في حياتك، فلن يكون أهم من غنائك وصوتك، فيجب عليك الإقلاع تماماً عن التدخين، لأنه يؤدي الى الإلتهاب والتورم وسرطان الفم والأنف والحنجرة والرئة، كما وأنه يجهد في التنفس.

٣- خفف كافيين وكحول، إشرب كوباً من الماء (بحرارة الغرفة) مقابل كل كوب من القهوة أو المشروبات الكحولية، فالكافيين والكحول يسببان الجفاف للأوتار الذي يؤدي بدوره الى إجهاد الأوتار الصوتية.

٤- السيطرة على الإرتداد المعدي والمريئي أو حرقة المعدة، فإذا كنت تعاني من الإرتجاع المعدي المريئي، قم بعلاجه بشكل صحيح حيث تتسبب هذه المشكلة في إندفاع أحماض المعدة للأعلى من المعدة الى الحلق، وهو ما يتسبب في تلف الأوتار الصوتية، وكذلك حرقة المعدة، وفي حال الشعور بهذه الأعراض ينصح بزيارة الطبيب للعلاج.

٥- منح الراحة لصوتك، فإذا كنت تعاني من التهاب الحنجرة أو نزلة برد أو الأنفلونزا أو بحة في الصوت، تجنب الغناء أو التحدث بصوت عالٍ، فهذا يساعد على منع تلف الأوتار الصوتية الملتهبة.

٦- تجنب السعال أو الكحة القاسية، إشرب الماء أو تناول دواء للسعال عوضاً عن إجهاد الحلق بالكحة أو السعال المتكرر.

٧- خصص وقت للهدوء، كما تمنح جسمك النوم، عليك أن تخصص الراحة لأوتارك الصوتية يومياً خاصةً بعد الغناء.

٨- الماء ثم الماء، إشرب ما لا يقل عن ٦ أكواب من الماء يومياً، فشرب كمية كافية من الماء، يساعد على تليين أوتارك الصوتية.

٩. تمارين، إضافة الى إحماء الصوت المعروف بالفوكاليز، قم بتمارين الرقبة والإكتاف، وإصدار أصوات مختلفة بتحريك الشفاه واللسان.

١٠. إهتم بتناول السوائل الدافئة (وليس الساخنة) مثل الينسون والنعناع والكروية.

١١- حاول أن تتجنب منتجات الألبان والفواكه الحمضية والمشروبات الغازية.

١٢. النفس هو من أهم العوامل التي تؤثر على جودة الغناء وصحة الصوت. فالمغني يحتاج الى التحكم في نفسه وتوزيعه بشكل صحيح على مدى الأغنية، ولذلك لتجنب التعب والإجهاد الذي قد يضر بالأوتار الصوتية، كما يحتاج المغني الى التنفس بشكل عميق ومنظم، وذلك لزيادة كمية الأوكسجين التي تدخل الى الرئتين والدماغ، وبالتالي تحسين الأداء الصوتي والعقلي. ولذلك ينصح المغنون بممارسة بعض التمارين التي تساعدهم في تقوية عضلات البطن والظهر والصدر، والتي تلعب دوراً في دعم الحجاب الحاجز، وهو العضو المسؤول عن التحكم في حركة الهواء داخل وخارج الرئتين. كما ينصح المغنون بممارسة بعض التقنيات التي تساعدهم على التنفس بشكل صحيح، مثل التنفس من الأنف وليس من الفم، والتأكد من أن الظهر مستقيم والكتفان منخفضان، والتركيز على تمدد البطن أثناء إستنشاق الهواء، وإنقباضه أثناء زفيره.

الصوت هو مصدر رزق وشهرة وإبداع كل مغني، لذلك يحرص بعض النجوم العالميين على حماية صوتهم من أي خطر قد يصيبه، وذلك باللجوء الى شركات التأمين التي تقدم لهم خدمات تأمينية خاصة تضمن لهم تعويضات مالية في حال فقدانهم لصوتهم أو تضرره. وفيما يلي بعض الأمثلة على هؤلاء النجوم وقيمة تأميناتهم :

- سيلين ديون التي يصل صوتها الى خمسة أوكتاف، قامت بتأمين صوتها بـ ١٢.٥ مليون دولار أميركي، وذلك بعد أن تعرضت لإصابة في الحبال الصوتية في عام ٢٠١٢ وأجبرت على إلغاء عدة حفلات غنائية.

- ماريا كاري التي يصل صوتها الى خمسة أوكتاف وثلاث نغمات موسيقية، قامت بتأمين صوتها بـ ٣٥ مليون دولار أميركي، وذلك بعد أن تعرضت لإصابة في الأوتار الصوتية في العام ١٩٩٧، وخضعت لعلاج طبيعي لاستعادة صوتها.

- رود ستيوارد قام بتأمين صوته بـ ٦ ملايين دولار أميركي وذلك بعد إصابته بسرطان الغدة الدرقية عام ٢٠٠٠، وخضع لعملية جراحية أثرت على صوته.

TOPIC 18

الإحماء الصوتي

Vocal Warm-Up

الإحماء الصوتي أو ما نسميه في مجتمعاتنا بالفوكاليز، هو مجموعة من التمارين التي تهيئ الصوت للغناء بشكل أفضل وأكثر صحة. يجب على كل مغني أن يقوم بتمارين الإحماء قبل كل أداء أو تدريب لتجنب إجهاد الأوتار الصوتية وتحسين جودة الصوت والمرونة.

بعض الأمثلة على تمارين الإحماء الصوتي:

- الهمهمة : تقوم بإخراج صوت مثل "هم" أو "هن" بضم مغلق ولسان مسترخٍ، وترفع وتخفف الصوت على نطاق واسع. هذا التمرين يساعد على تدفئة أوتار الصوتية وزيادة رنين صوتك.

- الطنين : تضع طرف لسانك خلف أسنانك الأمامية وتخرج صوت مثل "زز" أو "زن" بضم مغلق، وترفع وتخفف الصوت على نطاق واسع. هذا التمرين يساعد على تحسين التنفس والضغط الصحيح للصوت.

- البرر : تقوم بإخراج صوت مثل "برر" بشفاه مهزوزة، وترفع وتخفف الصوت على نطاق واسع. هذا التمرين يساعد على استرخاء الشفاه والفك والحلق.

- الأحرف المتحركة : تقوم بغناء كل حرف متحرك (أ، إ، ي، و) بشكل واضح في نغمات مختلفة، لزيادة صدى الصوت والانسجام بين الصوت والأذن.

ومع ذلك لا تتبع ما أقوله عن الورق، عليك أن تبدأ تمارين الإحماء مع مدربٍ خاص بالصوت، وبعد اكتسابها والتمرس فيها يمكنك القيام بها وحدك.

يجب على المغني القيام بتمارين الإحماء الصوتي قبل كل أداء أو تدريب، لتجهيز الأوتار الصوتية وتحسين جودة الصوت والمرونة. المدة الزمنية للتمرين تختلف باختلاف المستوى والهدف والحالة الصوتية للمغني، لكن بشكل عام ينصح بأن تتراوح من ١٠ الى ٣٠ دقيقة وليس أكثر. والتمرين يجب أن يكون يومي أو على الأقل خمس مرات في الأسبوع وذلك للحفاظ على صحة الصوت وزيادة قدراته.

الإحماء للغناء لا يقتصر على الأوتار الصوتية فقط من خلال الإحماء الصوتي، بل يشمل أيضاً الإحماء الجسدي المخصص للصوت، والذي يعد ضرورياً ومفيداً جداً لتهيئة الصوت وراحته. وهذا ما يطلق عليه اسم إحماء الجسم أو **Body warmup**. والتمارين اليومية تكون على النحو التالي:

- 1- Gentle stretching
قم بتمطيط ظهرك وذراعيك وقدميك بشكل كامل وبلفظ.
- 2- Jelly limbs
حرك أطرافك بشكل مرن وخفيف كأنها من الجيلي.
- 3- Shoulder rolls
دور أكتافك بشكل دائري من الأمام إلى الخلف والعكس.
- 4- Head rotation & rolls
حرك رأسك من اليمين إلى اليسار + دور رأسك بشكل دائري.
- 5- Imaginary apple
تظاهر بأنك تأكل تفاحة غير موجودة، أفضمها وحرك فمك كأنها تفاحة حقيقية، وذلك من 3 إلى 4 مرات.
- 6- Imaginary gum
تخيل أنك تمضغ كرة كبيرة من العلكة. هذا التمرين يقوّي عضلات الفك، ثم استرخ قدر المستطاع واترك الفك يسقط.
- 7- The jaw drop
افتح فمك ثم ارخه حوالي 6 مرات مثل الدمية الخشبية.
- 8- Silent laugh
إضحك بقوة مع هزّ الأكتاف ولكن بدون صوت، وكأنك تضحك بصوت عالٍ (قهقهات).
- 9- Under chin massage
قم بتدليك تحت ذقنك بابهامك بحركة دائرية، وتناوب أثناء التدليك عدّة مرات.
- 10- Loose lips
اضغط شفاهك دون شدّ، وأخرج الهواء من فمك كأنك تنطق حرف B، وارخ أكتافك أثناء التمرين.
- 11- Police car
قلّد صوت سيارة الشرطة مع إخراج فمك إلى حافة الشفة وإدخاله، من بطيء إلى سريع، وذلك م دقيقة إلى دقيقتين.

TOPIC 19

بين الفولكلور، التراث والشعبي

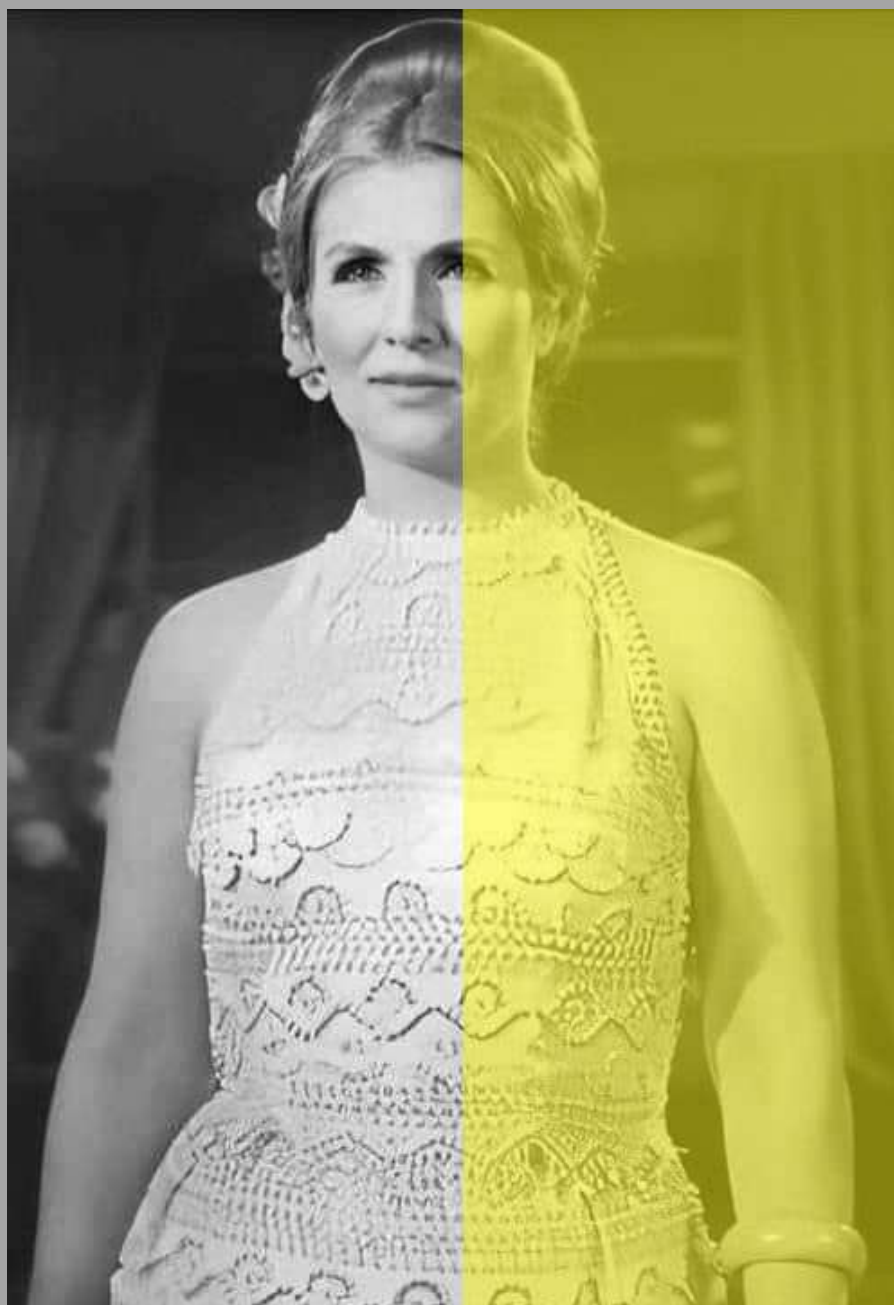
إذا توجّهت إلى عالم فن الأغنية كفنان ، عليك بالإطلاع الشامل على المعاني التي تستخدم بكثرة حين تتردد الأغاني في رفوف الحياة الموسيقية. هل أنت على دراية بالأغنية الفولكلورية والأغنية التراثية والأغنية الشعبية ؟ مما لا شك فيه أن الأمر يحمل بداخله العديد من الأسرار والمعاني الثقافية التي يجب عليك فهمها.

الأغنية الفولكلورية هي نوع من الأغاني الشعبية التي تعبّر عن ثقافة وهوية شعب ما، وتنتقل من جيل إلى آخر بالتلقين الشفهي، وتتميز بأنها مجهولة المؤلف والمؤدي، وقابلة للحذف والإضافة. مثل أغاني العتابا والميجانا والدلعونا.

كلمة فولكلور هي كلمة إنكليزية الأصل مشتقة من كلمتين **folk & lore** وتعني شعب وعلم أو معرفة، وتستخدم للدلالة على المأثورات الشعبية. وقد استخدمت هذه الكلمة لأول مرة عام ١٨٤٦ من قبل الكاتب الإنجليزي وليام ثومس في مجلة أثينايوم. وقد إنتشرت هذه الكلمة في العالم العربي بعد أن ترجمها بعض الباحثين والمتقنين.

الأغنية التراثية هي كل أغنية صاحبها متوفي، لأن كلمة تراث في اللغة العربية هو الإرث أو الميراث.

أما الأغنية الشعبية هي نوع من الأغاني التي تستخدم لغة عامية أو بسيطة، وتهدف إلى الترفيه أو التعبير عن المشاعر أو المواقف الحياتية للجمهور، وتكون مرتبطة بمناسبات إجتماعية أو ثقافية محدودة.

TOPIC 20

ميتاداتا

Metadata

الميتاداتا هي البيانات الصوتية تصف خصائص ومحتوى الملفات الصوتية، مثل اسم المؤلف والملحن وعنوان العمل والتاريخ والنوع والحقوق وغيرها. هذه البيانات تساعد في تنظيم الملفات بشكل أفضل في المكتبات الموسيقية والإذاعات والمنصات التي تبثها.

تكمّن أهمية الميتاداتا في أنها تزيد من قيمة الملفات الصوتية وتحسّن من جودتها وإمكانية الوصول إليها. فبدون هذه البيانات، سيكون من الصعب تمييز الملفات الصوتية والبحث عنها والاستفادة منها.

أحياناً كثيرة يرسل المغني الى الإذاعات أو المنصات أغنية جديدة له من دون الميتاداتا، ومن دون حتى تسمية الملف، وبهذه الطريقة يضيع الملف إذا لم يكن المتلقي حريصاً عليه ويعيد تسميته ويدخل البيانات المتوفرة لديه. لذا يا صديقي الفنان إحرص على إدخال الميتاداتا على كل ملف يخصك سواء كنت سترسله الى أي جهة أو ستحتفظ به في مكتبك الشخصية.

TOPIC 21

قريب النجم

تعتبر صلة القرابة بين المغنيين من العوامل التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مسيرة الفنان الجديد. فعلى الرغم من أن هذه العلاقات قد تكون مفيدة للفنان، فإنها في بعض الأحيان يمكن أن تكون مضرّة له.

إذا كان الفنان الجديد ينتمي إلى عائلة نجم مشهور، فقد يحظى بمزايا عديدة مثل الحصول على تمويل مالي لتسجيل الألبوم الأول، والقدرة على الوصول إلى شبكة من المنتجين والموزعين والمسوقين الذين يمكنهم مساعدته في البداية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود قريب نجم مشهور يمكن أن يساعد الفنان الجديد في الحصول على فرص للعمل مع موسيقيين مشهورين ومنتجين.

ومع ذلك، يمكن لهذه الصلة أيضاً أن تكون مضرّة للفنان الجديد. فالمقارنات بينه وبين قريبه النجم قد تؤثر سلباً على مسيرة الفنان الجديد، حيث يمكن أن تؤدي إلى وصمه بأنه يعتمد على علاقات عائلية وليس على الموهبة الفردية. كذلك، يمكن أن تؤثر الضغوط والتوقعات الكبيرة المفروضة على الفنان الجديد في حالة كان له قريب نجم مشهور، مما يؤثر على تجربته الفنية ومنحه إنطباعات سلبية عن صناعة الموسيقى.

على سبيل المثال، يمكن القول إن هذه الصلة تأثرت سلباً على مسيرة المغنية الأمريكية سولانج نويلز، الشقيقة الصغرى للنجمة بيونسيه. فقد تم تصويرها في مقطع فيديو وهي تهاجم بيونسيه في مصعد بعد حفل Billboard Music

Awards عام 2014، وتلقت بعدها سيلاً من الانتقادات على الإنترنت بسبب مقارنتها بشقيقتها الشهيرة.

ومن ناحية أخرى، فإن هذه الصلة قد تكون مفيدة لبعض المغنيين. على سبيل المثال، المغني الأمريكي فرييل ويليامز كان قد عمل مع قريبه النجم برندون بويت في العديد من المشاريع الموسيقية، وقد أثر ذلك إيجاباً على مسيرته الفنية وأدى إلى تحقيقه لنجاحات كبيرة في مجال صناعة الموسيقى.

فإذا كنت في بداية مشوارك الفني وتربطك صلة قرابة مع نجم من نجوم الفن الكبار، فإليك بعض النصائح حول موضوع الانتشار والفوديتاريا مع أو بدون استغلال اسم قريبك النجم:

حاول تطوير موهبتك وأسلوبك الخاص، ولا تحاول تقليد قريبك المشهور أو التمسك بظله. كن فريداً ومستقلاً في عالم الفن.

اختر الأغاني التي تعبر عن شخصيتك وتحظى بإعجاب جمهورك. لا تغن ما لا تؤمن به أو ما لا يناسبك. كن صادقاً مع نفسك ومع جمهورك.

استفد من شبكة علاقات قريبك المشهور، وتواصل مع المؤلفين والملحنين والموزعين والإعلاميين الذين يستطيعون مساعدتك في إبراز عملك.

احترم قرارات قريبك المشهور، ولا تطالبه بالمزيد من الدعم أو التضحية من أجلك. كن مستقلاً في اختياراتك وأفعالك، ولا تستخدم اسمه كوسيلة للحصول على مزايا غير مستحقة، ولو أنا كنت مكانك، كنت أخفيت الموضوع عن الجمهور واخترت إسماً فنياً وانطلقت نحو عالم الشهرة والفوديتاريا بمجهودي الخاص، وكما يقول منصور الرحباني "اللي عنده حقيقة بدأ تبين .. حتى لو تأخرت رح توصل" أي سيأتي يوماً والناس ستعرف عن صلة القرابة، ولكن عندما يعرفون ذلك بعد وصولك الى النجومية، سيحترمون جهودك وتعبك، ولكن إذا كانوا على دراية منذ البداية

سيقولون أن النجم هو من صنع نجوميتك ولولاه لما كان لك وجود على الساحة الفنية .

احذر من سلبية المقارنة، ولا تشعر بالغيرة أو التحدي من قريبك المشهور. كن متفائلاً وثابتاً في سعيك نحو النجاح، وتعلم من نقاط القوة والضعف في عملك وعمل قريبك.

Fadel and Mohamad Chaker

Beyonce and Solange

Micheal and Janet Jackson

Salwa and Aline Lahoud

Feiruz and Hoda

TOPIC 22

الموسيقى وعلم النفس

الموسيقى هي واحدة من أهم الفنون التي تؤثر على نفسية الإنسان ومزاجه وانفعالاته. لذلك، يجب عليك كمغني أن تكون على دراية بالمبادئ النفسية التي تحكم تأثير الموسيقى على الجمهور، وأن تستخدمها في إختيار الأغاني الجديدة التي تلائم ذوقه ورسالتك الفنية.

واحدة من هذه المبادئ هي ما تسمى بالعدوى العاطفية، وهي القدرة على نقل الانفعالات من شخص الى آخر عبر وسائل مختلفة، منها الموسيقى. فعندما يسمع المستمع أغنية تحمل مشاعر معينة، مثل الفرح أو الحزن أو الغضب، فإنه يميل الى تجربة نفس المشاعر والتعاطف مع المغني. وهذا يزيد من قوة التأثير الفني والتواصل بين المغني والجمهور.

ولكن كيف تختار الأغاني التي تحمل هذه المشاعر؟

هناك عوامل عديدة تلعب دوراً في هذا الإختيار منها :

- شخصية المغني وطبيعة رسالته الفنية. فكل مغني له طابع خاص به يميزه عن غيره، وله رؤية فنية يرغب في إيصالها الى الجمهور. فبعض المغنيين يركزون على إبراز جانب الترفيه والمرح في أغانيهم، وبعضهم يركزون على إبراز جانب التعبير عن المشاعر والأحاسيس في الأغاني. وبالتالي يجب أن تختار الأغاني التي تتوافق مع شخصيتك لتخرج منك بطريقة صادقة.

- ذوق المستمع واتجاهات المجتمع. فكل مستمع له ذوق خاص به في إختيار الأغاني التي يستمع إليها، وكل مجتمع له اتجاهات مختلفة تؤثر في ثقافته وقيمه. فبعض المستمعين يفضلون الأغاني التقليدية والكلاسيكية، وبعضهم يفضلون الأغاني الحديثة والمعاصرة، وبعضهم المتنوعة والمختلطة. وبعض المجتمعات تميل الى الاهتمام بالقضايا السياسية والإجتماعية، وبعضها تميل الى الاهتمام بالقضايا الشخصية والعاطفية، وبعضها تميل الى الاهتمام بالقضايا الفكرية والثقافية. وبالتالي يجب أن تختار الأغاني التي تلائم ذوق المستمع واتجاهات المجتمع.

- مستوى اللحن والكلمات. فكل أغنية تتكوّن من لحن وكلمات، وكل منهما له مستوى مختلف من الجودة والإبداع. فبعض الألحان تكون بسيطة وسهلة، وبعضها تكون معقدة وصعبة، وبعضها تكون متوسطة ومرتنة. وبعض الكلمات تكون عادية

ومألوفة، وبعضها تكون فريدة ومبتكرة، وبعضها تكون متقنة ودقيقة. وبالتالي يجب أن تختار الأغاني التي تتوافق بالمستوى بين الكلمة واللحن.

- التجربة والابتكار، فكل مغني يحتاج الى التجربة والابتكار في اختيار الأغاني الجديدة، لأن هذا يزيد من جاذبية أغانيه وتميزه عن غيره. فلا يكفي أن يختار المغني أغاني مشابهة لأغانيه السابقة، أو أغاني مشابهة لأغاني غيره، بل يجب أن يختار أغاني تحمل لمسة خاصة به، أو أغاني تحمل فكرة جديدة أو طريقة جديدة في التعامل مع اللحن أو الكلمة. وهذا يحتاج الى دراسة الموسيقى بشكل عميق، والإطلاع على مصادر مختلفة، والاستفادة من التجارب الفنية المختلفة.

إذاً نستطيع أن نقول ان إختيارك للأغاني الجديدة هو عملية تحتاج الى دراسة وإحساس وإبداع.

وبالنسبة لك كمغني فإن دراسة علم النفس الموسيقي ضرورية لمعرفة اختياراتك وكيفية تأثيرك على الجمهور بشكل جيد وساحر لتخلق رابطاً قوياً بينك وبينه لأنه يهتم بدراسة الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية والجمالية والروحية للموسيقى، وكيف تؤثر على المغني نفسه وعلى الجمهور الذي يستمع إليه، هذا العلم يستخدم أدوات تجريبية وإحصائية لقياس وتحليل ردود الأفعال الموسيقية، مثل مستوى التركيز، التذكر، التحفز، التخيل، التعاطف، التأثير، التحكم في المزاج، التخلص من الضغط، التخاطب، التكامل، التطور، الإبداع، الذكاء، المهارات، الأداء، الإدراك، التصميم، التشكيل، الإيقاع، الوزن، التلحين.

TOPIC 23

إذا قررت رقص

الرقص الذي يصاحب الغناء له أثر كبير على الجمهور، فالرقص ليس فقط طريقة للتعبير عن الفنان المغني، بل أيضاً طريقة للتأثير على الجمهور ومن دون شك أن الغناء الحي والرقص في نفس الوقت هو فن متعدد المهام. فعندما يرقص المغني يزيد من التفاعل والاندماج والمشاركة بين المغني والمستمع، ويمكن أن يجذب انتباه الجمهور ويثير اهتمامهم وفضولهم، ويخلق جواً من الحماسة والبهجة والسعادة.

ولكن الرقص للمغني يتطلب ممارسة وتعلم وتحسين مستمر، والحقيقة الصعبة هي أن الغناء الحي أثناء الرقص أمر غير مريح للمغني، فالمغنيين بشر لديهم حدودهم لفقدان القدرة على التحمل خلال فترة الأداء، وإذا كنت ترغب في تحسين مهارات رقصك أثناء الغناء، هذه بعض النصائح والإرشادات :

- التدرج بانتظام على الرقص والغناء في نفس الوقت، والانتباه الى التوازن والتنفس والإيقاع.
- التعاون مع مدرب رقص محترف أو راقص آخر للحصول على تعليمات خاصة بالرقص.
- الإبتكار في حركات جديدة وفريدة من نوعها، والتجربة في أساليب وثقافات مختلفة من الرقص.
- الاستمتاع بالرقص والغناء، والتعبير عن شخصيتك وشغفك وابداعك.

والأهم من كل هذا عليك أن تحتفظ بما سأقوله الآن :
هناك مغنيين يمارسون فن الرقص بطريقة رائعة ومع ذلك، فهم لا يستخدمون مهاراتهم حقاً على أكمل وجه أثناء أدائهم لتوفير المزيد من الطاقة وتحديد أولويات الإيصال الصوتي.

من أبرز النجوم الذين يجيدون الغناء الحي مع الرقص، مايكل جاكسون الذي يعتبر أحد أشهر وأعظم المغنيين في التاريخ الذي اشتهر بأدائه المبدع والمتقن للغناء والرقص في نفس الوقت، وابتكار حركات الرقص المثيرة، مثل الوقوف على أطراف الأصابع وحركة القدم، وحركة الإنزلاق الخلفي.

مادونا التي اشتهرت بأدائها المتغير والجريء للغناء والرقص في نفس الوقت. شاكيلا التي تعتبر أحد أشهر النجوم في العالم بأدائها المبهر والتمكن للغناء والرقص بطرق مختلفة مثل الرقص الشرقي والروك. برونو مارس يعتبر أيضاً أحد أشهر المغنيين بالرقص بطرق جذابة وأنيقة. وكذلك بيونسيه المشهورة بأدائها المذهل والمتقن للغناء والرقص في نفس الوقت.

TOPIC 24

الأغاني الوطنية

الأغنية الوطنية هي تعبير عن حب الوطن والانتماء إليه، وتلعب دوراً مهماً في تعزيز قيم المواطنة والهوية الوطنية لدى الشعوب. كما تساهم في حفظ وتوثيق التاريخ والإرث الثقافي للأمة، وتعكس إنفعالات وآمال وتطلعات الشعب في مختلف المراحل والظروف.

الأغنية الوطنية ليست حكرًا - كما يزعم الكثير من الأشخاص - على الشرق أو العرب، بل هي ظاهرة عالمية تجدها في كل بقاع الأرض، فهناك نجوم كثر في الغرب قدّموا أغاني وطنية لبلادهم أو لدول أخرى مثل :

Celine Dion : God Bless America – Une Colombe
Bruce Springsteen : Born In the U.S.A. – The Rising
Paul McCartney : Freedom – the Irish
Charles Aznavour : Pour toi Armenie

ولكي تكون الأغنية الوطنية فعالة ومؤثرة، يجب أن تحقق بعض الشروط والمتطلبات، منها :

المحتوى الشعري، يجب أن تكون كلمات الأغنية الوطنية ملهمة ومؤثرة، وتعبّر عن مشاعر حقيقية تجاه الوطن والقضية، كما يجب أن تكون بسيطة وسهلة الفهم والحفظ.

المحتوى الموسيقي، يجب أن يكون لحن الأغنية الوطنية جذاباً وملائماً للكلمات، ويستخدم عناصر موسيقية ترتبط بالثقافة والتراث الوطني، فمثلاً لا يمكنني أن أقدم أغنية لبيروت وآلام بيروت وأستخدم الروك أو اللاتن في اللحن.

الأداء الفني، يجب أن يكون المغني المؤدي للأغنية الوطنية محترف ومؤهل.

من الأغاني الوطنية العربية إخترت لكم هذه الأمثلة :

زهرة المدائن (غناء فيروز - كلمات وألحان الأخوين رحباني - ١٩٦٧) فلسطين

أهيم بتونس الخضراء (غناء لطيفة - كلمات عبد الوهاب محمد والحن كاظم

الساهر - ١٩٩٦) تونس

الله يا دار زايد (غناء ميحد حمد - كلمات جمعة الغويص وألحان علي كانو)

الإمارات

من أجلك عشنا يا وطني (غناء ياسمين بلقاسم - كلمات عمر البرناوي والحن

الموسيقار شريف قرطبي) ليبيا

فوق هام السحب (غناء محمد عبده - كلمات بدر بن عبد المحسن وألحان سراج عمر

- ١٩٨٦) السعودية

أمي اليمن (كلمات والحن وغناء أبو بكر سالم) اليمن

وطني (غناء غيثة بن عبد السلام - كلمات علي الحداني والحن محمد بن عبد

السلام) المغرب

يا قاع ترابج كافور (كلمات كاظم اسماعيل وألحان علي عبدالله) العراق

تبين عيني (غناء إبراهيم الحبيب - كلمات بدر بورسلي والحن الدكتور عبد الرب

ادريس) البحرين

حلوة بلادي السمرة (غناء وردة - كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي)

مصر

يا ست الدنيا (غناء ماجدة الرومي - كلمات نزار قباني - ألحان جمال سلامة)

لبنان .

TOPIC 25

أغاني المناسبات

تعد أغاني المناسبات من الأنواع الشعبية والتي يقدمها المغنيون للمحتفلين بمناسباتهم الخاصة، مثل أعياد الميلاد وعيد الأم والأعراس وغيرها. وتأتي هذه الأغاني في صورة هدية جميلة وجذابة للأشخاص الذين يحتفلون، وهي تمنح المناسبة لمسة من الخصوصية والرومانسية. ويعتبر تحضير الأغاني للمناسبات من الأمور الهامة التي ينبغي على المغني أن يقوم بها بشكل جيد، ويزود الأشخاص بأفضل ما لديه ويستخدم كل ما في وسعه لتحقيق أفضل تجربة ممكنة. بالنسبة للأغاني التي يقدمها الفنانون، فهي متعلقة بالمناسبة الخاصة التي يحتفل بها الأشخاص، بحيث يغني المغني أغاني عيد الميلاد وعيد الأم والأعراس وغيرها عند الاحتفال بتلك المناسبة. ويجب أن تكون هذه الأغاني متناسبة مع الطابع والمناسبة التي يحتفل بها الأشخاص، وبذلك ستكون مساهمة جميلة في نجاح المناسبة وتذكرها للأشخاص المحتفلين.

تختلف معايير تقديم أغاني المناسبات من مغني لآخر، فبينما يقوم بعض المغنيين بتقديم هذه الأغاني طوال السنة، يتركها آخرون حتى يقترب وقت المناسبة، مثل عيد الميلاد أو الأمهات. ومن ناحية أخرى، تختلف رؤية المغنيين حول ضرورة تقديم أغاني المناسبات، ففي حين يرون بعضهم أنها من الأمور الضرورية لعملهم الفني، يرى آخرون أنها ليست بالضرورة، وإنما يقدمونها كهدية للأشخاص المحتفلين.

من أجل ترويج وتسويق أغاني المناسبات بذكاء، يتعين على المغني أن يكسب قاعدة جماهيرية كافية ليساعده على نشر أغانيه. كما يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والرسائل الإعلانية للترويج للأغاني. ويجب أن تكون الأغنية جذابة ومميزة وتلبي تطلعات الجمهور المستهدف، كما يمكن الدعوة إلى الاستماع إلى الأغنية خلال المناسبة.

وعلى مر السنين، قدم العديد من النجوم العالميين أغاني المناسبات المميزة والناجحة. ومن أشهر هذه الأغاني:

All I Want for Christmas Is You - للمغنية الأمريكية ماريا كاري.

Last Christmas - لفرقة Wham.

Wonderful Christmastime - للمغني البريطاني بول ماكارترني.

Have Yourself a Merry Little Christmas - للمغنية الأمريكية جودي

جارلاندر.

سنة حلوة يا جميل - للأسطورة صباح والتي تعد من أشهر أغاني أعياد الميلاد. إنزل يا جميل عالساحة - للنجم العربي وليد توفيق والتي تعد أيضاً من أشهر أغاني أعياد الميلاد.

كبرت سنة - للمغني الشاب أحمد العقاد والتي كانت سبباً بمعرفة الناس فيه، وهي أيضاً أغنية لأعياد الميلاد.

A Song for Mama - لفرقة Boyz II Men، والتي تعد هدية جميلة للأمهات

العالم في عيد الأم.

ست الحبايب - للمطربة فاييزة أحمد والتي تعد من أشهر أغاني عيد الأمهات في الشرق الأوسط.

يا ليلة العيد - لكوكب الشرق أم كلثوم والتي تعد من الأغاني الأحب عند جميع العرب في عيد الأضحى وعيد الفطر.

وبشكل عام، فإن أغاني المناسبات تعد واحدة من الأنواع الشعبية في صناعة الفن، وهي تقدم للأشخاص هدية جميلة ورائعة في مناسباتهم الخاصة. فإذا كنت ترغب في مشاركة الناس أعيادها ومناسباتها بطريقة رائعة وخاصة، فلا بد أن تقدم أغاني جميلة ومميزة في المناسبات لتزيد من متعة المناسبة وإضفاء روح خاصة عليها.

TOPIC 26

النشاز

Off Key

كلمة "نشاز" في اللغة العربية تعني الشيء الذي لا يكون بمستوى غيره، وعندما نقول "نشز شيء معين" أي خرج عن المعتاد. ولو استخدمت في الغناء فيكون معناها خروج الصوت عن اللحن في نظام موسيقي معين، وكما تعني أيضاً خروج الصوت عن الإيقاع.

أنواع النشاز في الغناء تختلف حسب المقياس الموسيقي والمدرسة الغنائية والمستمع. قد يكون النشاز ناتجاً عن عدم تمكن المغني من مطابقة الصوت للموسيقى أو للإيقاع، أو حتى عن قصد فني لإضفاء تأثير معين.

بعض الأسباب التي تؤدي الى النشاز في الغناء هي :

- ضعف السمع أو التركيز أو التدريب على المقامات والألحان.
- تأثير العوامل البيئية أو الصحية أو النفسية على حالة الأوتار الصوتية أو التنفس أو التحكم بالصوت.
- استخدام نغمات متعارضة أو صعبة الفهم أو غير مألوفة للمستمع.
- إختلاف المعايير والتقاليد والذوق بين المدارس والثقافات الموسيقية المختلفة.

"Off Key" هو تعريف النشاز في الغناء، وهذه العبارة يتداولها أهل الموسيقى في العالم، وهي تعني "خارج المفتاح" وتشير الى أن المغني يؤدي بطريقة غير صحيحة وغير متوافقة مع المقام الموسيقي الصحيح أو إيقاع الأغنية.

إليك الآن بعض النصائح لتفادي النشاز في الغناء

- ١- تمرّن على السلم الموسيقي وتعلم الصولفيج لتدريب أذنك على التمييز بين النغمات.
- ٢- إختَر طبقات صوتية مناسبة لقدرة حنجرتك وأوتارك الصوتية ولا تحاول تقليد المغنيين الآخرين.
- ٣- إحصل على قدر كافي من النوم والراحة وابتعد عن التدخين والمشروبات الكحولية.
- ٤- اهتم بنوع الطعام والشراب الذي تتناوله قبل الغناء
- ٥- استخدم ميكروفون مناسب لصوتك وضعه على مسافة ملائمة من فمك.
- ٦- إعمل مع مدرب محترف يعلمك تقنيات التنفس والتحكم في الصوت و الانتقال بين المقامات الموسيقية.

الموديناريا هي حالة ذهنية
إذا كنت تؤمن بنفسك وبموهبتك
يمكن تحقيق أي شيء

Jennifer Lopez

AUTO-TUNE

الـ **Auto-Tune** هو واحداً من الأساليب الأكثر شيوعاً والأقل تكلفة لإخراج الصوت الذي يتم تسجيله من الميكروفون في استوديو التسجيل، وقد استخدم لأول مرة بشكل إحترافي في عام 1998 على يد **Joe Meek**، المهندس الصوت البريطاني.

تقوم تقنية الـ **Auto-Tune** بضبط ترددات الصوت الذي يتم تسجيلها من الميكروفون لتحقيق أيقاعاً معيناً، ويمكن للمغني أو المغنية استخدامه لتصحيح أو تعديل مستويات الصوت المطلوبة، أو لتحقيق تأثيرات صوتية مختلفة.

ولكن هل يمكنك الاعتماد فقط على الـ **Auto-Tune** لتحسين الأداء ؟ الإجابة ببساطة هي "لا". فالـ **Auto-Tune** أداة جيدة لتحسين الصوت، ولكن إذا كنت لا تملك المهارات الصوتية اللازمة، فقد لا يكون الأمر مفيداً كثيراً.

من بين الفوائد الرئيسية للـ **Auto-Tune** ، توفيره لوقت كبير في عملية التسجيل، وتحسين دقة الأداء الصوتي، وتحسين جودة الصوت، وتحقيق تأثيرات صوتية مختلفة، وتسهيل عملية التعديل والتحرير الصوتي. مع ذلك، يجب أن يتم استخدامه بحذر، لأنه يمكن أن يؤثر على جودة الصوت الناتج ويجعله يبدو مصطنعاً أو غير طبيعي.

في عالم التكنولوجيا، تم تطوير تقنية الـ **Auto-Tune** منذ ذلك الحين والآن توجد العديد من التطبيقات والبرامج التي توفر نفس الخدمة، بالإضافة إلى تقدمها في مجال التعديل الصوتي وتأثيرات الصوت.

TOPIC 27

صفحة ال 360

360 Record Deals in Music

تعتبر صناعة الموسيقى من الصناعات الترفيهية التي تتميز بإرادة تنافسية قوية ومنافسة قوية على النجومية والشهرة، ولكنها تعتبر أيضاً من الصناعات التي يتم التحكم فيها بشكل كبير من قبل شركات الإنتاج والتوزيع، حيث يتم الاتفاق على صفقات تعاقدية تساعد المغني على تحقيق الشهرة والنجاح، وفي الوقت نفسه تحقق شركة الإنتاج الحصة الأكبر من الأرباح.

أحد هذه الصفقات هو صفقة ال 360 أو ما تسمى بصفقات حقوق متعددة، والتي أصبحت من أهم الصفقات التعاقدية في صناعة الموسيقى في العالم، حيث تكفل هذه الصفقات لشركات الإنتاج بتحقيق أرباحها من خلال جميع المصادر التي تولد أرباحاً، بما في ذلك التعاقدات التجارية، الإصدارات الرقمية، حفلات الأداء العامة والخاصة، الترخيص، وأي مصادر أخرى للإيرادات المحتملة.

بمعنى آخر، صفقة ال 360 تفيد الشركة الإنتاجية بتحقيق أرباح من جميع الأنشطة التي يشارك فيها المغني، بينما يعمل المغني على تحقيق النجاح في المجال الفني ويتلقى راتباً، والذي يتم تقديره بناءً على معايير مختلفة في كل صفقة.

اعتمدت صفقات ال 360 في بداية ظهورها (أواخر التسعينات) كشكل نادر من العقود التعاقدية، حيث لم تكن شركات الإنتاج تضمن أعلى مستويات النجومية، بل تم استخدامها في البداية مع المغنيين الجدد أو أولئك الذين لم يحققوا النجاح الكبير بعد. ومع ذلك، أصبحت هذه الصفقات شائعة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويفضلها العديد من المغنيين الذين يريدون تحقيق النجومية بسرعة والحفاظ على الاستقلالية وإيجاد سبل لجذب المعجبين.

ومع ذلك، تشهد صفقات الـ 360 أيضاً الكثير من الانتقادات والمخاوف، خاصة بسبب الاعتماد الكبير على العقود المغطاة بحقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية، مما يتيح لشركات الإنتاج التحكم في الفنان وسبل عرضة فيما يتعلق بسياسات التسعير وتوزيع الدخل.

بصفة عامة، فإن صفقات الـ 360 تظل بين القرارات التعاقدية الحساسة في صناعة الموسيقى، حيث تلتقي بين الحاجة لتحقيق الشهرة والنجاح في مجال الفنون وبين الاحتياج للاستقرار والحفاظ على التحكم في سياسة تحديد الأسعار. ومع رصد زيادة الإقبال على هذه الصفقات، من المرجح أن يستمر الجدل حولها على المدى القصير.

من أبرز نجوم العالم الذين وقعوا صفقات الـ 360 :

Madonna - Signed to record label Interscope Records for 360 record deals in 2007.

Jay-Z - Signed with production company Live Nation Entertainment for 360 record deals in 2008.

Beyoncé - Signed with Columbia Records in 2008 for 360 record deals.

Lady Gaga - The record label Interscope Records engineered the 360 record deal deals with Lady Gaga in 2010.

U2 - signed with production company Live Nation Entertainment in 2013 for 360 record deals.

Kanye West - Signed a 360 record deal with Universal Music Group in 2016.

Taylor Swift - Signed with Universal Music Group in 2018 for their 360 record deals.

يجب على المغني أن يرفض صفقة الـ 360 إذا كانت الشركة المنتجة تطلب نسبة عالية جداً من عوائده بما في ذلك العوائد الحية والتي يجنيها المغني من الأداء المباشر وغيرها من العوائد. كذلك إذا كانت الشركة لا تقدم قيمة كافية للخدمات والدعم التي تقدمها في نطاق الصفقة. المغني يجب أن يتأكد من أن الصفقة تتوافق مع أهدافه وترتقي بمسيرته المهنية.

الاستنتاج هو أن صفقة الـ 360 ليست صفقة سيئة بطبيعتها مثل أي صفقة، يمكن أن تكون سيئة أو جيدة بالنسبة لك. لهذا السبب تحتاج الى النظر في كل التفاصيل مع محامٍ متخصص في مجال الترفيه والموسيقى قبل إتخاذ أي قرار.

TOPIC 28

المعجبون السامون

TOXIC FANDOM

يحظى نجوم الموسيقى بشعبية هائلة، ومن المؤكد أن المعجبين هم جزء أساسي من هذه الشعبية. في الواقع، قد يكون للمعجبين دور كبير في جعلك فناناً مشهوراً حقاً، ولكن قد يتحول هذا الإعجاب إلى سلوكيات غير مرغوبة معروفة باسم

"المعجبون السامون" أو "toxic fandom".

يمكن تعريف المعجبون السامون بأنهم أشخاص متشابهون في تعلقهم الشديد بالفنان أو المشهور، ولكن بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يتحدثون أي شخص لا يتفق معهم ويشنون عليه الحروب، ويعبرون عن ذلك بالتنمر وإزعاجه، ويستمررون في مسيرتهم حتى يتم تدمير سمعة المستهدف تماماً. وهو دليل على أن هذه الظاهرة ليست فقط مزعجة، ولكنها قد تسبب تلفاً بالحياة المهنية والشخصية للفنانين.

لذلك، يحتاج الفنانون إلى دراسة هذه الظاهرة وتعلم كيفية التعامل معها بفعالية. ومن هنا يأتي دور شرح الطرق الفعالة التي يمكن للفنان استخدامها لتجنب تلك

السلوكيات، وذلك من خلال توفير بعض النصائح التالية:

الرد بحكمة: عند مواجهة الإساءة من جانب المعجبين، يجب الرد بالحكمة والصبر. يجب أن يظل الفنان مركزاً على الأهداف والقيم الخاصة به، وألا ينخدع بتلك السلوكيات المتشابهة.

المحافظة على حسن الأخلاق: يجب على الفنان أن يعرض مثلاً إيجابياً بعدم تعليق على ممارسات السلوك السيئة، والحفاظ على الأخلاق العالية والالتزام المهني.

التواصل بعناصرها الإيجابية: في بعض الأحيان، يسعى المعجبون السامون للتركيز على الجوانب السلبية من حياة الفنان بدلاً من التركيز على جوانب حياته الإيجابية. لذلك يجب أن يتخذ الفنان الإجراءات اللازمة للتركيز على النواحي الإيجابية في حياته.

الحفاظ على بُعد صحي: يجب أن يقوم الفنان بالاهتمام بصحته النفسية والعاطفية، ولا يسمح للجوانب السلبية والشائعات بالتأثير على حياته المهنية أو الشخصية.

يجب على الفنانين فهم أن التعامل مع الصورة العامة للفنان تتطلب صبراً ومراجعة الذات، والاعتماد على الدعم العاطفي والقيم الأساسية له.

TOPIC 29

جمهوري

هناك خطأ شائع يقوم به أغلب المغنيين وتحديداً المغنيين العرب وهو استخدام كلمة "جمهوري" في تواصلهم مع المستمعين ومقابلاتهم الإعلامية وأحاديثهم الإلكترونية. لا شك أنهم في ذلك يقصدون بهذه الكلمة التعبير عن حبهم وامتنانهم للناس الذين يقدمون لهم الدعم والتشجيع، وأنها كلمة شائعة في الوسط الفني. لكن هل تعلم أن هذه الكلمة غير دقيقة وغير مناسبة ؟

فالجمهور هو مصطلح عام يشير إلى كل من يشاهدون أو يستمعون إلى عرض فني أو رياضي أو ثقافي. والجمهور لا يتكون من فئة واحدة، بل من فئات مختلفة. فهناك المشاهدون، الذين يحضرون العروض دون تفاعل أو تعبير عن رأيهم. وهناك المعجبون، الذين يظهرون حبهم وولائهم للفنان أو نوع معين من الفن. وهناك المشاركون، الذين يتفاعلون مع الفنان أو العرض بطرق مختلفة، مثل التصفيق أو الغناء أو التصوير. وهناك المؤيدين، الذين يدافعون عن الفنان أو الفن أمام الانتقادات أو التحديات. وأخيراً، هناك النقاد، الذين يقدمون رؤية نقدية وتحليلية للأعمال الفنية.

إذاً، عندما تقول "جمهوري"، فإنك تشمل كل هذه الفئات، بغض النظر عن اختلافاتها وتبايناتها. وهذا يعطي انطباعاً خاطئاً عن علاقتك بالجمهور، وقد يؤثر استياء بعض المستمعين الذين لا يشعرون بالانتماء إلى نادي المعجبين الخاص بك. فأنت وأنا والجميع يعلم بأن ليس كل من حضر حفلتك أتى لأنه

يعرفك أو يحبك، ربما أتى بدافع الفضول أو بدافع الترفيه والرقص بغض النظر عن إسم المغني الذي يحيي الحفل، أو أتى بدافع التقييم أو الإنتقاد، أو ربما هو واحداً من معجبين فنان آخر، وعند سماعه لكلمة "جمهوري" ربما سينتقدك أو يستاء من الكلمة. وكذلك الأمر بالنسبة للأغاني، ليس كل من دخل الى اليوتيوب وسمع أغنيتك هو من جمهورك.

لذلك، أقترح عليك استخدام كلمة "الجمهور" بدلاً من "جمهوري"، فهي كلمة أصح وأشمل وأحترامية أكثر لتعددية تنوع الجمهور. كما أقترح عليك التفريق بين فئات الجمهور، والتواصل مع كل فئة بالطريقة المناسبة لها. فمثلاً، يمكنك توجيه الشكر والامتنان للمعجبين، والتشجيع والحوار مع المشاركين، والاستماع والتعلم من النقاد.

فئات الجمهور (Audience categorie):

- 1- Spectators: هم الأشخاص المهتمين بالمغني وما يقدمه من أداء وعروض، لكنهم لا يعرفونه جيداً ولا يتابعونه بانتظام.
- 2- Fans: هم الأشخاص الذين يحبون المغني ويتابعونه بانتظام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويحضرون حفلاته ويشترون ألبوماته.
- 3- Participants: هم الأشخاص الذين يشعرون بالتفاعل القوي مع المغني وما يقدمه، ويحملون معاني وقيماً مشتركة معه.
- 4- Supporters: هم الأشخاص المهتمين بدعم المغني ورؤيته ناجحاً، ويساعدون في نشر أغانيه والترويج لحفلاته.

5- Critics: هم الأشخاص الذين يتابعون المغني بشكل دائم، ولكنهم ينتقدونه ويحاولون تحديد أخطائه، ويسعون لإثبات نجاح مغنيين آخرين.

الى جانب فئات الجمهور، هناك أنواع مختلفة منه، والتعرف على هذه الأنواع يمكن أن يساعدك على فهمهم، وبالتالي جعل تفاعلك معهم أكثر فعالية.

1- جمهور الشباب: يعد جمهور الشباب من أكثر فئات الجمهور المهمة للمغنيين الجدد، بالنظر إلى أنهم العمر الذي يستمعون فيه التشكيل الموسيقي بشكل كبير. ولذلك يجب عليك تجنب إساءة استخدام لغة التفاهة، والحرص على أن تصل عروضك إلى هذه الفئة العمرية برسالة وأداء مشجع ومحفز.

2- جمهور العائلات: يشمل جميع المشاهدين والمستمعين، ويجب عليك إظهار الاحترام والمودة بالرسالة التي تريد إرسالها إلى جميع أفراد الأسرة. فمثلاً، لا تنسى تشجيع الموردين على دعم عروضك في المستقبل.

3- جمهور السيدات: يرنون إلى الجمالية والترفيه وبيحثون عن موسيقى تلائم أذواقهم العالية. عليك التركيز على الأغاني ذات الموضوعات العاطفية والمواساة والمواضيع المعنوية الأكثر جذباً للنوعية الأنثوية من جمهورك.

4- جمهور الرجال: الرجال يفضلون أشكال من حزمة القوة والرجولة، فيجب عليك التركيز على موضوعات المغامرة والتحدي والشجاعة باستخدام وقت موسيقيك بطريقة ذكورية لتناسب مع هذه الشريحة.

يجب أن تعلم

حسب سيكولوجية الجمهور في علم النفس، يشعر الجمهور بالانتماء إلى مجتمع معين، يتشاركون فيه نفس الاهتمامات الموسيقية والمظاهر الثقافية والقيم الاجتماعية. وبالتالي، عندما يشعر المغني بعضوية في هذا المجتمع، يشعر الجمهور بالانتماء إلى المغني.

TOPIC 30

نادي المعجبين

Fan Club

لعل أحد أهم التحديات التي يواجهها كل مغني جديد هي الحصول على شعبية واسعة بين الجماهير. ومن ضمن الطرق الفعالة لتحقيق ذلك هي تأسيس fan club قوي ومحترف.

سأعرض الآن بعض النصائح المهمة لتأسيس وإدارة fan club ناجح، وسأتحدث أيضاً عن بعض الفنانين العالميين الذين يتعاملون بذكاء ومهارة في هذا المجال، حتى يتسنى لك أخذ الإلهام منهم.

1- البدء في الأمر قبل الشهرة:

قبل أن يحظى المغني بالشهرة ويبدأ بجذب عدد كبير من المتابعين، يجب أن يبدأ في بناء أساس fan club متين. حيث أن الأساس الجيد سيساعد على تنمية وتوسيع المبيعات والترويج للأغاني والموسيقى.

عند البدء، يجب أن تكون هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بـ Instagram و Twitter و Facebook، بالإضافة إلى ضرورة توفير موقع إلكتروني خاص بالفنان. يجب أن يكون المجال الرقمي نظيفاً ونشطاً، ويجب أن يكون هناك شخص يتولى إدارة هذه الحسابات.

2- توفير المحتوى الحصري:

ينبغي على فريق الإدارة أو المسؤولين عن الحسابات التفكير بشكل مستمر في توفير المحتوى الحصري للمعجبين، فعرض المحتوى الحصري يجعلهم يشعرون بأنهم أكثر تميزاً وقرباً من فنانهم المفضل.

يمكن الاعتماد على عدة أنواع من المحتوى الحصري، بما في ذلك تقديم الأسئلة والإجابات، الفيديوهات الخاصة، الصور الحصرية، مقابلات خاصة، لقاءات حصرية، إشعارات خاصة بالحفلات والزيارات القادمة، الخ.

يجب العمل على تحديث هذا المحتوى على مدار الساعة، بما يتماشى مع أنشطة الفنانين المتصلة بتسجيل الأغاني والفيديوهات والظهور في الحفلات وغيرها.

3- الحفاظ على الأخلاق الرفيعة:

لا يكفي فقط أن يكون لدى المغني **fan club** ناجح، ولكن يجب أن يعكس هذا الفريق أيضاً ذوقه الجميل ومودته. وهناك عدة طرق يمكن اتباعها لتحسين الصورة العامة للفريق ومجتمع المعجبين، مثل الاحتفال بعيد ميلاد أعضاء الـ **fan club**، أو الاشتراك في الفعاليات الخيرية.

إن الحفاظ على الأخلاق الرفيعة يعني أن يتم التعاون الجيد مع جميع أفراد فريق الإنتاج والمساعدين، وعدم الرضوخ للتحفظ للجماهير الغير راغبة في التعاون أو المشاركة بأي شكل.

4- إنشاء السجلات الكاملة والدقيقة:

عند تسيير "**fan club**"، يكون إنشاء السجلات الكاملة والدقيقة من أفضل الخطوات، لأنها تظهر كافة المعلومات المتعلقة بمجتمع المعجبين. ويمكن استخدام هذه البيانات في تصميم منتجات حصرية، مثل المنتجات الخاصة باليوم العالمي للفنان، أو في تقديم المزايا والعروض الحصرية مثل جلسات التوقيع الحصرية.

لإنشاء هذه السجلات، يجب التركيز على عدد المعجبين والمشجعين والأعضاء المشاركين في **fan club**، ونوع الأنشطة التي قاموا بها، كما يفضل توثيق جميع إجابات الأسئلة أو الشكاوى التي يتلقاها المغني من جمهوره. توثيق هذه المعلومات يساعد في التواصل مع الجمهور بأفضل طريقة ممكنة.

5- الاستفادة من الأدوات التقنية الحديثة:

في عالم اليوم، تكون التكنولوجيا أمراً ضرورياً في تثبيت "**fan club**" قوي وناجح. بفضل الوسائل الحديثة، يمكن الحصول على المزيد من المتابعين وتقديم سجلات بيانية أدق.

يمكن توثيق هذه المعلومات بشكل أسرع باستخدام البرامج الحديثة لإدارة " fan club" ومتابعة المتابعين عبر الإنترنت. يمكن أيضاً تصميم تطبيقات خاصة للمعجبين التي تحتوي على نسخ حصرية من الموسيقى والفيديوهات وغيرها.

تذكر، عند تأسيس "fan club"، يجب عليك ألا تهتم بكسب المال فحسب، بل يجب أن تعمل على توفير التجربة الفريدة للمعجبين، حتى تكتسب شهرة أكبر. ويجب العمل بجد لتحقيق هذه الأهداف، وتنظيم "fan club" بشكل جيد يجعلها تحقق نجاحاً كبيراً على المدى الطويل.

عند النظر إلى بعض الفنانين العالميين الذين يديرون fan club بشكل جيد، يمكن ذكر أمثلة مثل بيونسيه وتايلور سويفت وجاستن بيبير وريهانا. على سبيل المثال، يعتمد فريق بيونسيه على توفير محتوى حصري للمعجبين مثل الأغنيات غير المنشورة والصور ومقاطع الفيديو الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يقدمون تذاكر حصرية للحفلات وسكايب وجلسات تعارف حصرية مع بيونسيه نفسها.

أما بالنسبة لتايلور سويفت، فقد أنشأت فريقها "The Swift Life" تطبيقاً للهواتف الذكية والذي يحتوي على محتوى حصري من تسجيلات الأداء ومقاطع فيديو خاصة والمزيد. وبالإضافة إلى ذلك، توفر تسليم البضائع الشخصية للمعجبين بحضور تايلور.

يقدم جاستن بيبير أيضاً مجموعة واسعة من المحتوى الحصري لمعجبيه على الإنترنت، مثل توفير الملابس الحصرية والتذاكر المجانية لحضور حفلاته. كما أنه يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فعال للتفاعل مع معجبيه.

أخيراً، تعتمد ريهانا على توفير الملابس والإكسسوارات الحصرية لمعجبيها على موقعها الإلكتروني الخاص، كما أنها تعتبر عضوة فعالة في تطوير منتجاتها وتقديمها مباشرة للمعجبين.

ثبتت هذه الأمثلة أنه عندما يتعامل الفنانون بذكاء مع المعجبين ويتولون إدارة "fan club" بشكل جيد، يمكنهم جذب قاعدة جماهيرية واسعة وبناء علاقات قوية مع المعجبين.

لائحة بأسماء **Fan clubs** أهم نجوم الغناء:

1. **Beyhive**: للمغنية Beyoncé
2. **Swifties**: للمغنية Taylor Swift
3. **Beliebers**: للمغني Justin Bieber
4. **Arianators**: للمغنية Ariana Grande
5. **Little Monsters**: للمغنية Lady Gaga
6. **Directioners**: لفرقة الفتيان One Direction
7. **EXO-L**: لفرقة الفتيان EXO
8. **SONE**: لفرقة الفتيات Girls' Generation
9. **ARMY**: لفرقة الفتيان BTS
10. **NCTzen**: لفرقة الفتيان NCT

TOPIC 31

لغة الجسد للفنان

لغة الجسد هي نوع من التواصل غير اللفظي، يتم من خلاله التعبير عن الأفكار والمشاعر والآراء عن طريق حركات وإيماءات الجسم والوجه والعينين والأطراف. أهمية لغة الجسد تكمن في قدرتها على لعب دور واضح في التواصل مع الآخرين، وخاصة في المجالات التي تتطلب إقناع أو تأثير أو تسلية الجمهور، مثل المسرح والتلفزيون والسوشل ميديا.

الفنانين يستخدمون لغة الجسد بطرق مختلفة حسب نوعية وطبيعة عملهم، فمثلاً: على المسرح يحتاجون إلى استخدام لغة الجسد بشكل فعال ومبالغ فيه لإيصال رسائلهم وشخصياتهم إلى الجمهور. يجب على الفنان أن يكون قادراً على التحكم في جسده وحركاته بدقة وإبداع على المسرح، وأن يستغل الفضاء المحيط به، وأن يتفاعل مع الجمهور بشكل جذاب.

في التلفزيون يستخدمون لغة الجسد بشكل أقل تكلفة وأكثر طبيعية، لأنهم يظهرون على شاشة صغيرة ولا يحتاجون إلى حركات كبيرة أو مبالغ فيها. يجب على الفنان أن يكون قادراً على إظهار شخصيته وثقته وانسجامه في التلفزيون مع المقابل أو المذيع أو المشاركين. يجب عليه أن يتجنب حركات تشير إلى الخجل أو القلق أو الافتقار إلى المصداقية، مثل تجنب النظر إلى الكاميرا أو لمس الأذن أو حك الأنف. الفنانين عبر السوشل ميديا يستخدمون لغة الجسد بشكل متنوع ومبتكر، لأنهم يتواصلون مع جمهور واسع ومتنوع من خلال منصات مختلفة، مثل اليوتيوب أو التيك توك أو الإنستغرام. يجب على الفنان عبر السوشل ميديا أن يكون قادراً على إظهار شخصيته وأسلوبه ومحتواه بشكل مميز ومرح ومؤثر. يجب على الفنان عبر السوشل ميديا أن يتجنب حركات تشير إلى الملل أو الروتين أو التقليد، مثل استخدام نفس الإيماءات أو الحركات في كل فيديو.

الحركات التي يجب على كل فنان التركيز عليها تختلف حسب نوعية عمله وجمهوره، لكن بشكل عام يمكن تلخيصها في:

الابتسامة، فهي تعبر عن السعادة والود والإيجابية، وتجذب الجمهور وتزيد من شعبية الفنان.

النظر، فهو يعبر عن الاهتمام والانتباه والثقة، ويخلق توتراً جيداً مع الجمهور أو المقابل أو المذيع.

الإشارة، فهي تعبر عن التأكيد والتوضيح والإقناع، وتساعد على إبراز الأفكار والحجج والأمثلة.

الحضور، فهو يعبر عن الشخصية والطاقة والإبداع، ويساعد على إظهار المهارات والمواهب والفروق.

الحركات التي يجب على كل فنان تجنبها تختلف حسب نوعية عمله وجمهوره، لكن بشكل عام يمكن تلخيصها في:

التجاهل، فهو يعبر عن اللامبالاة والغرور والانفصال، ويخلق انطباعاً سيئاً لدى الجمهور أو المقابل أو المذبح.
التردد، فهو يعبر عن الخجل والقلق والافتقار إلى المصداقية، ويضعف من قدرة الفنان على إقناع أو تأثير أو تسلية الجمهور.
التكرار، فهو يعبر عن الملل والروتين والتقليد، ويفقد الفنان جاذبيته وتميزه وابتكاره.
الانحراف، فهو يعبر عن الفوضى والانشغال والانحطاط، ويؤدي إلى خسارة الفنان ثقة جمهوره ومحبيه.

يجب أن تأخذ في الاعتبار أن لغة الجسد ليست ثابتة وموحدة للجميع، وقد تختلف من ثقافة إلى أخرى، ومن شخص إلى آخر، وقد تتأثر بالعديد من العوامل الأخرى ولكن بشكل عام، يمكن تفسير بعض حركات الجسد كالتالي:

التملل: قد تدل على القلق، أو اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.
الحركات المتكررة: كالاhtزاز، أو قضم الأظافر، أو اللعب بالشعر، قد تدل على القلق، أو غيرها من الاضطرابات.

كثف اليدين: قد تدل على الرغبة بخلق حاجز لمنع التواصل والحماية.
وضع ساق فوق الأخرى: قد تدل على انغلاق الشخص أو رغبته بالحصول على بعض الخصوصية.

الوقوف مع وضع اليدين على الأوراك: قد تدل على الاستعداد للتحكم، أو قد تدل أيضاً على العدائية.

استعمال الأظافر للدق على شيء جامد: قد تكون تعبيراً عن قلة الصبر أو الملل.
شك اليدين وراء الظهر: قد يكون دليلاً على القلق أو الملل.

العيون: يمكن تفسير تحركات العيون من خلال الانتباه إلى نظرات الشخص وقدرته على إبقاء التواصل البصري مع الطرف الآخر، فقد يدل ذلك على الاهتمام، أما في حال النظر إلى مكان آخر باستمرار، فقد يدل ذلك على التشتت، أو عدم الارتياح، أو محاولة إخفاء المشاعر الحقيقية وفيما يتعلق بالرَّمش، فرَّمش العينين بسرعة زائدة قد يدل على الحزن أو عدم الارتياح، أما الرمش البطيء، فقد يدل على محاولة تحكم الشخص بعيونه لإظهار عدم الاهتمام. كما عليك دائماً تجنب ملامسة العين كثيراً لأن ذلك يدل على عدم ثقتك أو عدم راحتك.

الفوديتاريا عابرة. عليك أن تكون
مستعدًا لتقلبات النجاح وأن تظل
دائمًا صادقًا مع نفسك

Adele

الفوديتاريا سيف ذو حدين. يمكن أن
تجملك تشعر بأنك لا تقهر
لكنما يمكن أن تجملك أيضًا
تشعر بأنك محاصر

Justin Bieber

الفوديتاريا نعمة ونقمة. يمكن أن
تفتح الأبواب وتخلق الفرص
لكنما يمكن أن تجلب الكثير من
الضغط والتدقيق

Shakira

TOPIC 32

كذِّبْ صَحِّ

أنت كفتان تواجه كل يوم تحديات كثيرة ومتنوعة. فعليك أن تبرز موهبتك وابداعك وشخصيتك، وفي نفس الوقت تحافظ على صورتك وسمعتك وعلاقتك مع الجمهور والإعلام. وفي هذا المجال، قد تضطر أحياناً للكذب أو التضليل أو التهرب من بعض الأسئلة أو المواقف التي قد تضر بك أو بمصالحك. لكن كيف تستطيع أن تفعل ذلك دون أن ينتبه جمهورك أنك تكذب؟

الآن، سأشارك معك بعض النصائح والإرشادات التي قد تساعدك في إخفاء كذبتك أو خداعك، باستخدام لغة العيون ولغة الجسد وبعض التصرفات والكلمات. فهذه الأشياء تؤثر كثيراً على انطباع الآخرين عنك، وتحدد مدى مصداقيتك وثقتهم بك. فإذا تعلمت كيف تتحكم فيها وتستخدمها بحرفية، فستتمكن من إقناع جمهورك بأنك صادق وأمين، حتى لو كان العكس صحيحاً.

لغة العيون:

العيون هي مرآة النفس، وتعكس ما يدور في عقل الشخص وما يشعر به. لذلك، فإن العيون تلعب دوراً مهماً في كشف الكذب أو الخداع. فإذا نظرت إلى عيون جمهورك أو عيون من تتحدث إليه بثقة وهدوء، فستبدو أكثر صدقاً واقتداراً. أما إذا تجنبت النظر، أو نظرت بسرعة أو بتردد، فستبدو أكثر توتراً وشكاً. كما أن حركة العيون تدل على نوع المعلومات التي تستخدمها أو تبحث عنها في ذاكرتك. فإذا نظرت إلى الأعلى وإلى اليسار، فهذا يعني أنك تتذكر صورة بصرية، أما إذا نظرت إلى الأسفل وإلى اليمين، فهذا يعني أنك تستشعر مشاعر داخلية. وبالتالي، فإذا كانت حركة عينيك غير متطابقة مع مضمون كلامك، فقد يشك من يتابعك في صحته.

لغة الجسد:

الجسد يتحدث أحياناً أكثر من الكلام، وينقل رسائل غير مقصودة عن حالة الشخص ومشاعره. لذلك، فإن لغة الجسد تؤثر كثيراً على انطباع جمهورك عنك، وتحدد مدى ثقتهم بك. فإذا كان جسدك منفتحاً ومسترخياً ومتزناً، فستبدو أكثر احترافية وجاذبية. أما إذا كان جسدك مغلقاً ومتصلباً ومائلاً، فستبدو أكثر خجلاً وضعفاً. كما أن بعض حركات الجسد قد تشير إلى وجود خداع أو تضليل من قبل الشخص. مثل لمس الأنف أو التلاعب بالشعر أو التقطيب بالأصابع. هذه الحركات قد تعبر عن رغبة الشخص في إخفاء شيء أو تجنب شيء.

التصرفات والكلمات:

التصرفات والكلمات هي الأدوات التي تستخدمها لإيصال رسالتك إلى جمهورك، وتؤثر على مستوى اهتمامهم وانجذابهم لك. لذلك، عليك أن تختارها بحكمة وبرعاية. فإذا كانت تصرفاتك واثقة وودودة وإيجابية، فستزيد من قبول جمهورك لك. أما إذا كانت تصرفاتك متعطسة أو عدوانية أو سلبية، فستنقص من جاذبيتك لهم. كما أن بعض الكلمات قد تشير إلى وجود كذب أو خداع من قبل الشخص. مثل تكرار الكلمات أو الجمل أو استخدام كلمات مبهمّة أو عامة أو تناقضية. هذه الكلمات قد تعبر عن رغبة الشخص في كسب الوقت أو تجنب الإجابة أو إقناع الآخرين بشيء غير صحيح. هناك أسلوب تحليل الكلمات لاكتشاف الكذب. ومن الممكن أن تعتمد عندما تضطر للكذب على كلمات مجردة، مثل "لم أفعل ذلك" بدلاً من "لم أفعل ذلك بالفعل". أو مثلاً تقول "لم أره" بدلاً من "لم أره أبداً". بإمكانك أن تستخدم التشكك في الآخرين لإلصاق الكذب بهم، على سبيل المثال قد تقول "أعتقد أنهم يكذبون" بدلاً من "أعلم أنهم يكذبون". تجنب استخدام الجمل الثنائية أو التأكيد على صحة ما تقوله، على سبيل المثال قد تقول "لم أعطه المال" بدلاً من "أنا لم أعطه المال". استخدم الكلمات العامة أو الواجهة لإخفاء الحقائق، على سبيل المثال قد تقول "لقد حدثت بعض المشاكل" بدلاً من "لقد كنت أنا السبب في المشاكل". استخدم التفادي في التحدث عن الموضوع الحقيقي، على سبيل المثال قد تقول "أنا لا أتذكر تفاصيل الحادث" بدلاً من "أنا أعرف ما حدث في الحادث".

إستخدم التعابير الغير مباشرة لتلاعب الآخرين، على سبيل المثال قد تقول "لم يقم هذا بدور فعّال" بدلاً من "هذا كان فشلاً تاماً".

والآن، تحدثنا عن بعض الطرق التي يمكنك استخدامها لإخفاء كذبتك أو خداعك، باستخدام لغة العيون ولغة الجسد وبعض التصرفات والكلمات. ولكن هل هذه الطرق فعالة وموثوقة؟ وهل يجب عليك الاعتماد عليها في مسيرتك الفنية؟ وما هي الآثار والعواقب التي قد تنتج عنها؟

الإجابة هي أن هذه الطرق ليست مضمونة أو موثوقة بنسبة 100%. فالكذب يتأثر بعوامل كثيرة مثل شخصية وثقافة وحالة المزاجية وطبيعة الموضوع وطريقة السؤال. فبعض الأشخاص قد يتصرفون بطريقة مختلفة عن المتوقع بغض النظر عما إذا كانوا صادقين أم لا. كما أن بعض الأشخاص قد يكونون محترفين في التحكم في لغة العيون ولغة الجسد والتصرفات والكلمات، ويستطيعون إخفاء كذبهم أو خداعهم ببراعة. وبالتالي، فإن محاولة استخدام هذه الطرق للكشف عن الكذب أو الخداع قد تؤدي إلى خطأ في التفسير والحكم على نوايا وسلوك الآخرين.

ولذلك، فإن الخبراء ينصحون بعدم الاعتماد على هذه الطرق في المجالات الحساسة مثل القضاء أو الأمن أو السياسة. فهذه المجالات تتطلب دلائل وبراهين قوية وموثوقة لإثبات أو نفي الصدق أو الكذب. أما في مجال الفن، فقد تكون هذه الطرق مفيدة في بعض الحالات، مثل إظهار شخصية معينة أو ترويح لعمل فني أو تجاوز مشكلة صغيرة. لكن في حالات أخرى، قد تكون هذه الطرق ضارة بك أو بجمهورك، مثل إخفاء حقيقة مهمة أو تزوير حقائق أو خداع جمهورك.

فالآثار والعواقب التي قد تنتج عن استخدام هذه الطرق للكذب أو الخداع قد تكون سلبية وخطيرة. فإذا اكتشف جمهورك أنك تكذب عليهم أو تخدعهم، فقد تفقد ثقتهم بك واحترامهم لك. وقد ينقلبون عليك وينتقدونك ويهاجمونك. وقد يتركوك ويتجهون إلى فنانيين آخرين أكثر صدقاً وأمانة. وهذا قد يؤثر سلباً على مسيرتك الفنية ونجاحك وشهرتك. كما أن الكذب أو الخداع قد يؤثر سلباً على نفسك وصحتك. فقد تشعر بالذنب أو الخوف أو القلق من انكشاف كذبتك أو خداعك. وقد تصاب بالإجهاد أو الاكتئاب أو الارتباك. وقد تفقد ثقتك بنفسك وبالآخرين.

لذلك، فإن نصيحتي لك هي أن تحاول قدر الإمكان أن تكون صادقاً وأميناً مع جمهورك ومع نفسك. فالصدق يزيد من قبول جمهورك لك وثقتهم بك. والصدق

يجعل مسيرتك الفنية أسهل وأسعد وأطول. وتذكر دائماً " الحقيقة دائماً ما تظهر في النهاية، والجمهور دائماً ما يعرف الحق من الباطل".

TOPIC 33

العلاقات العاطفية

يعد الموسيقى والفن هما من أهم الأشياء التي تؤثر في حياة الكثير من الناس، وتجدر الإشارة إلى أنه رغم أن العديد من النجوم يحاولون الإبقاء على حياتهم الخاصة بعيدة عن الأضواء وغالباً ما يتجنبون الحديث عن قضاياهم الشخصية، إلا أن العلاقات العاطفية للمغنيين والنجوم لا يمكن أن تبقى خفية دائماً، فالصحف والمجلات الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي يدورون حول الساعة للحصول على أي قصص جديدة عن الحياة العاطفية للنجوم الشهيرة.

بالنسبة للجماهير والمعجبين، فإن العلاقات العاطفية للنجوم لها تأثير كبير. فهم يتابعون حياة المغنيين والممثلين الشهيرة بشغف، ويرغبون في معرفة كل التفاصيل حول حياتهم الخاصة. تعتبر العلاقات العاطفية الجيدة والصحية للنجوم هي مؤشر على الثقافة والقيم الخاصة بهم، وقد تزيد من شعبيتهم وسط الجماهير. مع ذلك، يجب على النجوم أن يكونوا حذرين في الإعلان عن علاقاتهم العاطفية، خاصة إذا كانوا يرغبون في الحفاظ على حياتهم الخاصة بعيداً عن الأضواء. فبعض النجوم يفضلون أن يتم إعلان علاقاتهم العاطفية فقط في حال كانت جدية، لأن الإعلان في مرحلة مبكرة قد يؤدي إلى ضرر كبير على عملهم الفني.

على الرغم من ذلك، فإن بعض النجوم يختارون إعلان علاقاتهم العاطفية بعد فترة قصيرة من بدء العلاقة، ويمكن أن يؤثر هذا على معجبهم بشكل سلبي. على سبيل المثال، أعلن النجم الكوري **Kim Jong-in** المشهور باسم **Kai** من فرقة **EXO** عن علاقته بالمغنية **Jennie Kim** من فرقة **BLACKPINK** في عام 2019.

ورغم أن الكثير من المعجبين كانوا يتوقعون أن يكون لدى **Kai** علاقة عاطفية، إلا أن البعض اتهمه بأنه يستغل شهرة **Jennie** لصالحه.

يعتبر التحول في المواقف الشخصية لبعض النجوم أيضاً موضوعاً حساساً. على سبيل المثال، لم يتوقع الكثيرون أن يتزوج المغني المشهور **Justin Bieber** في سن مبكرة، خاصة بعد الانفصال المضطرب عن حبيبته السابقة **Selena Gomez**. وعلى الرغم من أن ذلك لم يؤثر على شعبيته، إلا أن البعض اعترض على سرعة هذا التغيير.

بشكل عام، يجب على النجوم أن يتقنوا فن الإدارة الجيدة لحياتهم الشخصية والعاطفية، وتحديد الوقت المناسب للإعلان عن العلاقات العاطفية. يمكن أن ينتج ذلك عنصراً قوياً يساعد النجوم في التواصل مع المعجبين بكل صدق وصراحة.

TOPIC 34

دين، سياسة وميول جنسي

يعتبر النجوم الذين يملكون شهرة كبيرة من الشخصيات الهامة في حياة الناس اليومية. فهم يلعبون دوراً كبيراً في تأثير الثقافة الشعبية والتوجهات الاجتماعية والتغيرات المجتمعية. وفي بعض الأحيان، يكون للتوجه الديني والميول السياسية والجنسية للنجوم تأثير كبير على معجبيهم. ولكن هل يجب عليهم الإعلان عن هذه المعلومات؟

بالنسبة للتوجه الديني والميول السياسية، فإن الأمر يختلف من نجم إلى آخر. فربما يظهر البعض بشكل واضح عن توجهاتهم الدينية أو السياسية، بينما يختار الآخرون عدم الكشف عن ذلك تماماً. وفي بعض الأحيان، يعلن النجوم عن ميولهم السياسية أو الدينية لأسباب مختلفة. قد يكون هذا بسبب عقائد ومبادئ النجم أو بسبب رغبة في توضيح القضايا الاجتماعية الهامة. ومن جهة أخرى، قد يختار النجوم عدم الكشف عن ميولهم السياسية أو الدينية لأسباب شخصية أو لتجنب جدل الجمهور.

إذا تحدثنا عما يتعلق بالميول الجنسية، فإن الأمر يصبح أكثر حساسية. فالنجوم الذين يكشفون عن ميولهم الجنسية غالباً ما يعانون من الانتقادات والهجوم من بعض المجتمعات المحافظة. ومع ذلك، فقد يكون الإعلان عن الميول الجنسية للنجم مفيد للجماهير التي تشجع بالتمثيلات النمطية العنصرية وغير الشاملة. يتمتع النجوم بمنصة قوية ويمكنهم أن يلعبوا دوراً إيجابياً في تحسين صورة مجتمعات معينة.

وفيما يتعلق بالأمثلة، فقد شهدنا في السنوات الأخيرة العديد من النجوم الذين يعلنون عن توجهاتهم الجنسية أو السياسية، إيكماً بعض هذه الأمثلة:

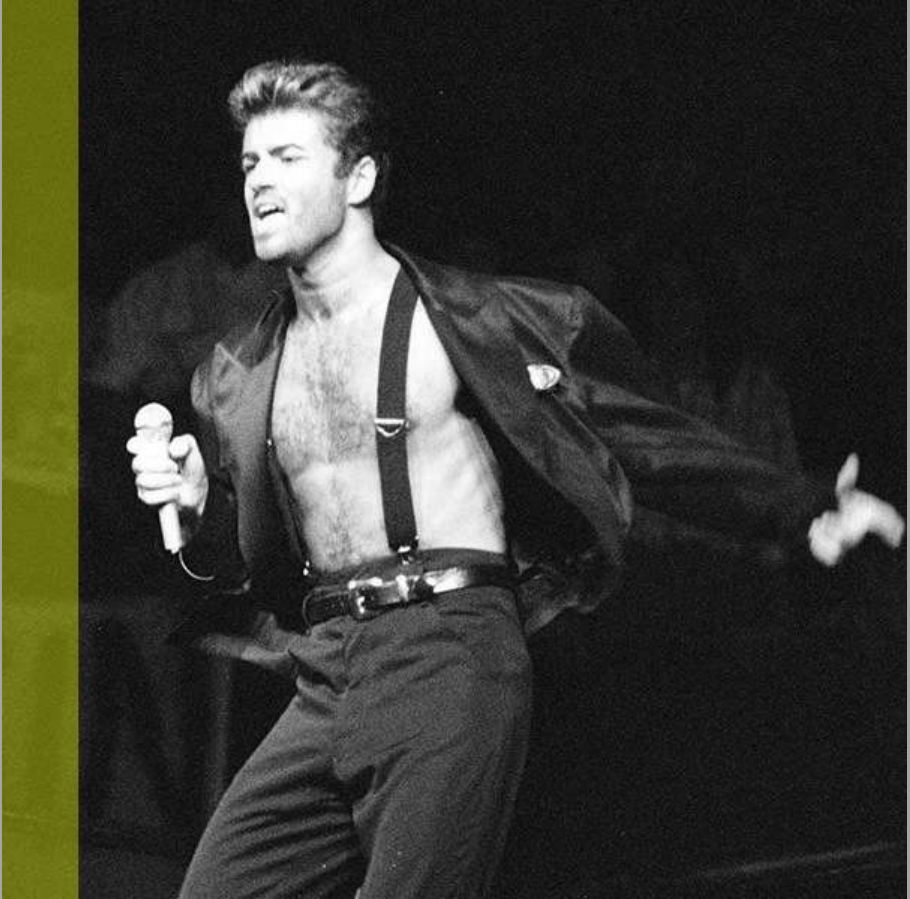
في عام 2019، أعلنت المغنية الشهيرة تايلور سويتفت أنها تؤيد المرشح الديمقراطي جو بايدين في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

في عام 2018، صرّحت الممثلة الشهيرة إيما واتسون بأنها تدعم حملة Time's Up، وهي حملة تهدف إلى مكافحة التحرش الجنسي واستغلال النساء في صناعة الترفيه.

في عام 2019، صرّح الممثل الشهير داريل سابرا بأنه مثلي الجنس.

في عام 1998، أعلن الغناء جورج مايكل بشكل رسمي عن ميوله الجنسية في مقابلة تلفزيونية، وأصبح منذ ذلك الحين رمزاً لمجتمع المثليين في جميع أنحاء العالم.

في النهاية، يجب على النجوم أن يقرروا بشأن تحديد الوقت والطريقة المناسبة للإعلان عن توجهااتهم الدينية والسياسية والجنسية. فإذا شعروا بأن المعلومات تؤثر على مقدرتهم في تأدية عملهم، فربما يلجأون إلى عدم الكشف عنها علناً. ومع ذلك، فإن النجوم لديهم منصة قوية تمكنهم من نشر رسائلهم الضرورية لدعم القضايا الاجتماعية والسياسية المهمة.

TOPIC 35

عالم وعد

PUNCTUALITY IS THE POLITENESS OF KINGS

في عالم الفن، يعد الوقت هو أحد الأشياء الثمينة المتاحة قليلاً، إذ أن الجميع يتسابقون دوماً للوصول إلى مواعيدهم وإنجاز مهامهم بطريقة متميزة. ومع ذلك، يتجاهل البعض حقيقة الحرمانية التي قد يسببها تأخرهم على مواعيدهم، خاصة مع وجود الكثير من الأمثلة القاسية في هذا الشأن.

يعد الإحترام والإحترافية في الوقت والمواعيد من أساسيات التعامل مع الآخرين، فعندما تحرص على الوفاء بمواعيدك، تستطيع إبراز طابعك الجاد والحقيقي تجاه عملك، كما يساعدك في بناء سمعة جيدة أيضاً.

من جانب آخر، يحترم العالم أيضاً الفنانين الذين يحرصون على الدقة في مواعيدهم، إذ يعتبر ذلك دليلاً على احترافيتهم وجدارتهم بالعمل في هذا المجال. ولا شك أن العالم يشهد عدداً كبيراً من الفنانين النجوم الذين يحرصون على الالتزام بالوقت والمواعيد، كما هو الحال مع:

صباح : تعدّ الأسطورة صباح من أشهر نجومات العالم العربي بالدقة بالمواعيد والالتزام بالوقت، إذ كانت حريصة على الوصول الى مواعيد التسجيل أو التصوير أو أي موعد يتعلّق بالعمل في الوقت المحدد.

دواين جونسون : يعتبر دواين جونسون، المعروف باسم "ذا روك"، من بين النجوم الذين يتميزون بالعمل الجاد والاحترافية في كل ما يفعلونه. ويحرص دائماً على الحضور في الوقت المحدد لجميع الأحداث والمناسبات التي يشارك فيها، سواء كانت دعاية لأحد أعماله الفنية أو لأي مناسبة خاصة.

هيفاء وهبي : المعروف عن هيفاء وهبي أنها من أكثر الفنانات حرصاً على الوقت، فهي تصل قبل مواعيدها بدقائق وتبقى منتظرة في سيارتها لحين حلول الوقت المحدد، فلا تصل متأخرة ولا قبل الوقت.

تايلور سويفت : تايلور سويفت هي أخرى من بين النجوم الذين يحرصون على الالتزام بالوقت والمواعيد، فهي تعد واحدة من النجوم القلائل الذين يتأكدون دائماً من وصولهم في الوقت المحدد وفي بداية كل عرض لهم.

جاستين تيمبرليك : يشتهر جاستين تيمبرليك بحرصه الشديد على مراقبة الوقت والالتزام بالجدول الزمني الخاص بجميع الأحداث التي يشارك فيها. وهذا بالتأكيد دليل على احترافيته وحرصه على إظهار أفضل ما لديه دائماً.

من هنا، يجب عليك أن تتأكد من الحرص المطلوب على الوقت والمواعيد، كي تتمكن من بناء سمعتك حقاً في هذا المجال، ودائماً يجب أن تتذكر أن سر النجاح يكمن في الجد الشديد والالتزام بالوقت والجدول الزمني، وليس في قياس عدد الأعمال أو كثرة المعجبين فحسب.

TOPIC 36

مغني أو فوكاليسٽ

SINGERS VS VOCALISTS

في عالم الموسيقى، يتكرر استخدام مصطلحي "SINGERS" و "VOCALISTS" في وصف المغنيين، وبالرغم من أن الاثنين يشيران إلى نفس المجال، إلا أنهما يختلفان في بعض الجوانب.

المغنيون (SINGERS) هم الأشخاص الذين يستخدمون صوتهم لتقديم أغانٍ بطريقة فنية، وعادة ما يستخدمون أساليب متنوعة للإيضاح والتعبير عن المشاعر والأفكار التي تحملها الأغنية. وهذا يعني أن المغني يحتاج إلى أن يكون مؤثراً من خلال الصوت والأداء الموسيقي، وأن يكون قادراً على التعبير بوضوح عن القصة أو الفكرة التي تحملها الأغنية.

من ناحية أخرى، المغني المحترف (VOCALIST) يصف مغني الطرب، الجاز وغيره من الموسيقى ذات الجودة العالية الذي يستخدم صوته للتعبير عن المشاعر بطريقة راقية ومركزة، بالإضافة إلى أنه يستخدم صوته كأداة موسيقية بذاتها، إلى جانب الموسيقى المصاحبة.

على المغنيين الجدد أن يتذكروا أن المزايا التي يحتويها العمل كمغني (SINGER) تشمل إتقان التوقيت وإنتاج صوت نظيف وواضح، بينما يحتاج المغني المحترف (VOCALIST) إلى مهارات عالية في التعامل مع الحركات الصوتية والضغط العاطفية، بالإضافة إلى القدرة على تحويل الصوت إلى قوالب موسيقية يعتمد عليها المحبين لهذا النوع من الموسيقى.

ببساطة، الفرق الأساسي بين المغني (SINGER) والمغني المحترف (VOCALIST) هو في الطريقة التي يستخدم بها المغني صوته، فالمغني يعتمد على الأداء الصوتي للتعبير، فيما يؤدي المغني المحترف الأدوار الدرامية ويركز على تأليف الأداء الصوتي والموسيقي بشكل متقن.

لذلك، ينبغي عليك أن تعمل على تحسين أدائك بشكل مستمر وتعلم الجوانب المختلفة للغناء، سواء كنت تعمل كمغني (SINGER) أو كمغني محترف (VOCALIST) ، والعمل على الرابط الذي يربط بين الصوت والموسيقى بشكل متقن.

SINGERS:

BEYONCÉ - AMERICAN SINGER, SONGWRITER, AND ACTRESS

JUSTIN TIMBERLAKE - AMERICAN SINGER, SONGWRITER, AND ACTOR

ARIANA GRANDE - AMERICAN SINGER AND ACTRESS

ADELE - ENGLISH SINGER AND SONGWRITER

TAYLOR SWIFT - AMERICAN SINGER-SONGWRITER

ED SHEERAN - ENGLISH SINGER-SONGWRITER

RIHANNA - BARBADIAN SINGER, ACTRESS, AND BUSINESSWOMAN

SHAWN MENDES - CANADIAN SINGER AND SONGWRITER

BRUNO MARS - AMERICAN SINGER, SONGWRITER, AND RECORD PRODUCER

LADY GAGA - AMERICAN SINGER, SONGWRITER, AND ACTRESS

VOCALISTS:

WHITNEY HOUSTON - AMERICAN SINGER AND ACTRESS

MARIAH CAREY - AMERICAN SINGER, SONGWRITER, AND ACTRESS

CELINE DION - CANADIAN SINGER

FREDDIE MERCURY - BRITISH SINGER-SONGWRITER AND RECORD PRODUCER

LUTHER VANDROSS - AMERICAN SINGER

BILLIE HOLIDAY - AMERICAN JAZZ SINGER AND SONGWRITER

ANDRA DAY - AMERICAN SINGER AND SONGWRITER

SAM COOKE - AMERICAN SINGER-SONGWRITER

ETTA JAMES - AMERICAN SINGER

PATTI LABELLE - AMERICAN SINGER, SONGWRITER, AND ACTRESS

TOPIC 37

المقامات الموسيقية

MUSICAL SCALES

الموسيقى هي فن جميل تعبر من خلاله العواطف والمشاعر بلغة لا يفهمها إلا القليلون. ولكي يتمكن المغني من الإحساس والتعبير عن الموسيقى بشكل صحيح، فإنه يحتاج إلى تعلم المقامات الموسيقية بمختلف أنواعها.

في البداية، يجب على المغني الجديد أن يدرك أن المقامات الموسيقية هي مجموعات من النغمات التي تتبع قواعد معينة للترتيب والتنظيم. وتختلف المقامات من بلد لآخر ومن ثقافة لأخرى.

ومن أهم أسباب تعلم المقامات الموسيقية هو أنه يساعد على تحسين مستوى الغناء وجعله أكثر تعبيراً وتأثيراً على المستمعين. ويمكن للمغني التعلم من الموسيقى الدراسية، أو من خلال الدورات التعليمية التي توفرها العديد من المؤسسات الفنية.

ولكن أيضاً يمكن للمغني أن يعتمد على أذنه وعلى التجربة العملية الشخصية. ويمكن له أن يستمع إلى الموسيقى التقليدية التي توجد في منطقتة، ويشاهد العروض الموسيقية المحلية، أو حتى يجرب تجربة الغناء في مقامات مختلفة خلال التدريب الشخصي.

المقامات الموسيقية هي تركيبات شكلية تميز فن الموسيقى في بلدان مختلفة. في الموسيقى الشرقية، تسمى المقامات بالعربية والفارسية والكردية والتركية والأندلسية، وهي تعتمد على أجناس موسيقية تحدد البعد بين النغمات. وتتألف المقامات الشرقية من جنس أصل وجنس فرع، وتختلف حسب درجة الأصل (الركوز) والغماز (النغمة الشائعة). ومن أبرز المقامات الشرقية : مقام الرست، مقام النهاوند، مقام البياتي، مقام الحجازي، مقام السيكاه، مقام الصبا ومقام الكرد.

في الموسيقى الغربية، تسمى المقامات بالإنجليزية **scales** أو **modes**، وهي تعتمد على نظام درجات موسيقية محددة تحدد البُعد بين النغمات. وتتألف المقامات الغربية من سبع درجات موسيقية في كل أوكتاف، وتختلف حسب الترتيب والمسافة بينها. من أشهر المقامات الغربية هي الماجور (**major**) والمينور (**minor**).

في الموسيقى الهندية، تسمى المقامات بالهندية **raga** أو **raag**، وهي تعتمد على نظام نغمات موسيقية محددة تحدد البُعد بين النغمات. وتتألف المقامات الهندية من خمس إلى سبع نغمات في كل أوكتاف، وتختلف حسب الترتيب والمسافة بينها. كما تختلف حسب الزمان (**time**) والمزاج (**mood**) والطابع (**character**). أبرز المقامات الهندية : مقام كمود، مقام بهارافي، مقام تودي، مقام شاننا ومقام ديواني.

في الموسيقى الصينية، تسمى المقامات بالصينية **shí-èr lǚ** أو **twelve pitches**، وهي تعتمد على نظام نغمات موسيقية محددة تحدد البُعد بين النغمات. وتتألف المقامات الصينية من اثنا عشر نغمة في كل أوكتاف، وتختلف حسب الترتيب والمسافة بينها. كما تختلف حسب التصنيف (**classification**) والطابع (**character**). أبرز المقامات الصينية : مقام هان، مقام يو، مقام مياجا، مقام رن، مقام كون ومقام تشياو.

في الموسيقى الأفريقية، لا يوجد مصطلح محدد للمقامات الموسيقية، لأن هذه الموسيقى تعبر عن ثقافات مختلفة ومتنوعة في قارة أفريقيا. لكن يمكن التحدث عن أشكال موسيقية أفريقية تستخدم نظام نغمات موسيقية محددة تحدد البُعد بين النغمات. من هذه الأشكال هي **pentatonic scale** أو خماسية، التي تتألف من خمس نغمات في كل أوكتاف، و **hexatonic scale** أو سداسية، التي تتألف من ست نغمات في كل أوكتاف .

- المقامات الشرقية الأفريقية: وتشمل مقامات مثل "بيتسوا" و"سبيليو"، ويستخدمها الموسيقيون في الصومال وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي.

- المقامات الغربية الأفريقية: وتشمل مقامات مثل "دونكا" و"ساردينيا"، ويستخدمها الموسيقيون في غرب أفريقيا، مثل غانا ونيجيريا والسنغال.
- المقامات الوسطى الأفريقية: وتشمل مقامات مثل "تيتو" و"مالغاسي"، ويستخدمها الموسيقيون في وسط أفريقيا، مثل جمهورية الكونغو وأنغولا وزامبيا.
- المقامات الجنوبية الأفريقية: وتشمل مقامات مثل "أمابان" و"كوسا"، ويستخدمها الموسيقيون في جنوب أفريقيا ونمسيبو.
- المقامات الشمالية الأفريقية: وتشمل مقامات مثل "الراي" و"الشعبي"، ويستخدمها الموسيقيون في شمال أفريقيا، مثل الجزائر والمغرب وتونس.

في الموسيقى الفارسية، تسمى المقامات بالفارسية **dastgah** أو **system**، وهي تعتمد على نظام نغمات موسيقية محددة تحدد البعد بين النغمات. وتتألف المقامات الفارسية من سبع درجات موسيقية في كل أوكتاف، وتختلف حسب الترتيب والمسافة بينها. كما تختلف حسب الطابع (**character**) والجو (**atmosphere**). ابرز المقامات الفارسية : مقام كرد، مقام نوا، مقام سازكار، مقام حجاز، مقام رومانس، مقام شور، مقام دلکش، مقام نی شاد، مقام هزاردستان، مقام خاور.

يطلق على المقامات في الموسيقى التقليدية العربية إسم "الطبوع" لأن كل مقام يتميز بـ"طابع" خاص به من حيث النغمات المستخدمة والتراكيب الموسيقية والإيقاعات المتبعة. وبالتالي، يمكن التفريق بين المقامات والتعرف عليها بسهولة من خلال الطابع الخاص بها. ويعتمد تسمية المقامات بالطبوع على تقليد قديم في الموسيقى العربية، حيث كان يجري تسمية المقامات بأسماء مأخوذة من الطبيعة مثل "الرمل" و"البحر" و"الصحراء". ومن خلال هذا التقليد، أصبحت الطبوع هي التسمية الشائعة للمقامات الموسيقية في بعض الدول العربية. تذكر دائماً أن المقامات الموسيقية هي عامل أساسي في صناعة الأغاني، وأن تعلمها يمكن أن يساعد على الابتكار والتنوع في الإنتاج الموسيقي. فلا يمكن تحقيق أفضل النتائج الفنية دون معرفة المقامات الموسيقية وتأثيرها على الأغاني التي تقدمها.

TOPIC 38

كيف تكون واحداً من نجوم الأندي

INDIE

تعتبر موسيقى الأندي من أهم التيارات الموسيقية في عصرنا الحالي، وهي قائمة على التقليدية والإبداع في آنٍ واحد. وقد ظهر نجوماً في هذا النوع من الموسيقى بأعداد كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وجعلوا من هذا النوع من الموسيقى وجهة للمستمعين الذين يبحثون عن شيء جديد ومبتكر.

وكثيراً ما يتم انتقاد الموسيقى الأندي بسبب تفسيرها الفني والأدائي فقط، ولكن يجب التأكيد على أن هذا النوع من الموسيقى يعتبر من المجالات الأكثر تحدياً وشمولاً في عالم الموسيقى. ولاتباع هذه الاعتبارات الصادرة عن المجتمع، يجب على مغنيين الأندي الجدد العمل بجد والابتكار في الأساليب والأداء لتحقيق النجاح.

وسأحدث الآن عن بعض المغنيين الأندي الجدد الذين يجب متابعتهم ومراقبة نجاحهم، ليس فقط لأنهم يقدمون موسيقى جميلة ومبتكرة، بل لأنهم يعتبرون مثلاً يحتذى به في مجال الموسيقى بشمولها، بدءاً من التأليف وانتهاءً بالأداء.

وفي المجمل، يمكن القول أن موسيقى الأندي تعدّ مجال فني رائع مليء بالإبداع والتحدي، ويمثل طريقة جديدة للتفكير والعمل الفني الحر. لذلك، إذا كنت مغني أندني جديداً، فلا تخشى الابتكار والتحدي، فهذا هو الطريق نحو النجاح والتميز في عالم الموسيقى.

مفهوم الأندي:

الأندي هو مصطلح يستخدم في عالم الغناء لوصف الفنانين المستقلين الذين يقومون بإنتاج أعمال خاصة بهم، دون تدخل شركات إنتاج كبيرة. يتميز الفنان الأندي بإيمانه بالإبداع والحرية الفنية ويحرص على عدم الإحناء لمطالب السوق. يستخدم المفهوم بشكل عام لوصف الفنانين الذين يحددون أنفسهم بدلاً من أن يلتزموا بتوجيهات المنتجين.

أصل التسمية ونشأتها:

تعود تسمية الأندي إلى لغة الأسبانية وتعني المستقل أو الذاتي. تعود أصول الأندي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بداية من الستينات والسبعينات من القرن الماضي. وكان السبب في ذلك هو الرغبة المتزايدة للفنانين في الإنتاج الذاتي وتجنب إخضاع الآراء الفنية الخاصة بهم لسلطة الشركات الكبرى. وتعتبر تلك الحركة كرد فعل على التطورات الرأسمالية الصناعية وبطريقة أو أخرى كانت بمثابة التشبيه بين الموسيقى البديلة والسلطة الرأسمالية.

الشروط لتصبح من الأندي:

لتصبح فناناً في طابع الأندي يجب عليك أن تكون الرامي الأساسي لصنع موسيقاك. والعمل على ذلك داخل الحدود المرسومة بتفاصيل الميزانية الخاصة بك. أيضاً، يجب أن تتحول إلى قائد متخصص في إدارة شؤونك بنفسك وعدم الاعتماد على فريق لإنتاج أعمالك.

لائحة بأهم نجوم الأنديز العالميين:

Rex Orange County، Lykke Li، HAIM، Jeremy Zucker، The Marías، Lizzy McAlpine، LoveJoy، London Grammar، Cults، Dayglow، Bleachers، FINNEAS، Campesinos، Soccer

**Mommy، The Smiths، Florence + the Machine، The Killers،
The 1975، Imagine Dragons، Arcade Fire، Sufjan Stevens، The
xx، Death Cab for Cutie، Interpol، Conan Gray، Vampire
Weekend...**

أهم نجوم الأندي في العالم العربي:

زياد الرحباني، مشروع ليلي، أدونيس، تانيا صالح، بيج سام، جدل، مسلم، مارسيل
خليفة، الأخرس، سيلاوي، شارموفرز، أوتوستراد...

كيف يسوق فنان الأندي نفسه وأعماله:

يعتمد الأندي على التسويق الذاتي والاستخدام الجيد لمواقع التواصل الاجتماعي.
ويجب تحريك شبكة التكنولوجيا المناسبة لإبراز الأعمال التي يصنعها. يجب
توظيف مهارات الصوت المتنوعة والمرئية للفت نظر الجماهير. يمكن القيام
بعروض حية خاصة، أو بأن يتم تسجيل أغاني في مكان المعيشة تمهيداً لنشرها
عبر الإنترنت.

الفرق بين مغني أندي ومغني تجاري:

يُفترض أن يكون المغني الأندي أكثر اتصالاً بالفرد من المجتمع، وأقل اهتماماً
بالموسيقى التجارية ومتطلباتها، فيما يضع المغني الذي يتم زجه ضمن التجارة
الموسيقية بين أولويات عرضه التجاري.

الفرق بين الأغنية التجارية وأغنية الأندي:

يمكن القول إن الأغنية التجارية تركز على كسب المال ولا تهتم كثيراً بالجودة
والمحتوى، في حين تعبر الأغنية الأندي عن أفكار فنانها وإنتاجها بأسلوب فريد
وجديد من خلال الانحياز للأصالة والتّميّز.

القواعد اللازمة للعمل في صناعة الأنديز:

الإتصال والتعاون مع الموسيقيين الآخرين.

الدمج بين الأداء الموسيقي والإنتاج المسجل.

الاتصال بالجمهور على جميع المستويات.

يتميز فنان الأنديز عن الفنانين التجاريين بتركيزه على الأصالة والتميز، والعمل على إنتاج كامل يتضمن جودة المعلومات وتصميم صوتي فريد.

وفي الوقت الحالي، يعتبر فن الأنديز تياراً مهماً في عالم الموسيقى العصرية وبدأت بعض الشركات والمنتجين الكبارين في الإهتمام به.

TOPIC 39

أغاني الأفلام والمسلسلات

أغاني الأفلام والمسلسلات هي أغاني تصاحب العمل الفني وتعبّر عن موضوعه أو شخصياته أو مشاعره. هذه الأغاني لها فوائد وسلبيات للمغني وللعمل الفني أحياناً.

من الفوائد:

تزيد من جاذبية العمل الفني وتجذب المشاهدين أو المستمعين إلى قصته ورسالته.
تعزز من شهرة المغني وتوسع جمهوره وتزيد من دخله من خلال حقوق الملكية أو المشاركة في الإنتاج.
تساعد على إبراز موهبة المغني وإظهار قدراته الصوتية والتمثيلية.
تخلق تفاعلاً بين المغني والجمهور وتثير مشاعرهم وآرائهم.

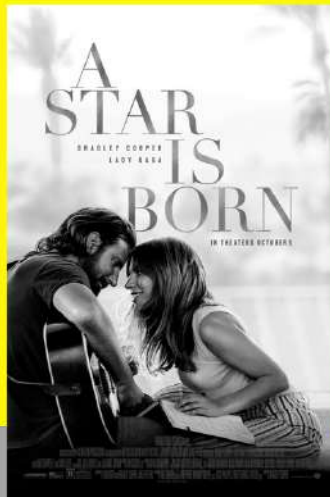
من السلبيات:

في بعض الأحيان يضطر الفنانون للانطواء على ذاتهم والتحديث وفقاً لرغبات واحتياجات أصحاب المسلسلات بغض النظر عن رؤيتهم الفنية الفريدة.
قد تخفض من قيمة المغني كفنان مستقل وتجعله يعتمد على الأفلام أو المسلسلات للظهور أو النجاح.
قد تتسبب في خلافات أو منافسات بين المغني وصناع العمل الفني حول حقوق الأغاني أو نسبة المشاركة في الإيرادات.
قد تكون محل انتقاد أو رفض من قبل بعض المشاهدين أو المستمعين إذا لم تكن الأغاني متناسقة مع ذوقهم أو تطلعاتهم.

أمثلة على نجوم عالميين اشتهروا بسبب أغاني الأفلام أو المسلسلات:

أديل، التي غنت أغنية Skyfall لفيلم جيمس بوند الشهير، وحصلت على جائزة الأوسكار والغولدن غلوب عام 2013.
ويل سميث، الذي بدأ مسيرته كمغني راب قبل أن يصبح ممثلاً ناجحاً، وشارك في غناء أغاني لأفلام عديدة مثل Men in Black و Wild Wild West و Aladdin.

ليدي غاغا، التي اشتهرت بأغانيها الشعبية قبل أن تظهر في عدة أفلام ومسلسلات، وحصلت على جائزة الأوسكار عام 2019 عن أغنية Shallow لفيلم A Star is Born.

TOPIC 40

أسرار لن يجرب بها أحد

PERSUASION SCIENCE

لا يمكن إنكار أن علم الـ **Persuasion** - وما يعرف بعلم التأثير والإقناع والذي يتبع تعاليمه كل سياسي وقائد عظيم للتأثير على الناس وقيادتهم بالشكل الصحيح - هو أحد العلوم الحديثة التي غزت كل العالم، ولعلّ القطاع الفني والترفيهي هو المجال الذي يعتمد عليه بشكل كبير، وخصوصاً في عالم الموسيقى. لقد أثبتت الدراسات التي تمّ القيام بها في هذا الشأن أن براعة المغني في تحفيز وإغراء جماهيره يتوقف إلى حد كبير على درجة تفهمه لعلم الـ **Persuasion** ومدى قدرته على الاستفادة منه في ترسيخ مكانته بين الجمهور وإعجابهم به. لذلك، يجب على المغنيين الجدد دراسة هذا العلم وتطبيقه في أعمالهم من أجل تحقيق النجاح والاستمرارية في هذا المجال المتنافس.

كيف عليك كمغني تطبيق هذا العلم في مسيرتك الفنية؟ إقرأ التالي

المعاملة بالمثل: هذا هو المبدأ الذي يشعر به الناس أنهم ملزمون برد الجميل للآخرين الذين قدموا لهم شيئاً أولاً. يمكن للمغنيين استخدام هذا من خلال تقديم بعض الهدايا لمعجبيهم، مثل التنزيلات المجانية أو البضائع أو الصيحات أو المحتوى الحصري. هذا يمكن أن يجعل المعجبين يشعرون بمزيد من الولاء والامتنان للمغني وأكثر حماساً لدعمه في المقابل.

النُدرة: هذا هو المبدأ القائل بأن الناس يقدرون الأشياء أكثر عندما تكون نادرة أو محدودة. يمكن للمغنيين استخدام هذا من خلال خلق شعور بالإلحاح أو التفرد حول موسيقاهم، مثل إصدار أعمال محدودة، أو الإعلان عن المواعيد النهائية، أو إثارة المشاريع القادمة. هذا يمكن أن يجعل المعجبين أكثر حماساً وفضولاً لوضع أيديهم على الموسيقى قبل نفاذها.

السلطة: هذا هو المبدأ الذي يميل الناس إلى اتباع نصيحة أو آراء الخبراء أو المصادر الموثوقة. يمكن للمغنيين استخدام هذا من خلال إثبات خبرتهم أو مصداقيتهم في مجالهم، مثل عرض جوائزهم أو إنجازاتهم أو موافقاتهم أو تعاونهم. هذا يمكن أن يجعل المعجبين أكثر ثقة واحتراماً للمغني وأكثر احتمالاً للاستماع إلى موسيقاه.

التناسق: هذا هو المبدأ الذي يحب الناس التصرف بطرق تتفق مع التزاماتهم أو أفعالهم السابقة. يمكن للمغنيين استخدام هذا عن طريق حث معجبيهم على القيام بالتزامات أو إجراءات صغيرة تتماشى مع موسيقاهم، مثل مطالبتهم بالتسجيل في النشرات الإخبارية أو متابعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاركة أغانيهم. هذا يمكن أن يجعل المعجبين أكثر التزاماً وانخراطاً مع المغني وأكثر احتمالاً لمواصلة دعمهم له.

الإعجاب: هذا هو المبدأ الذي يميل الناس إلى الاتفاق معه أو التعاون مع من يحبونهم أو يشبهونهم. يمكن للمغنيين استخدام هذا من خلال بناء علاقة واتصال مع معجبيهم، مثل التعبير عن الامتنان أو التقدير أو الإعجاب أو مشاركة القصص أو القيم الشخصية أو إظهار روح الدعابة أو الشخصية. هذا يمكن أن يجعل المعجبين أكثر ولعاً ومودّة بالمغني وأكثر ميلاً للاستمتاع بموسيقاه.

الدليل الاجتماعي: هذا هو المبدأ الذي يميل الناس إلى النظر إلى ما يفعله أو يقوله الآخرون لتوجيه قراراتهم أو أفعالهم. يمكن للمغنيين استخدام هذا من خلال تقديم أدلة أو شهادات حول مدى شعبية أو نجاح موسيقاهم، على سبيل المثال من خلال عرض التقييمات أو المراجعات أو الرسوم البيانية أو المبيعات أو التدفقات أو الجوائز. هذا يمكن أن يجعل المعجبين أكثر ثقة واقتناعاً بجودة وقيمة الموسيقى التي يقدمها المغني. مثلاً عندما يشكر المغني الناس لوصول محتوى معين على اليوتيوب لعشرين مليون. أو عرض مقطع فيديو مصورٍ يستلم فيه جائزة تكريم.

الوحدة: هذا هو المبدأ الذي يميل الناس إلى التماهي معه ودعم أولئك الذين يشاركونهم هوية مشتركة أو قضية معهم. يمكن للمغنيين استخدام هذا من خلال خلق شعور بالانتماء للمجتمع أو الانتماء بين معجبيهم، مثل إعطائهم اسماً أو رمزاً أو شعاراً أو مهمة. هذا يمكن أن يجعل المعجبين أكثر ولاءً وفخراً بالمغني وأكثر ميلاً للدفاع عنه.

أما بالنسبة للكلمات المؤثرة التي يجب أن يستخدمها المغني في حديثه في الإعلام أو على المسرح، إليك بعض الإرشادات العامة :

استخدم الكلمات الإيجابية التي تثير المشاعر الإيجابية، مثل الفرح والحب والأمل والامتنان، إلخ.

استخدم كلمات قوية تثير المشاعر القوية، مثل العاطفة، والشجاعة، والإلهام، وما إلى ذلك.

استخدم الكلمات الحسية التي تثير التجارب الحسية، مثل البصر والصوت واللمس والذوق والشم وما إلى ذلك. (يجدر بالإشارة هنا أن عليك على الأقل الإطلاع على علم إسمه "البرمجة اللغوية" تحدثت عنه في كتاب خيميا" فهذا العلم سيساعدك جداً على جذب جمهورك وفهم كل من تتعامل معه)

استخدم كلمات وصفية ترسم صوراً حية في أذهان المستمعين.

استخدم الكلمات الشخصية التي تخاطب المستمعين بشكل مباشر أو غير مباشر

استخدم كلمات بسيطة يسهل فهمها وتذكرها

استخدم كلمات مقنعة تدعو إلى اتخاذ إجراء أو اتفاق

بعض الأمثلة على الكلمات المؤثرة للمطربين هي:

"Thank you for being here tonight. You are amazing."

"This song is about finding your voice and following your dreams."

"Let me hear you sing along with me."

"You are part of something bigger than yourself. You are part of our family."

"This is our moment. This is our time."

"Are you ready to DANCE?"

"I love you all."

أما بالنسبة لحركات الأيدي والجسم ونظرات المطربين على خشبة المسرح أو في المقابلات الإعلامية، إليك بعض الإرشادات العامة بالرغم من أنني ذكرت أغلبها في موضوع لغة الجسد للفنان :

استخدم الإيماءات التي تطابق كلماتك وعواطفك

استخدم الإيماءات التي تؤكد على النقاط أو الرسائل الرئيسية

استخدم الإيماءات التي تدعو إلى المشاركة أو التفاعل من الجمهور

استخدم الإيماءات التي تظهر الثقة والحماس

استخدم إيماءات طبيعية ومريحة بالنسبة لك

تجنب الإيماءات المشتتة أو المربكة أو غير المناسبة

استخدم تعابير الوجه التي تنقل عواطفك وشخصيتك

استخدم تعابير الوجه التي تتفاعل وتتواصل مع الجمهور

استخدم تعابير وجه حقيقية

تجنب تعابير الوجه المزيفة أو القسرية أو المبالغ فيها

استخدم التواصل البصري الذي يظهر الاهتمام والاحترام

استخدم التواصل البصري الذي يختلف ويتكيف مع الموقف

استخدم التواصل البصري المناسب والمريح لك

تجنب ملامسة العين كثيراً

استخدم الموقف الذي يظهر طاقتك ووجودك

استخدم الموقف الذي يتوافق مع كلماتك وعواطفك

استخدم وضعية مريحة ومرنة

تجنب الموقف المتيبس أو المتوتر أو المترهل

بعض الأمثلة على حركات اليدين والجسم والنظرات عند المطربين هي:

ارفع ذراعيك للاحتفال أو التشجيع

التصفيق بيدك للتشجيع أو التصفيق

توجيه إصبعك للتأكيد أو التوجيه

التلويح بيدك للترحيب أو الاعتراف

ضع يدك على قلبك للتعبير أو الشعور

أومئ برأسك للموافقة أو التأكيد

هز رأسك للرفض

هز كتفك للإشارة أو السؤال

إبتسم لإظهار السعادة أو الود

العبوس لإظهار الحزن أو الاستياء

إضحك لإظهار التسلية أو الفرح

البكاء لإظهار العاطفة أو الألم

الغمز لإظهار الفكاهة أو المغازلة

إرفع حاجبيك لإظهار الدهشة أو الفضول

عض شفتيك لإظهار العصبية أو التردد

النظر إلى الجمهور للتفاعل أو التواصل

النظر إلى الكاميرا للتصدي أو الاستئناف

النظر إلى المحاور للاستماع أو الرد

الوقوف بشكل مستقيم لإظهار الثقة أو السلطة

الميل إلى الأمام لإظهار الاهتمام أو المشاركة

الميل للخلف لإظهار الاسترخاء أو الانفصال

التحرك لإظهار الطاقة أو الإثارة

البقاء ثابتاً لإظهار التركيز أو الشدة.

نصيحة لها تأثير سحري

أن تخاطب الأشخاص الآخرين بأسمائهم هو مهارة بسيطة ولكن لها مفعول سحري كبير عند أي شخص لأن أهم كلمة عند أي إنسان هي إسمه.

عندما تقابل شخصاً وتبدأ بالحديث معه سواء في مقابلة تلفزيونية أو إذاعية أو صحفية وأيضاً أثناء تقدّم أي شخص من المعجبين للحديث معك، فإذا لم تركّز على إسمه في البداية، ستجد نفسك محرّجاً في نهاية اللقاء لأنك نسيت إسمه.

فإذا درّبت نفسك على تذكّر إسم المتحدث معك وإستخدمته أثناء المحادثة سيشعر بتقديرك واهتمامك الخاص به وسيشعر أيضاً بالفخر الكبير كون من ذكر اسمه هو واحد من مشاهير الفن. كما أن استخدام الإسم عدّة مرّات يجعله يرسخ في ذهنك، لأنك إذا التقيت بصاحبه بعد فترة وذكّرت إسمه ورددته خلال المحادثة الجديدة، ستجعله يشعر بأنك شخص مميّز لأنك تذكّرتَه وستبرهن له بطريقة غير مباشرة بأنك تتحلى بالتواضع وعدم التكبّر.

فمهارة تذكّر الأسماء وإستخدامها في أي نوع من المحادثات تظهر أنك شخص مميّز ومتواضع ومهتم بالآخرين. حاول أيضاً أثناء كتابتك لأي تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، كتابة إسم الشخص أيضاً، فتعليقك سترتفع قيمته.

TOPIC 41

الكاريزما

الكاريزما هي الجاذبية المقنعة أو السحر أو القبول الذي يُمكن أن يلهم التفاني في الآخرين. الكلمة مشتقة من اليونانية وتعني الهدية أو التفضيل الإلهي. يمكن اكتساب الكاريزما وتنميتها بتطوير بعض الصفات والمهارات مثل: الثقة بالنفس، الاهتمام بالآخرين، الاستماع الفعال، التواصل الجيد، المرونة والانفتاح، الاحترام والتقدير.

بالنسبة للمغنيين، فإن الكاريزما تعني أيضاً قدرة المغني على جذب انتباه وإعجاب الجمهور بصوته وأدائه وشخصيته، وهو يمتلك قدرة على استخدام أسلوبه الخاص في التواصل مع الجمهور وإقناعه بفكرته أو توجبه للقيام بشيء معين. بعض المغنيين يولدون بصوت جميل وكاريزما طبيعية، وبعضهم يحتاجون إلى تدريب وتحسين مستواهم. للحصول على كاريزما كمغني، يجب أن تكون قادراً على: التعبير عن مشاعرك وأفكارك بطريقة فريدة وأصيلة، اختيار الأغاني التي تناسب شخصيتك وذوقك ورسالتك، التفاعل مع الجمهور جعله يشارك في أدائك، إظهار حبك وشغفك للغناء والموسيقى.

بشكل أساسي، لا يمكن وصف الكاريزما بوضوح كبير، حيث أنها تختلف من شخص لآخر، وتعتمد على محفزات شخصية فريدة. ولكن، بناءً على الدراسات، فإن الكاريزما تتألف من مظاهر الثقة، التفاؤل، اللباقة، الذكاء، التركيز، الشجاعة، القيادة، والاستماع. لهذا، يمكن للنجم أو المغني الجديد تعزيز كاريزمته من خلال تحسين هذه الصفات المذكورة، والعمل على تحسينها وتطويرها.

TOPIC 42

دراسة التمثيل

ACTING WORKSHOP

من المهم جداً أن ألقى الضوء على أهمية دراسة التمثيل للمغني. فعلى الرغم من أنه قد يبدو أن هذه الدراسة توجهه نحو مجال التمثيل والعمل في الأفلام، إلا أنها في الواقع تعزز مهاراته كمغني وتساهم في تعبيره السليم وفعالية أدائه على المسرح.

أولاً وقبل كل شيء، يتعين على كل مغني جديد أن يدرك أن العمل الفني يتطلب الكثير من المجهود والتعبير الجسدي. لا يكفي فقط أن يمتلك المغني صوتاً جميلاً وقدرة على أداء الأغاني بشكل صحيح، بل يجب أن يكون قادراً على تقديم أداء مقنع ومؤثر أمام الجمهور. وهنا يأتي دور التمثيل في تعزيز هذه المهارات المسرحية.

إن دراسة التمثيل تمكن المغني من فهم أقصى حد التعبير العاطفي والمشاعر التي يعبر عنها في أداء أغانيه. فعندما يدرك المغني كيفية التحكم في تعبيره الجسدية والملامح، يصبح قادراً على نقل المشاعر بشكل أفضل للجمهور. وهذا بالطبع يمنحه فرصة للتواصل الفعال مع الجمهور وتأثيره عليهم عندما يقدم عروضاً مباشرة.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه العديد من المغنيين الجدد مشكلة الرهبة والخوف المسرحي. التوتر والقلق المرتبطان بالظهور أمام الجمهور قد يؤثران سلباً على أدائه وجاذبيته الفنية. ولذا، فإن ممارسة التمثيل والتركيز على تحرير العواطف والتحكم فيها يوفر أداة قوية للتغلب على هذه المخاوف والظروف العصيبة التي قد تواجههم على المسرح.

وبطريقة موجزة، دراسة الفنون الدرامية والتمثيل تساعدك على تحسين صوتك وطريقة النطق ولغة جسدك. تعلمك كيفية التفاعل مع الجمهور والتأقلم مع المواقف المختلفة. تنمي قدراتك الإبداعية والتخيلية والانفعالية. تجعلك تقدم أداء متميز ومؤثر يلامس مشاعر المستمعين.

ومن خلال الدراسة، سنتعرف على مبادئ وأسس وتقنيات الفنون الدرامية والتمثيل، وتدريب على تطبيقها في مشاريع وعروض مسرحية. كما سنتعلم عن تاريخ ونظريات وأنواع المسرح والموسيقى والعلاقة بينهما.

كما تتعلم كيفية التعامل مع العديد من التحديات والمواقف المختلفة. تكتسب المهارات اللازمة للتفاعل مع الفنانين الآخرين ومديري المسرح والفرقة الموسيقية وغيرهم. هذا بالتأكيد سيؤثر بشكل إيجابي على تطور المهني والتعاون الجيد مع الآخرين.

وخلاصة القول، إن دراسة التمثيل ليست مجرد خطوة إضافية للعمل في مجال التمثيل أو المشاركة في الأفلام. إنما هي أداة أساسية تساهم في تحسين أداء المغني على المسرح وتنمية قدراته التعبيرية والفنية وتعزز تأثيره الفني وتخلق تواصلًا عميقًا مع الجمهور.

هناك عدد كبير من المغنيين العالميين الذين درسوا الفنون الدرامية، أذكر لك منهم:

ليدي غاغا: درست في جامعة نيويورك للفنون قبل أن تصبح نجمة عالمية في مجال الغناء والأزياء والأفلام.

هيو جاكمان: درس في جامعة غرب استراليا للفنون المسرحية قبل أن يشتهر بأدواره في أفلام X-Men و The Greatest Showman و Les Misérables. جستن تيمبرليك: درس في مدرسة ماكولي كولكين للفنون المسرحية قبل أن يصبح عضواً في فرقة NSYNC ومغنياً منفرداً ناجحاً.

باربرا سترايساند: درست في جامعة إيرفين للفنون المسرحية قبل أن تصبح مغنية وممثلة ومخرجة حائزة على جوائز عديدة.

بيونسية: درست في مدرسة للفنون المسرحية في هيوستن، وشاركت في عدة أفلام مثل Dreamgirls و The Lion King.

شاكيرا: درست في مدرسة للفنون المسرحية في بارانكويلا، وشاركت في مسلسلات تلفزيونية مثل Ugly Betty و El Oasis.

جاريد ليتو: درس في كلية للفنون البصرية في نيويورك، وشارك في أفلام مثل Dallas Buyers Club و Requiem for a Dream

TOPIC 43

عقد إدارة فنية

إذا كنت مغنياً جديداً وتبحث عن فرصة لمسيرتك الموسيقية، فمن المرجح أن يأتيك أحد المديرين بعرض لتوقيع عقد. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه العقود معقدة للغاية وصعبة التفاوض، ومما يصعب على المغنيين الجدد التعامل معها. إذا كنت تنظر إلى عقد توقيع مع المدير، فإن هذا المقال يوظف بعض الأشياء الهامة التي يجب عليك الانتباه إليها لتجنب الأخطاء الشائعة، وضمان عقد ناجح.

تحقق من تفاصيل العقد:

قبل توقيع أي عقد، يجب عليك التحقق من كل بند وتفاصيل العقد للتأكد من عدم وجود أي نقطة غير مفهومة أو ملتبسة. يُنصح بالتعاون مع محام متخصص في صناعة الموسيقى لمساعدتك على فهم الشروط والأحكام، وتجنب أي ثغرات.

لا تتعجل في اتخاذ القرار:

يجب أن تأخذ وقتاً كافياً لقراءة العقد والتحقق من تفاصيله، وعدم وضع فرصتك الموسيقية المرتقبة على المحك. علاوة على ذلك، يتعين عليك أن تعرف أن العقود قابلة للتفاوض، وغالباً ما يمكن تحقيق بعض التغييرات الصغيرة فيها. فقط اجعل من الواضح أنك تتعامل مع شركة محترفة وعادلة.

تحديد المتطلبات وتوضيحها:

يجب أن تحدد المتطلبات وطموحاتك أولاً، وإظهار ذلك بوضوح في العقد. يتعين عليك أن تخضع لمقابلة مبدئية مع المدير يتم خلالها توضيح الأمور المهمة مثل المتطلبات في حياتك الشخصية، الوقت الذي يتوفر فيه للتسجيل والجولات، التوقعات والأهداف الموسيقية. يجب أن توضح هذه الاحتياجات بوضوح العقد.

ملاحظة الزمن:

يعتبر توقيع العقد مع المدير مسألة تتطلب الوقت والجهد، و يجب أن تفعل ذلك في الوقت و الزمن الصحيحين. علاوة على ذلك، يتعين عليك الانتباه إلى المهلات التي تنص عليها العقود والأجل النهائي للقدوم بقرارات معينة.

عدم الاستسلام للضغوط:

عندما يعرض عليك المدير العقد، فقد يكون هناك ضغوط وأولويات أخرى، ومن الممكن أن تحتاج إلى التنازل عن بعض الأمور من أجل الحصول على فرصتك. على الرغم من ذلك، يتعين عليك التأكد من عدم التنازل عن حقوقك المهمة، التي تشمل الحقوق المادية والأعمال الفنية.

توقيع العقد:

يتعين عليك توقيع العقد والالتزام به، سواء لمسألة وضع الثقة أو الانضباط. تأكد من حفظ نسخة من العقد كدليل رسمي للالتزام و ضمان رؤية نسخة حقيقية منه.

يعتبر توقيع عقد مع مدير فني من أهم الخطوات التي يقوم بها المغني الجديد في مسيرته الفنية، ولكنها قد تكون مليئة بالأخطاء التي قد تؤثر على مستقبله ونجاحه.

وفيما يلي بعض الأخطاء التي يرتكبها المغني الجديد عند توقيع عقده مع المدير :

1- عدم قراءة العقد بشكل جيد: بعض المغنيين الجدد يوقعون عقداً دون قراءته بشكل جيد، الأمر الذي يؤدي إلى عدم فهمهم للبنود والشروط التي يتم الاتفاق عليها.

2- الموافقة على كل شيء دون البحث والتحقق منه: قد يقوم بعض المغنيين الجدد بالموافقة على كل شيء دون البحث والتحقق من صحة الشروط والأحكام المذكورة في العقد.

3- وضع الثقة الكاملة في المدير الفني: يجب على المغني الجديد الاستفسار عن كل بند من بنود العقد، وعدم وضع كل الثقة في المدير الفني الخاص به.

4- الاسترخاء بعد التوقيع: توقيع العقد لا يعني أنه بإمكانك التوقف عن العمل الجاد أو تحسين حرفتك. يجب أن تظل سباقاً ومبدعاً ومهنيّاً في حياتك المهنية. يجب عليك أيضاً الحفاظ على علاقة جيدة مع مديرك والتواصل معه بانتظام.

5- عدم فهم السلفة: السلفة هي دفعة يدفعها المدير للمغني قبل أن يكسبوا أي دخل. إنها ليست هدية، ولكنها قرض يجب سداؤه من الأرباح المستقبلية. يجب أن يعرف المغني مقدار المتقدم الذي يحصل عليه، وكيف سيتم استرداده، وما هو معدل الفائدة (إن وجد).

بالنسبة لبنود العقود بين المغني ومدير الأعمال، فإنها تختلف تبعاً للعقد الذي سيتم التوقيع عليه، ولكن من بين البنود الشائعة في العقود بين المغني ومديره:

1- التعهد بتأمين عقود الحفلات والفرق: حيث يقوم مديره بتوفير الفرق الموسيقية وعقود الحفلات للمغني الجديد.

2- تقديم المشورة الفنية: ويعتبر ذلك البند من العقد مسؤولية المدير بتقديم المشورة الفنية للمغني الجديد، وذلك بناءً على خبرته ومعرفته بسوق الموسيقى.

3- التوصية بالموسيقى: حيث يقوم المدير بتوصية المغني الجديد بأنواع الموسيقى التي يتمتع بها جمهوره ويحبها.

4- تخصيص مدة العقد: حيث يكون هذا البند واضحاً بشأن مدة العقد بين المغني والمدير، والذي يمكن أن يتراوح بين عدة شهور إلى سنوات.

5- التوافق على الأجر أو النسب المئوية: يوضح العقد أيضاً المبلغ المُتفق عليه نقداً كأجر للمدير.

في النهاية، فإنه من الضروري على المغني الجديد أن يتأكد من فهمه الصحيح لجميع بنود العقد والموافقة عليها بشكل ملائم قبل التوقيع عليها، كما يجب أن يقوم باختيار المدير بحرص شديد واختياره بناءً على خبرته ومهاراته اللازمة لتطوير مسيرته الفنية.

أسباب إلغاء العقد

يعد إلغاء العقد بين المغني ومدير أعماله أمراً غير مألوفاً في صناعة الموسيقى (MUSIC INDUSTRY)، إلا أن هناك أسباباً قد تدفع المغني لاتخاذ هذا القرار. وللتوضيح أكثر، نستعرض أهم هذه الأسباب:

1- عدم الالتزام بالاتفاقيات: يجب على المدير تحديد الاتفاقيات المتعلقة بالموسيقى بشكل واضح وشفاف، وتحمل المسؤولية عن تنفيذ هذه الاتفاقيات، وفي حالة عدم الالتزام بالاتفاقيات، يحق للمغني الانفصال عن مدير الأعمال.

2- الاختلاف في الرؤى: قد يحدث الاختلاف في الرؤى بين المغني والمدير بشأن اتجاهات الأغاني، واختيار الموسيقيين والألبومات، وفي حالة وجود هذا الاختلاف، يحق للمغني الفصل عن المدير والبحث عن بديل يتفق مع رؤيته.

3- ازدواجية في الأعمال: يجب أن يتعامل المدير بشكل حيادي مع المغني ويحمي مصالحه، إلا أنه قد يحدث الازدواجية في الأعمال والإهمال لمصلحة المغني، مما يدفع الأخير إلى إلغاء العقد والبحث عن مدير أعمال آخر.

4- عدم التوافق الشخصي: قد يحدث عدم التوافق الشخصي بين المغني والمدير، وقد ينتج عن ذلك عدم الراحة والتعاون في العمل، وفي هذه الحالة يحق للمغني الفصل عن المدير.

يجب على المغنيين الجدد أن يكونوا حذرين في اختيار المدير، والتأكد من أنهم يتفقون على نفس وجهة النظر الموسيقية والعقود المحددة بشكل واضح وشفاف. وفي حالة وجود أي من الأسباب المذكورة أعلاه، يجب اتخاذ القرار اللازم للحفاظ على مصالحهم الفنية.

TOPIC 44

أسرار برامج الهواة

THE TALENT SHOWS

برامج الهواة هي أشكال شعبية من الترفيه التي تعرض القدرات والمهارات للناس العاديين الذين يطمحون إلى أن يصبحوا نجومًا. ومع ذلك، وراء واجهة رائعة من هذه البرامج، هناك العديد من الأسرار التي قد يكون لها تأثير سلبي على المواهب المشاركة فيها. بعض هذه الأسرار تشمل:

العقود: تفرض برامج الهواة المتسابقين توقيع عقود تعطي المنتجين الكثير من السيطرة على حياتهم ومسيرتهم المهنية. على سبيل المثال، قد تمنع بعض العقود المتسابقين من إصدار موسيقيهم الخاصة، أو العمل مع تسميات أخرى، أو التحدث سلبًا عن البرنامج. قد تحتوي بعض العقود أيضًا على شروط تسمح للمنتجين لتحرير أو معالجة لقطات من المتسابقين لخلق دراما أو جدل. هذه العقود يمكن أن تحد من حرية الإبداع والاستقلالية للمواهب وتعرضهم لمخاطر قانونية إذا انتهكوا. أمام البرنامج خياران، إما التوقيع على العقد السري (NDAs) والظهور المحتمل في البرنامج، أو رفض التوقيع وعدم المشاركة بالبرنامج. وذلك لضمان سرية محتوى وشكل العرض. قد تحظر اتفاقيات عدم الإفشاء هذه المتسابقين من الكشف عن تفاصيل معينة حول المسابقة، بما في ذلك النتائج والمعلومات من وراء الكواليس والتفاعلات مع المشاركين أو الحكام الآخرين. قد يؤدي انتهاك شروط اتفاقية عدم الإفشاء إلى اتخاذ إجراءات قانونية وعقوبات صارمة. مع الإشارة إلى أن المتسابق لا يحق له أخذ نسخة من العقد وعرضها على محامي قبل التوقيع.

الضغط: يمكن أن تكون المشاركة في برنامج الهواة مجهدة جدًا للمواهب. مثل الأداء تحت التوقعات العالية، ومواجهة انتقادات قاسية، والتعامل مع المنافسة، والتغلب على الشهرة والفحص. قد يختبر العديد من المواهب القلق، والاكتئاب، والإرهاق، أو انخفاض الثقة بالنفس نتيجة للضغط الذي يواجهونه على وخارج

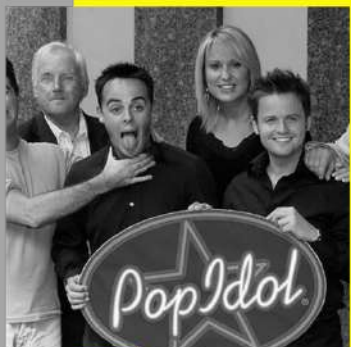
المسرح. قد يلجأ بعض المواهب أيضا إلى سلوكيات غير صحية مثل تعاطي المخدرات، اضطرابات الأكل، أو إيذاء الذات للتغلب على التوتر.

فقدان السيطرة: لا يتحكم المتسابقون كثيراً في كيفية تصويرهم في العرض، ويمكن للمنتجين تعديل لقطاتهم بأي طريقة يريدون إنشاء أي قصة.

الإذلال العلني: قد تتعرض المواهب التي تفضل في إقناع القضاة للسخرية والاستهزاء من قبل مشاهدي البرنامج والحكام، مما قد يكون مهيناً ومضراً بتقديرهم لذاتهم.

الأسرار: كثير من المواهب لديهم أسرار أنهم يريدون إبقاء على مسافة من الجمهور أو المنتجين. هذه الأسرار قد تشمل قضايا شخصية، أخطاء الماضي، مشاكل صحية، أو آراء مثيرة للجدل. ومع ذلك، يمكن أن يكون حفظ الأسرار عبئاً نفسياً وتؤثر على رفاهية والأداء. وعلاوة على ذلك، قد تتعرض بعض الأسرار من قبل وسائل الإعلام أو المنتجين دون موافقة من المواهب، والتي يمكن أن تضر بسمعتهم وعلاقاتهم.

وخلاصة القول، برامج الهواة ليست بسيطة ويريئة كما يبدو. لديها العديد من الأسرار المخفية التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على المواهب المشاركة فيها. يجب أن تكون المواهب على علم بالمخاطر والتحديات المشاركة في الانضمام إلى هذه البرامج واتخاذ قرارات مستنيرة حول مسيرتها المهنية.

TOPIC 45

الأصوات

VOICE TYPES & VOCAL REGISTERS

عند دخولك عالم الغناء، فإنه من المهم أن تكون على دراية بالأصوات الموسيقية المختلفة وكيفية تطویرها. يعتبر فهم أنواع الأصوات ومساحاتها وأنماط التسجيلات الصوتية أمراً أساسياً لأي مغني يسعى للنجاح.

إليك 8 أنواع من أصوات الغناء التي يجب عليك معرفتها:

السوبرانو (Soprano): صوت عالٍ وخفيف يتميز بإمكانية الوصول إلى الأعلى بسهولة. مثال: أريانا غراندي وهابلي ويليامز وكيت بوش.

الميزوسوبرانو (Mezzo-Soprano): وهو أعمق قليلاً من السوبرانو، لكنه يمتلك قوة صوت قوية. مثال: مادونا وليدي غاغا وأديل وبيونسيه.

التو (Alto): يتمتع هذا النوع من الأصوات بقدر كبير من الوزن، ولكن مع التدريب الصوتي، يمكن للعديد من Altos توسيع نطاقها للوصول إلى نغمات عالية. مثال: إيمي واينهاوس ولانا ديل ري وتينا تورنر.

الكونترالتو (Contralto): صوت متوسط الارتفاع بإمكانية تسجيل النغمات العليا والوصول إلى الأعماق. مثال: آني لينوكس ونينا سيمون وساد وشير.

التينور (Tenor): أعلى صوت رجالي، ولاحظوا أن هناك تينورات بنغمات مرتفعة وأخرى بنغمات قليلة، مثال: كريس مارتن وستينج وفريدي ميركوري وسام سميث ومايكل جاكسون.

الكونترتينور (Countertenor): يعتبر صوتاً نادراً للذكور، حيث يتميز بالقدرة على تعزيز الأصوات العالية بشكل مميز داخل النطاق الموسيقي. يستخدم لأداء الموسيقى التراثية والأعمال الكلاسيكية. مثال: برونو مارس.

الباريتون (Baritone): يقع في وسط النطاق الصوتي، وهو أحد أصوات المغنيين الرجال. مثال: جون ليجند وهوزير وإيفيس بريسلي.

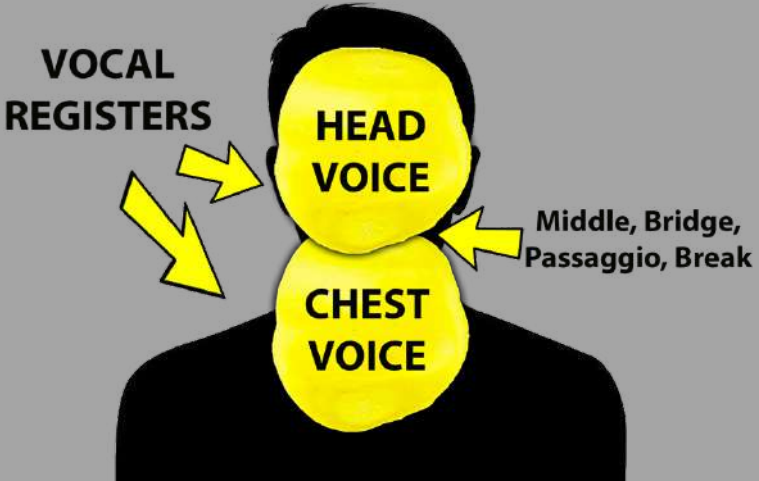
الباس (Bass): صوت رجالي منخفض وقوي، يمتاز بالغناء في النطاق المنخفض. مثال: جوني كاش وباري وايت وبينج كروسبي وليونارد كوهين.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مفاهيم أساسية أخرى يجب عليك معرفتها، وهي السجلات الصوتية المختلفة :

صوت الرأس: يشمل النطاق المرتفع من صوت المغني ويكون طبيعياً ناعماً وخفيفاً.

صوت الصدر: يشمل النطاق المنخفض من صوت المغني ويكون طبيعياً قوياً وغنياً.

الأصوات المستعارة: تعتبر الأصوات المستعارة طريقة متقدمة للتعبير الصوتي، وتشمل النطاقات الخاصة والتي يتم التحكم فيها من خلال تقنيات خاصة وقوة التنفس.

ثمة العديد من النجوم العالميين الذين برعوا في استخدام الأصوات المختلفة بشكل مثالي:

مايكل جاكسون: استخدم الصوت الرأسي والصدرى في أغانيه.

فريدي ميركوري: قدم أداء صوتي مذهل باستخدام الأصوات المستعارة في أغانيه.

ماريا كاري: تجيد استخدام السوبرانو والأصوات المستعارة ببراعة في أدائها.

هذا الكتاب لا يُعتبر متخصصاً في علم الموسيقى وتعاليمها، ولذلك أقدم لك نبذة سريعة حول الأصوات وتصنيفاتها. ولكن يتعين عليك دراسة هذه المفاهيم لدى خبراء متخصصين كي تكتسب معرفة أعمق وتنمي قدراتك الصوتية بشكل أفضل.

TOPIC 46

لغات ولهجات ثانية

Multilingual singers

أنت تعلم أنك مثل أي فنان ملتزم بالتعبير عن نفسك بأفضل الطرق الممكنة من خلال موسيقاك. إن الأغاني هي وسيلة قوية لنقل الرسائل والمشاعر إلى الجمهور، ولكن عندما يتعلق الأمر باللغات واللهجات المختلفة، يمكن أن يكون هناك بعض النقاشات والتحديات.

أحياناً، يشعر أغلب الفنانين بالرغبة في تقديم أغانيهم بلغات أو لهجات مختلفة عن لغتهم الأصلية. يوجد العديد من الأسباب التي تدفعهم لاتخاذ مثل هذا القرار. ربما يكون الهدف من ذلك هو الوصول إلى جمهور متنوع أو الاستفادة من جمهور مكان معين حيث يتحدثون لغة معينة. كما يمكن أن تكون اللغات الأخرى رونقاً خاصاً قد يبرز قوة الأداء الصوتي للمغني. إلا أن هذه الخطوة ليست بالسهولة التي يتخيلها البعض. ففي العديد من الأحيان يتعرض الفنان لانتقادات شديدة جراء استخدام لغات أو لهجات مختلفة عن لغته الأم، خصوصاً في بداياته الفنية.

ومع ذلك، قد يتعرض المغني الذي يقدم أغانيه بلغات أو لهجات أخرى للانتقاد وذلك يعود لعدة أسباب. بعض النقاد والجمهور يعتقدون أنه يجب على المغنين البقاء مخلصين للغتهم الأم، وفشل ذلك يعتبر انتهاكاً لهويتهم الثقافية ولغتهم الأصلية. قد يشعر البعض أيضاً بعدم الراحة أو عدم القدرة على فهم الأغاني بسبب عدم إتقانهم لتلك اللغة أو اللهجة.

عند اتخاذ قرار بالغناء بلغة أو لهجة أخرى، يجب أن تكون على علم بالسلبيات التي يمكن أن تواجهك. من بين هذه السلبيات، يمكن أن يحدث تباين في القابلية للفهم، حيث قد لا يستطيع الجمهور فهم الكلمات أو الرسالة التي تحاول إيصالها. قد يكون هناك أيضاً صعوبة في نطق الكلمات الصحيحة والحفاظ على التركيز والتعبير بنفس الطاقة والعاطفة التي قد تتمتع بها عند الغناء بلغتك الأصلية.

مع ذلك، يجب التأكيد على أن هناك إيجابيات تنتج من الغناء بلغات أو لهجات مختلفة في الأعمال الغنائية. أهم إيجابية تتبادر في الأذهان هي امتلاك المغني فرصة للوصول إلى جمهور أوسع، حيث يمكنه أن يتواصل مع فئات مستمعين مختلفة من خلال استخدام لغات أو لهجات تعبر عن ثقافات وتقاليد أخرى. يمكن لهذه الخطوة أن تساعد في تنويع قاعدة المعجبين وزيادة الانتشار والشهرة العامة للمغني.

هناك العديد من المغنيين الذين يغنون بلغات ولهجات مختلفة. بعضهم يفعلون ذلك لأسباب فنية أو تجارية أو شخصية. بعضهم يفعلون ذلك لإظهار مهاراتهم أو تقديرهم للثقافات الأخرى. بعضهم يفعلون ذلك لتحدي أنفسهم أو لإسعاد جمهورهم.

إليك بعض الأمثلة على المغنيين الذين يغنون بلغات ولهجات مختلفة:

شاكيرا: هي مغنية كولومبية تشتهر بأغانيها بالإسبانية والإنجليزية. وقد غنت أيضاً بالبرتغالية والفرنسية والإيطالية واليابانية والصينية.

وايكليف جان: هو مغني هايتي أمريكي يغني بالإنجليزية والفرنسية والكريول. كما أنه يستطيع الغناء بالألمانية واليابانية والإسبانية.

أندريا بوتشيلي: هو مغني إيطالي يشتهر بأغانيه الأوبرالية. وقد غنى بالإيطالية والإسبانية والإنجليزية واللاتينية والألمانية.

سيلين ديون: هي مغنية كندية تشتهر بأغانيها الرومانسية. وقد غنت بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

غلوريا إستيفان: هي مغنية كوبية أمريكية تشتهر بأغانيها الراقصة. وقد غنت بالإسبانية والإنجليزية.

ستروماي: هو مغني فرنسي من أصول أرمنية. وقد غنى بالفرنسية والإسبانية والإنجليزية.

في النهاية، يتعين على كل فنان تقدير فوائد وتحديات استخدام لغات أو لهجات مختلفة في أعماله. يجب عليه أن يقرر متى وكيفية استخدام هذه اللغات أو اللهجات وفقاً لرؤيته الفنية الخاصة وعلاقته بالجمهور المستهدف. يمكن لتوظيف اللغات أو اللهجات المختلفة في الغناء أن يفتح الأبواب لفرص جديدة وتوسيع النطاق الجماهيري، ولكن يجب أن يتم بشكل مدروس ومتناسب مع قدرات المغني وفهمه للغة أو اللهجة المستخدمة لتجنب الانتقادات اللا مبررة وإيصال الرسالة الفنية بفعالية.

TOPIC 47

الذكاء الاصطناعي والموسيقى

AI MUSIC

الذكاء الاصطناعي هو مجال علمي يهدف إلى تطوير برامج وأنظمة قادرة على محاكاة القدرات الذهنية للبشر، مثل التعلم والإبداع والتفاعل. في مجال الموسيقى، يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء أعمال موسيقية جديدة أو مستحيلة بطرق مختلفة، مثل:

التحليل: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل أساليب وأنماط وقواعد الموسيقيين المشهورين، ومحاولة تقليدهم أو توليد أغاني جديدة بأسلوبهم. على سبيل المثال، برنامج (Experiments in Musical Intelligence EMI) قادر على إنشاء أغاني بأسلوب باخ أو شوبان أو بيتلز.

التأليف: يمكن للذكاء الاصطناعي تأليف أغاني جديدة من الصفر، بناءً على معطيات أو محددات مختلفة، مثل النوع أو المزاج أو الموضوع. على سبيل المثال، برنامج Hello World، هو أول ألبوم غنائي مؤلف بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

التفاعل: يمكن للذكاء الاصطناعي التفاعل مع الموسيقيين البشر، سواء كان ذلك في صورة ترافق أو تعاون أو تحدي. على سبيل المثال، برنامج Proto هو ألبوم غنائي يتضمن تألف بين المغنية هولي هيرندون وإصدار ذكاء إصطناعي من نفسها.

التأثيرات الإيجابية والسلبية

لا شك أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الموسيقى يفتح آفاقاً جديدة ومبتكرة للتعبير والابتكار والتجربة. كما يمكن أن يساهم في تحسين جودة وتنوع وانتشار الموسيقى في العالم. لكن هذه التقنية لا تخلو من مخاطر وتحديات، منها:

التلاعب: قد يستخدم الذكاء الإصطناعي لإنشاء أغاني مزورة أو مسروقة أو مسيئة بأصوات المغنيين الشهيرة، دون علمهم أو موافقتهم. هذه الظاهرة تشكل خطراً على حقوق المؤلف والملكية الفكرية والسمعة الفنية للموسيقيين. على سبيل المثال، تم إنشاء أغنية مزيفة بصوت بريتنى سبيرز باستخدام تقنية Deepfake.

التهميش: قد يؤدي استخدام الذكاء الإصطناعي في الموسيقى إلى تهميش أو استبدال الموسيقيين البشر، خاصة الذين لا يمتلكون المهارات أو الموارد أو الفرص للتنافس مع الآلات. هذا قد يضر بالتنوع والثراء والإنسانية في الموسيقى.

على سبيل المثال، تم إطلاق فرقة موسيقية افتراضية تدعى Auxuman، تتكون من خمس شخصيات ذكاء إصطناعي تؤدي أغاني مولدة آلياً.

التقليد: قد يؤدي استخدام الذكاء الإصطناعي في الموسيقى إلى التقليد أو التكرار أو التبسيط في الأساليب والأنماط والألحان، بدلاً من الابتكار والتجديد والتفرد. هذا قد يضعف من القيمة والجمال والمعنى في الموسيقى. على سبيل المثال، تم انتقاد برنامج Amper Music، الذي يستخدم الذكاء الإصطناعي لإنشاء موسيقى خلفية للفيديوهات، بأنه ينتج موسيقى مملة ومتشابهة.

كيف يتصرف الفنان في هذه الحالة؟

لا يوجد إجابة واحدة أو صحيحة على هذا السؤال، فكل فنان له رأيه وموقفه من استخدام الذكاء الإصطناعي في الموسيقى. لكن بشكل عام، يمكن للفنان أن يتصرف بأحد هذه الطرق:

التعاون: يمكن للفنان أن يتعاون مع الذكاء الإصطناعي، وأن يستخدمه كشريك أو مساعد أو مصدر إلهام في عملية الإبداع. هذا قد يساعده على تطوير مهاراته وأسلوبه وإضافة عناصر جديدة وغير متوقعة إلى موسيقاه. على سبيل المثال، المغنية غرايمز تستخدم برامج ذكاء إصطناعي لإضافة صور وأصوات غير تقليدية إلى أغانيها.

التحدي: يمكن للفنان أن يتحدى الذكاء الإصطناعي، وأن يحاول تجاوزه أو تفوقه أو نقده في المجال الموسيقي. هذا قد يحفزه على تحسين جودته وأصالته وتميزه في موسيقاه. على سبيل المثال، المغنية تانيل كروس تستخدم برنامج ذكاء إصطناعي لإنشاء أغاني بأسلوب مغنيين مشهورين، ثم تقارنها بأغانيها الخاصة وتبحث عن الفروق والتشابهات.

التجاهل: يمكن للفنان أن يتجاهل الذكاء الاصطناعي، وأن يستمر في إنتاج موسيقاه بطريقته الخاصة وبدون تدخل من الآلات. هذا قد يحافظ على هويته وقيمتها ومعناه في موسيقاه. على سبيل المثال، المغنية أديل ترفض استخدام الذكاء الاصطناعي في أغانيها، وتعتمد على صوتها الحقيقي ومشاعرها الصادقة.

من النجوم العالميين الذين حدثت معهم هذه المشكلة

جاي زد: في عام 2019، تم إطلاق أغنية مزيفة بصوت المغني الأمريكي جاي زد باستخدام تقنية Deepfake، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة إنشاء صورة أو صوت شخص معروف. الأغنية كانت عبارة عن قراءة لأحد قصائد شكسبير بأسلوب راب. تم حذف الأغنية من موقع YouTube بسبب انتهاك حقوق المؤلف.

نيرفانا: في عام 2020، تم إطلاق أغنية جديدة بصوت المغني الراحل كورت كوبين من فرقة نيرفانا باستخدام برنامج ذكاء اصطناعي يسمى Magenta. البرنامج استخدم بيانات من أغاني نيرفانا لإنشاء ألحان وكلمات جديدة. الأغنية كانت جزء من مشروع يسمى Lost Tapes of the 27 Club، والذي يهدف إلى تخيل كيف كانت تبدو موسيقى المغنيين الذين توفوا في سن 27.

فرانك سيناترا: في عام 2021، تم إطلاق أغنية جديدة بصوت المغني الأسطوري فرانك سيناترا باستخدام برنامج ذكاء اصطناعي يسمى Jukebox. البرنامج استخدم بيانات من أغاني سيناترا لإنشاء ألحان وكلمات جديدة. الأغنية كانت عبارة عن دويتو مع المغنية بريتنى سبيرز، وهو مزيج غير متوقع وغير متناسق.

الخلاصة

الذكاء الاصطناعي والموسيقى هما مجالان متصلان ومتطوران، يفتحان أبواباً للإبداع والابتكار والتجربة. لكنهما يحلمان أيضاً مخاطر وتحديات، تتعلق بالحقوق والهوية والقيمة في الموسيقى. لذلك، يجب على الفنان أن يكون حذراً ومسؤولاً في استخدام الذكاء الاصطناعي في موسيقاه، وأن يحافظ على توازن بين الإنسان والآلة. فالموسيقى هي فن روحي وعاطفي، لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محله أو يستبدله.

TOPIC 48

أغنية جديدة

الأغنية، مهما كان نوعها، تعتبر عملاً فنياً يشبه المشهد التمثيلي. لذلك، يجب أن تتقن أداء الأغنية الجديدة عند تسجيلها لأول مرة. ولتحقيق ذلك، عليك اتباع النصائح الأربعة التالية لتصل بالشكل الصحيح إلى الجمهور.

النصيحة الأولى: كن مستعداً، استعد للأغنية قبل أن تدخل إلى الاستوديو وتسجلها. فهناك الكثير من المغنيين يغنون بطريقة صحيحة ولكن أغانيهم لا تؤثر في الجمهور لأنهم لا يولون اهتماماً كافياً للعنصر الرئيسي في الأغنية وهو موضوع الكلمات. ولكن إذا كنت مستعداً للأغنية بشكل جيد وفهمت موضوعها وخلقت في مخيلتك قصة تتعلق بالأغنية أو حتى موقف، ستصل بها إلى المستمع بشكل سحري.

النصيحة الثانية: كن أصيلاً، عندما تقدم أغنية فيها حزن أو جرح أو خيانة أو كره أو فراق أو حب الوطن، يجب أن تكسب ثقة المستمع. فإذا لم يثق بك، لن تصل إليه أغنيتك ولن تنتشر مهما كانت جميلة. هل تعلم كيف تكون أصيلاً في غنائك؟ الجواب هو "لا تتظاهر بالمشاعر ولا تزيّفها". عليك أن تعبر عما تشعر به حقاً حتى لو لم تكن قد مررت بتجربة مماثلة. فإحساسك الأصيل سيصل إلى الجمهور وسيرى صدقك.

النصيحة الثالثة: كن إيجابياً، ابقَ إيجابياً أثناء الغناء، حتى عند تقديمك للأغاني الحزينة. لأن الإيجابية تُعدي المستمع، والمستمع يحتاج إلى الإيجابية أثناء استماعه للأغاني الحزينة. سأعطيك مثالاً سريعاً على ذلك. الموسيقار فريد الأطرش يتفوق موسيقياً على عبد الحليم حافظ، ولكن أغاني عبد الحليم انتشارها أكبر بكثير. والسبب هو أن فريد كان يغنّ بإحساس سلبي، بخلاف عبد الحليم الذي كان يؤدي بإحساس إيجابي. يجب أن تكون إيجابياً لأن الإيجابية تُعدي. ابتسم أثناء تسجيل الأغنية مهما كانت حزينة، فالجمهور سيشعر بابتسامتك من صوتك حتى لو لم يراك. وستمنحه طاقة إيجابية.

النصيحة الرابعة: كن مرتاحاً، لا تغن وأنت متوتر، لأن التوتر يُعدي أيضاً، وسيصل توترك إلى الجمهور حتى لو لم يراك. وليس هذا فقط، فالتوتر يؤثر أيضاً على الصوت والأوتار الصوتية وبالتالي سيلاحظه المستمع بدون وعي. لذلك، حاول أن تكون مرتاحاً قدر الإمكان عند تسجيل الأغنية، ولا تدع شيئاً يزعجك أو يشغل بالك. فالاسترخاء يساعدك على إخراج صوتك بشكل أفضل وأجمل.

الأغنية هي وسيلة فنية للتعبير عن المشاعر والأفكار والرسائل. ولكي تصل الأغنية إلى قلوب الجمهور وتحقق النجاح والانتشار، يجب أن تتقن أدائها بشكل مهني وفني.

TOPIC 49

أغاني الراب والرابرز

أغاني الراب هي واحدة من أشهر وأنجح أنواع الموسيقى في العالم. تتميز بأنها تعبر عن مشاعر وآراء وتجارب المغني بطريقة شعرية وإيقاعية. دعونا نتحدث قليلاً على تاريخ وأساسيات وطرق كتابة وتسجيل أغاني الراب، ونوجه بعض النصائح والإرشادات لكل مغني جديد يرغب في دخول هذا المجال المثير.

الراب هو نوع فني من الموسيقى التي تتميز بطريقة الإلقاء السريعة والإيقاع القوي. يعتبر الراب جزءاً من ثقافة الهيب هوب وقد نشأ في الأصل في الولايات المتحدة في السبعينات والثمانينات. يعتبر الراب وسيلة للتعبير عن الذات وحياة الشباب والقضايا الاجتماعية والسياسية.

من أجل أن يكون الفنان رابر ناجح، هناك عدة مواصفات يجب توفرها. أولاً، يجب أن يكون الرابر لديه موهبة في الإلقاء وقدرة على التعبير الفعال. يجب أن يكون قادراً على الكتابة وابتكار كلمات معبرة وذكية تتناسب مع الإيقاع. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديه إتقان في التحكم في الإيقاع والتوقيت.

يتضمن الراب أيضاً بعض الشروط التقنية. من ضمن هذه الشروط، يجب أن يكون لديه قدرة على مواكبة الإيقاع واستخدام التكنيكات الموسيقية المختلفة مثل الريمكس والإيقاع الحر. يجب أن يكون لديه القدرة على التنفيذ بدقة على المسرح أو في استوديو التسجيل.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون لديه أسلوب فريد ومميز في الراب. يجب أن يتمتع بشخصية قوية وأن يكون قادراً على جذب الجمهور وإبهاره بكلماته وأدائه. يجب أن يكون قادراً على إيصال رسالته بطريقة تجعل الناس يجدون تعاطفاً واهتماماً بما يقوله.

يمكن للمغني العادي أن يقدم أغاني راب ويحقق نجاحاً في هذا النوع الموسيقي. لكن يمكن أن يكون من الصعب عليه أن يتمكن من منافسة الرابرز المحترفين.

المخصصين لهذا النوع الموسيقي. يحتاج المغني العادي إلى اتباع الخطوات السابقة والتطور في مجال الراب قبل أن يبدأ بالمنافسة.

ما هي شروط كتابة أغنية الراب

كونتكس الأغنية: تتعلق شروط كتابة أغنية الراب بالمضمون والمغزى الذي تحمله الأغنية. يجب أن تتضمن الأغنية قصة مثيرة أو حكاية واقعية تناقش قضية اجتماعية مهمة، أو تعبر عن تجارب الحياة الشخصية للمغني.

سرعة وتقنية: تُعتبر سرعة التسليم والتقنية الدقيقة من أهم شروط أداء الراب. يجب أن يكون لدى المغني القدرة على توجيه الكلمات وتسليمها بسرعة ووضوح، على الرغم من ارتفاع سرعة الأغنية.

إبداع في الكلمات: يجب أن يكون لدى المغني القدرة على إظهار إبداعه وفنه في استخدام الكلمات وتشكيلها بشكل مبتكر وجذاب. يمكن استخدام اللغة الشعرية، الألفاظ الغير مباشرة، الاستعارات، الجمل المشوقة وغيرها من الأساليب لإبراز المواهب اللغوية الخاصة به.

رسالة قوية: يجب أن تكون لأغنية الراب رسالة قوية وواضحة، تشد أنظار الجماهير وتلهمهم. قد تتعلق الرسالة بمواضيع مثل المساواة، العدالة، الاضطهاد، النضال، التغيير، أو حتى الترفيه والتسلية.

تناسق التوقيت والإيقاع: يجب أن تتوافق كلمات الأغنية مع توقيت الموسيقى وإيقاع الأغنية. يعتبر تناسق التوقيت والإيقاع من أهم الجوانب التقنية لأداء الراب.

التركيز والوضوح: يجب أن ينصب التركيز على كلمات الأغنية وكيفية تقديمها. يجب على المغني أن يضمن وضوح تسليم الكلمات بحيث يمكن للمستمع فهم الرسالة والمعاني بسهولة.

إيقاع الموسيقى: يعتبر الإيقاع والتوقيت الموسيقي عاملاً مهماً في أغاني الراب. يجب أن يكون للأغنية إيقاع متناغم وجذاب يسهم في جعل الأغنية أكثر استماعاً وإلهاماً للمستمعين.

الموهبة والتفرد: للكتابة الناجحة في أغاني الراب، يجب أن يكون لدى المغني موهبة خاصة وأسلوب فريد في الكتابة والأداء. يمكن أن يتميز المغني بصوته المميز وطريقة توصيله المبتكرة ويتفرد بإضافة لمسة شخصية لأغانيه.

هل يجب أن يكون مغني الراب جميل الصوت؟

لا، ليس من الضروري أن يكون مغني الراب جميل الصوت. في الراب، الأهم هو كيفية توصيل الكلمات والقصص وقدرة الفنان على الابتكار والتعبير عن ذاته. بعض المغنيين في الراب لديهم أصوات متميزة وجميلة، في حين أن البعض الآخر قد يكون لديه أصوات غير تقليدية أو عرجاء، ولكنهم لا يزالون قادرين على التركيز على الأداء والأغنية بطريقة فنية وإبداعية.

أشهر مغنيي الراب في العالم يشملون العديد من الفنانين المعروفين والمؤثرين في صناعة الموسيقى، ومن بينهم:

إيمينيم (Eminem)

جاي زي (Jay-Z)

كاني ويست (Kanye West)

دريك (Drake)

ليل واين (Lil Wayne)

ترافيس سكوت (Travis Scott)

كيندريك لامار (Kendrick Lamar)

بيغي سمولز (The Notorious B.I.G)

توباك شاكور (Tupac Shakur)

ناس (Nas)

سنوب دوج (Snoop Dogg)

أندريه 3000 (3000 André)

بستي رايمز (Busta Rhymes)

تشانس ذا رابر (Chance the Rapper)

نوتوريوس B.I.G (Notorious B.I.G)

ري كوان (Rakim)

جيزي (Jeezy)

أول ديرتي (Ol' Dirty Bastard)

إس.إل.دي (S.L.D)

لوران هيل (Lauren Hill)

هذه قائمة مختارة من بين العديد من المغنيين المشهورين في صناعة الموسيقى وليست شاملة بالكامل.

الألفاظ النابية والبذيئة في الراب

يعتقد البعض أن تضمن الألفاظ النابية والبذيئة في أغاني الراب يساهم في زيادة شهرتها وانتشارها لعدة أسباب:

الجاذبية الشديدة: يعتقد بعض الناس أن استخدام الألفاظ النابية يعطي الأغاني طابعاً مثيراً ويزيد من جاذبيتها، وبالتالي يجذب عدداً أكبر من الجماهير.

الفضول والانتباه: يستخدم بعض الفنانين الكلمات البذيئة لجذب الانتباه وإثارة فضول الجمهور، حيث يعتبر الكثيرون أنها مثيرة للجدل ومثيرة للاهتمام.

التمييز: في بيئة موسيقى الراب، قد يعتبر بعض الفنانين أن استخدام الألفاظ النابية يمنحهم التمييز عن الآخرين ويساعد في تحقيق الشهرة والنجاح، حيث يعتبرونها جزءاً من الثقافة والأسلوب الفني للراب.

تعبير عن التمرد والتمرد: يعتبر البعض أن استخدام الألفاظ النابية هو شكل من أشكال التمرد وعدم الانحياز للقواعد والقيود الاجتماعية، وبالتالي يمكن أن يلفت انتباه الشباب الذين يتطلعون إلى الانتفاضة ضد النظام السائد.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هذه المفاهيم ليست صحيحة بشكل عام، ولا يعتمد نجاح الأغاني فقط على استخدام الألفاظ النابية. فالنجاح يعتمد على عدة عوامل مثل الموهبة الفنية والإبداع والقدرة على كسب قلوب الجمهور، بغض النظر عن استخدام الألفاظ النابية.

TOPIC 50

مصطلحات في الموسيقى

MUSIC VOCABULARY LIST

الموسيقى والغناء هما من أجمل الفنون التي تعبر عن مشاعر وأفكار وثقافات البشر في مختلف الأزمان والأمكنة. لكن لفهم هذا الفن بشكل أعمق وأدق، نحتاج إلى معرفة بعض المصطلحات التي يستخدمها الموسيقيون والمغنون لوصف وتحليل وتقييم الأعمال الفنية. وضعت لكم هنا مجموعة من المصطلحات الموسيقية التي ستساعدك وستسهل عليك فهم أي فيديو أو كتاب أو حديث ستواجهه في رحلتك لعالم الفوديتاريا.

1. **a cappella** :without musical accompaniment
2. **accelerando** :with increasing speed
3. **accent** :a diacritical mark used for stress or special pronunciation
4. **accidental** :musical notation that makes a note sharp or flat or natural
5. **accompaniment** :a musical part that supports other musical parts
6. **accordion** :a portable box-shaped free-reed instrument
7. **adagio** :slowly
8. **Aeolian** :of or pertaining to Aeolus, the Greek god of the winds
9. **allegro** :in a quick and lively tempo
10. **alto** :the lowest female singing voice
11. **amplify** :increase the volume of
12. **analog** :having an output that is proportional to the input
13. **andante** :at a moderately slow tempo
14. **annotation** :the act of adding notes
15. **aria** :an elaborate song for solo voice
16. **articulation** :the manner in which things come together and are connected
17. **atonal** :characterized by avoidance of traditional musical scales
18. **attack** :a decisive manner of beginning a musical tone or phrase

19. **audition** :perform in order to get a role
20. **augmented** :added to or made greater in amount or number or strength
21. **bagpipe** :a tubular wind instrument
22. **ballad** :a narrative poem of popular origin
23. **ballet** :a theatrical performance of a story by trained dancers
24. **banjo** :a stringed instrument that has long neck and circular body
25. **bar** :musical notation for a repeating pattern of musical beats
26. **baritone** :the second lowest adult male singing voice
27. **baritone** :the second lowest brass wind instrument
28. **baroque** :relating to an elaborately ornamented style of art and music
29. **bass** :the lowest part of the musical range
30. **bass drum** :a large drum with two heads
31. **bass guitar** :the guitar with six strings that has the lowest pitch
32. **bassoon** :a double-reed woodwind instrument that makes a low sound
33. **beat** :the basic rhythmic unit in a piece of music
34. **binary** :of or pertaining to a number system having 2 as its base
35. **bluegrass** :any of various grasses of the genus Poa
36. **blues** :a state of depression
37. **brass instrument** :a wind instrument that consists of a brass tube (usually of variable length) that is blown by means of a cup-shaped or funnel-shaped mouthpiece
38. **brusque** :rudely abrupt or blunt in speech or manner
39. **bugle** :a brass instrument without valves
40. **cadence** :the close of a musical section
41. **cadenza** :a solo passage occurring near the end of a piece of music
42. **calando** :gradually decreasing in tempo and volume
43. **canon** :piece of music in which a melody is imitated in other parts
44. **cantabile** :smooth and flowing
45. **cantata** :a musical composition for voices and orchestra
46. **carol** :a joyful song
47. **castrato** :a male singer who was castrated before puberty and retains a soprano or alto voice
48. **cello** :a large stringed instrument
49. **chamber music** :serious music performed by a small group of musicians
50. **chime** :a percussion instrument consisting of a set of tuned bells that are struck with a hammer; used as an orchestral instrument
51. **choir** :a chorus that sings as part of a religious ceremony

52. **chorale** :a stately Protestant (especially Lutheran) hymn tune
53. **chord** :a combination of three or more notes that blend harmoniously
54. **chordophone** :a stringed instrument of the group including harps, lutes, lyres, and zithers
55. **chromatic** :based on a scale consisting of 12 semitones
56. **clarinet** :a single-reed instrument with a straight tube
57. **classical** :traditional genre of music conforming to an established form
58. **clavichord** :an early stringed instrument like a piano but with more delicate sound
59. **clavier** :a stringed instrument that has a keyboard
60. **clef** :a musical notation written on a staff indicating the pitch of the notes following it
61. **coda** :the closing section of a musical composition
62. **composer** :someone who writes music as a profession
63. **composition** :a musical work that has been created
64. **concertina** :free-reed instrument played like an accordion by pushing its ends together to force air through the reeds
65. **concertise** :give concerts; perform in concerts
66. **concerto** :a composition for orchestra and a soloist
67. **concerto grosso** :a baroque composition for orchestra and a group of solo instruments
68. **conductor** :the person who leads a musical group
69. **conga** :a Latin American dance of 3 steps and a kick by people in single file
70. **conjunct** :progressing melodically by intervals of a second
71. **conservatory** :a schoolhouse with special facilities for fine arts
72. **consonance** :a harmonious state of things and of their properties
73. **contrabass** :largest and lowest member of the violin family
74. **contralto** :the lowest female singing voice
75. **copyright** :the exclusive right to sell a work
76. **cornet** :a brass musical instrument with a brilliant tone
77. **country music** :a simple style of folk music heard mostly in the southern United States; usually played on stringed instruments
78. **courante** :a court dance of the 16th century
79. **crescendo** :a gradual increase in loudness
80. **cymbal** :a percussion instrument consisting of a concave brass disk
81. **dance** :taking a series of rhythmical steps in time to music
82. **decrescendo** :(music) a gradual decrease in loudness

83. **development** :section of a composition where major themes are elaborated
84. **diatonic** :based on or using the five tones and two semitones of the major or minor scales of western music
85. **diction** :the articulation of speech to be intelligible to an audience
86. **digital** :using or characteristic of computerized technology
87. **diminished** :reduction by a semitone of any perfect or minor interval
88. **diminuendo** :(music) a gradual decrease in loudness
89. **diphthong** :a sound that glides between two vowels in a single syllable
90. **disjunct** :progressing melodically by intervals larger than a major second
91. **dissonance** :disagreeable sounds
92. **dominant** :(music) the fifth note of the diatonic scale
93. **Dorian** :of or relating to the ancient Greek inhabitants of Doris, to their Doric dialect of Greek, or to their culture
94. **drone** :make a monotonous low dull sound
95. **drumbeat** :the sound made by beating a drum
96. **duet** :two performers or singers who perform together
97. **duple** :consisting of or involving two parts or components usually in pairs
98. **duration** :the period of time during which something continues
99. **dynamics** :mechanics concerned with forces that cause motions of bodies
100. **eighth note** :a musical note having the time value of an eighth of a whole note
101. **embellish** :make more beautiful
102. **embouchure** :the aperture of a wind instrument into which the player blows directly
103. **encore** :an extra performance in response to audience demand
104. **English horn** :a double-reed woodwind instrument similar to an oboe but lower in pitch
105. **ensemble** :a group of musicians playing or singing together
106. **episode** :a brief section of a work forming part of a connected series
107. **etude** :a short, technical composition for a solo instrument
108. **exposition** :section of a movement where major musical themes first occur
109. **expressionistic** :of or relating to expressionism

110. **falsetto** :a male singing voice with artificially high tones
111. **fandango** :a provocative Spanish courtship dance in triple time
112. **fanfare** :a short lively tune played on brass instruments
113. **fermata** :(music) a prolongation of unspecified length on a note or chord or rest
114. **finale** :the closing section of a musical composition
115. **flag** :a conspicuously marked or shaped tail
116. **flamenco** :guitar music composed for dancing the flamenco
117. **flat** :lowered in pitch by one chromatic semitone
118. **flute** :a high-pitched woodwind instrument
119. **folk** :the traditional and typically anonymous music that is an expression of the life of people in a community
120. **form** :an arrangement of the elements in a composition or discourse
121. **forte** :(music) to be played relatively loudly
122. **fortemente** :chiefly a direction or description in music; loud and strong
123. **fortissimo** :a direction in music; to be played very loudly
124. **fugue** :a musical form consisting of a repeated theme
125. **gavotte** :an old formal French dance in quadruple time
126. **genre** :a kind of literary or artistic work
127. **glee** :great merriment
128. **glissando** :a rapid series of ascending or descending notes on the musical scale
129. **gospel** :a genre of evangelical Christian music
130. **grave** :dignified and somber in manner or character
131. **Gregorian chant** :a liturgical chant of the Roman Catholic Church
132. **guitar** :a stringed instrument usually having six strings
133. **half note** :a musical note having the time value of half a whole note
134. **harmonica** :a small rectangular instrument into which air is blown
135. **harmonious** :exhibiting equivalence or correspondence among constituents
136. **harmonium** :a free-reed instrument in which air is forced through the reeds by bellows
137. **harmony** :compatibility in opinion and action
138. **harp** :a chordophone with strings between the neck and the soundbox

139. **harpsichord** :a musical instrument with strings plucked by plectra
140. **hymn** :a song of praise, especially a religious song
141. **impressionistic** :of or relating to or based on an impression rather than on facts or reasoning
142. **impromptu** :with little or no preparation or forethought
143. **improvise** :perform without preparation
144. **inharmonic** :lacking in harmony
145. **interlude** :an intervening period or episode
146. **intermission** :a break during which an activity or event is paused
147. **interpretation** :the act of expressing something in an artistic performance
148. **interval** :the difference in pitch between two notes
149. **intonation** :the act of singing in a monotonous tone
150. **Ionian** :of or pertaining to the ancient Ionians who lived in Attica and related territories, to their Ionic dialect of Greek, or to their culture
151. **jazz** :genre of American music that developed in the 20th century
152. **jingle** :a short, catchy, often comic verse or song
153. **kazoo** :a toy wind instrument into which one hums
154. **key** :diatonic scale providing tonal framework for a musical piece
155. **keyboard** :set of levers that can be pressed, as on a piano or computer
156. **largo** :slowly and broadly
157. **leading tone** :(music) the seventh note of the diatonic scale
158. **ledger line** :a short line
159. **legato** :connecting the notes; in music
160. **leitmotif** :a recurring melody in a piece of music
161. **lento** :(of tempo) slow
162. **libretto** :the words of an opera or musical play
163. **ligature** :(music) a group of notes connected by a slur
164. **light opera** :a short amusing opera
165. **loudness** :the magnitude of sound (usually in a specified direction)
166. **lute** :a stringed instrument with a pear-shaped body
167. **Lydian** :an Anatolian language
168. **lyre** :a harp used by ancient Greeks for accompaniment
169. **lyric** :relating to or being musical drama

170. **lyrical** :suitable for or suggestive of singing
171. **madrigal** :an unaccompanied partsong for several voices
172. **maestro** :an artist of consummate skill
173. **major** :of a scale or mode
174. **mandolin** :a stringed instrument related to the lute
175. **march** :genre of music written for walking with regular steps
176. **marimba** :a percussion instrument with wooden bars tuned to produce a chromatic scale and with resonators; played with small mallets
177. **masterpiece** :the most outstanding work of a creative artist or craftsman
178. **measure** :musical notation for a repeating pattern of musical beats
179. **mediant** :the third note of a diatonic scale
180. **medley** :a musical composition consisting of a series of songs
181. **melodic** :containing or characterized by a pleasing tune or sound
182. **melody** :a succession of notes forming a distinctive sequence
183. **meter** :rhythm as given by division into parts of equal duration
184. **mezzo** :a soprano with a voice between soprano and contralto
185. **mezzo-soprano** :a soprano with a voice between soprano and contralto
186. **MIDI** :a standard protocol for communication between electronic musical instruments and computers
187. **minor** :of a scale or mode
188. **minuet** :a stately court dance from the 17th century
189. **modal** :relating to or expressing the mood of a verb
190. **mode** :a particular functioning condition or arrangement
191. **moderato** :(of tempo) moderate
192. **modern** :characteristic of present-day art and music and literature
193. **modulation** :a musical passage moving from one key to another
194. **monophonic** :consisting of a single melodic line
195. **monotone** :an unchanging intonation
196. **motif** :a theme that is repeated or elaborated in a piece of music

197. **musette** :a small bagpipe formerly popular in France
198. **music** :an artistic form of auditory communication
199. **musical** :characterized by vocal or instrumental sound
200. **musical** :a play or film containing singing and dancing numbers
201. **musician** :someone who plays a musical instrument (as a profession)
202. **musicianship** :artistry in performing music
203. **musicology** :the scholarly and scientific study of music
204. **natural** :a notation cancelling a previous sharp or flat
205. **nocturne** :a pensive lyrical piece of music (especially for the piano)
206. **notation** :a technical system of symbols to represent special things
207. **note** :a notation representing the pitch and duration of a musical sound
208. **obligato** :a part of the score that must be performed without change or omission
209. **oboe** :a slender double-reed instrument
210. **ocarina** :egg-shaped terra cotta wind instrument with a mouthpiece and finger holes
211. **octave** :a musical interval of eight tones
212. **octet** :eight performers or singers who perform together
213. **opera** :a drama set to music
214. **operetta** :a short amusing opera
215. **opus** :a musical work that has been created
216. **oratorio** :a musical composition for voices and orchestra
217. **orchestra** :a musical organization consisting of instrumentalists
218. **organ** :a structure in an animal specialized for some function
219. **ornament** :something used to beautify
220. **ostinato** :a musical phrase repeated over and over during a composition
221. **overture** :orchestral music at the beginning of an opera or musical
222. **pan** :make a sweeping movement
223. **partita** :(music) an instrumental suite common in the 18th century
224. **pastiche** :a musical composition consisting of a series of songs
225. **pastoral** :devoted to raising sheep or cattle

226. **pentatonic** :relating to a pentatonic scale
227. **performance** :the act of presenting a piece of entertainment
228. **phrase** :a short musical passage
229. **Phrygian** :a Thraco-Phrygian language spoken by the ancient inhabitants of Phrygia and now extinct--preserved only in a few inscriptions
230. **pianissimo** :a direction in music; to be played very softly
231. **piano** :a keyboard instrument that is played by depressing keys that cause hammers to strike tuned strings and produce sounds
232. **pianoforte** :a keyboard instrument that is played by depressing keys that cause hammers to strike tuned strings and produce sounds
233. **piccolo** :a small flute; pitched an octave above the standard flute
234. **pipe organ** :wind instrument whose sound is produced by means of pipes arranged in sets supplied with air from a bellows and controlled from a large complex musical keyboard
235. **pitch** :the high or low quality of a sound
236. **pizzicato** :with a light plucking staccato sound
237. **play** :perform music on (a musical instrument)
238. **playback** :the act of reproducing recorded sound
239. **pluck** :pull lightly but sharply
240. **polyphonic** :of or relating to or characterized by polyphony
241. **pop** :new and of general appeal
242. **postmodern** :of or relating to postmodernism
243. **posture** :the arrangement of the body and its limbs
244. **practice** :learn by repetition
245. **prelude** :music that precedes a fugue or introduces an act in an opera
246. **presto** :at a very fast tempo (faster than allegro)
247. **production** :presentation for the stage or screen or radio or television
248. **program** :announcement of what will occur as part of a public event
249. **progression** :a movement forward
250. **pulse** :expand and contract rhythmically
251. **quadruple** :having four units or components
252. **quarter note** :a musical note having the time value of a quarter of a whole note
253. **quartet** :a musical composition for four performers

254. **quintet** :a musical composition for five performers
255. **ragtime** :music with a syncopated melody (usually for the piano)
256. **range** :the limits within which something can be effective
257. **recapitulate** :repeat an earlier theme of a composition
258. **recital** :performance of music or dance especially by soloists
259. **recitation** :systematic training by multiple repetitions
260. **recorder** :equipment for making records
261. **reed instrument** :a musical instrument that sounds by means of a vibrating reed
262. **reed organ** :a free-reed instrument in which air is forced through the reeds by bellows
263. **refrain** :part of a song or poem that recurs at regular intervals
264. **register** :timbre characteristic of a certain range of the human voice
265. **release** :let go as from one's grip
266. **Renaissance** :period of European history at the close of the Middle Ages
267. **reprise** :a repetition of a short musical passage
268. **requiem** :a song or hymn of mourning as a memorial to a dead person
269. **resolution** :(music) a dissonant chord is followed by a consonant chord
270. **resonance** :the characteristic of having a loud deep sound
271. **resonate** :produce a deep, clear sound
272. **rest** :musical notation indicating silence of a specified duration
273. **rhythm** :an interval during which a recurring sequence occurs
274. **rhythm and blues** :a combination of blues and jazz that was developed in the United States by Black musicians; an important precursor of rock 'n' roll
275. **ritardando** :gradually decreasing in tempo
276. **rock and roll** :a genre of popular music originating in the 1950s
277. **rococo** :having excessive asymmetrical ornamentation
278. **romantic** :expressive of or exciting love
279. **rondo** :a musical form that is often the last movement of a sonata
280. **root** :the place where something begins

281. **round** :a partsong in which voices follow each other
282. **rubato** :a flexible tempo; not strictly on the beat
283. **sackbut** :a medieval musical instrument resembling a trombone
284. **sacred** :concerned with religion or religious purposes
285. **saxophone** :a single-reed woodwind with a conical bore
286. **score** :a written form of a musical composition
287. **secular** :not concerned with or devoted to religion
288. **septet** :a musical composition written for seven performers
289. **sequence** :several repetitions of a melodic phrase in different keys
290. **sextet** :six performers or singers who perform together
291. **shanty** :a rhythmical work song originally sung by sailors
292. **sharp** :raised in pitch by one chromatic semitone
293. **sing** :produce tones with the voice
294. **sitar** :a stringed instrument of India
295. **sixteenth note** :a musical note having the time value of a sixteenth of a whole note
296. **sixty-fourth note** :a musical note having the time value of a sixty-fourth of a whole note
297. **skip** :bypass
298. **slur** :play smoothly or legato
299. **snare** :a small drum with wires stretched across the lower head
300. **softness** :the property of giving little resistance to pressure and being easily cut or molded
301. **solfege** :singing using solfa syllables to denote the notes of the scale of C major
302. **solo** :a musical composition for one voice or instrument
303. **song** :a short musical composition with words
304. **soprano** :the highest female voice; the voice of a boy before puberty
305. **sousaphone** :the lowest brass wind instrument
306. **spiritual** :religious song originated by African-Americans in the South
307. **staccato** :(music) separating the notes
308. **staff** :five horizontal lines on which the musical notes are written
309. **steel drum** :a concave percussion instrument made from the metal top of an oil drum; has an array of flattened areas that produce different tones when struck (of Caribbean origin)

310. **stem** :cylinder forming a long narrow part of something
311. **step** :a musical interval of two semitones
312. **strophe** :one section of a lyric poem or choral ode
313. **subdominant** :(music) the fourth note of the diatonic scale
314. **submediant** :the sixth note of a major or minor scale
315. **subtonic** :(music) the seventh note of the diatonic scale
316. **supertonic** :(music) the second note of a diatonic scale
317. **swing** :a jaunty rhythm in music
318. **symphony** :a long and complex sonata for an orchestra
319. **syncopation** :a musical rhythm accenting a normally weak beat
320. **synthesizer** :(music) an electronic instrument (usually played with a keyboard) that generates and modifies sounds electronically and can imitate a variety of other musical instruments
321. **tablature** :a musical notation indicating the fingering to be used
322. **tempo** :the speed at which a composition is to be played
323. **tenor** :the adult male singing voice above baritone
324. **ternary** :having three units or components or elements
325. **texture** :the musical pattern created by parts being played together
326. **theme** :melodic subject of a musical composition
327. **thirty-second note** :a musical note having the time value of a thirty-second of a whole note
328. **timbre** :the distinctive property of a complex sound
329. **time** :rhythm as given by division into parts of equal duration
330. **time signature** :a musical notation indicating the number of beats to a measure and kind of note that takes a beat
331. **tom-tom** :any of various drums with small heads
332. **tone** :the distinctive property of a complex sound
333. **tongue** :articulate or play by using the fleshy organ of the mouth
334. **tonic** :(music) the first note of a diatonic scale
335. **triad** :a three-note major or minor chord
336. **triangle** :an instrument made of a metal bar bent into a 3-sided shape
337. **trio** :a set of three similar things considered as a unit
338. **triple** :having three units or components or elements
339. **trombone** :a brass instrument with a long tube and a U-shaped slide
340. **troubadour** :a singer of folk songs

341. **trumpet** :a brass musical instrument with a brilliant tone
342. **tuba** :the lowest brass wind instrument
343. **twelve-tone system** :a type of serial music introduced by Arnold Schoenberg
344. **ukulele** :a small guitar having four strings
345. **unison** :two or more sounds or tones at the same pitch or in octaves
346. **variation** :a repetition of a musical theme in which it is modified
347. **verse** :a line of metrical text
348. **vibration** :the act of moving back and forth rapidly
349. **vibrato** :(music) a pulsating effect in an instrumental or vocal tone produced by slight and rapid variations in pitch
350. **viola** :a stringed instrument played with a bow
351. **violin** :bowed stringed instrument in the violin family
352. **vivace** :lively, in music
353. **vocal** :music intended to be performed by one or more singers, usually with instrumental accompaniment
354. **voice** :the sound made when a person speaks
355. **volume** :the magnitude of sound, usually in a specified direction
356. **waltz** :music composed in triple time
357. **whistle** :the sound made by something moving rapidly
358. **whole note** :a musical note having the longest time value
359. **whole tone** :a musical interval of two semitones
360. **wood block** :engraving consisting of a block of wood with a design cut into it; used to make prints
361. **woodwind** :any wind instrument other than the brass instruments
362. **xylophone** :a percussion instrument with wooden bars played with mallets
363. **zither** :a musical instrument with strings over a flat sounding board
364. **scherzo** :a fast movement (usually in triple time)
365. **rubato** :a flexible tempo; not strictly on the beat
366. **scale** :a series of notes differing in pitch according to a scheme
367. **serenade** :a song played outside the house of a love interest
368. **slide** :(music) rapid sliding up or down the musical scale
369. **bow** :a curved piece of wood used in playing stringed instruments

370. **sonatina** :a short and simple sonata
371. **sonata** :a musical composition of movements of contrasting forms
372. **sonata form** :a musical form having 3 sections -- exposition and development and recapitulation; characteristic of 1st movement of a sonata or symphony
373. **suite** :a musical composition of several loosely connected movements
374. **tremolo** :a tremulous effect produced by repetition of a single tone
375. **treble** :having or denoting a high range
376. **treble clef** :a clef that puts the G above middle C on the second line of a staff
377. **bass clef** :a clef that puts the F below middle C on the fourth line of a staff
378. **trill** :a note that alternates with another note a semitone above it
379. **tune** :a succession of notes forming a distinctive sequence
380. **tuning** :calibrating something to a standard frequency
381. **virtuoso** :a musician who is a consummate master of artistry
382. **duo** :two performers or singers who perform together
383. **alto saxophonist** :a musician who plays the alto saxophone
384. **tenor saxophonist** :a musician who plays the tenor saxophone
385. **saxhorn** :any of a family of brass wind instruments that resemble a bugle with valves
386. **tenor drum** :any of various drums with small heads
387. **tenor voice** :the adult male singing voice above baritone
388. **basso** :the lowest adult male singing voice
389. **bass clarinet** :a large clarinet whose range is an octave below the B-flat clarinet
390. **basset horn** :a tenor clarinet
391. **soprano clef** :a clef that puts middle C on the bottom line of the staff
392. **indie** :not affiliated with a major recording company
393. **Gypsy** :a member of a people with dark skin and hair who speak Romany and who traditionally live by seasonal work and fortunetelling; they are believed to have originated in northern India but now are living on all continents (but mostly in Europe, North Africa, and North America)

394. **Johann Sebastian Bach** :German baroque organist and contrapuntist
395. **Ludwig van Beethoven** :German composer of instrumental music
396. **Wolfgang Amadeus Mozart** :prolific Austrian composer and child prodigy
397. **Georg Friedrich Handel** :a prolific British baroque composer (born in Germany) remembered best for his oratorio Messiah (1685-1759)
398. **Antonio Vivaldi** :Italian baroque composer and violinist (1675-1741)
399. **Joseph Haydn** :prolific Austrian composer who influenced the classical form of the symphony (1732-1809)
400. **Franz Schubert** :Austrian composer known for his compositions for voice and piano (1797-1828)
401. **Felix Mendelssohn** :German musician and romantic composer of orchestral and choral works (1809-1847)
402. **Johannes Brahms** :German composer who developed the romantic style of both lyrical and classical music (1833-1897)
403. **Richard Wagner** :German composer of operas and inventor of the musical drama in which drama and spectacle and music are fused (1813-1883)
404. **Peter Ilich Tchaikovsky** :important Russian composer whose works are noted for their expressive melodies (1840-1893)
405. **Igor Stravinsky** :composer who was born in Russia but lived in the United States after 1939 (1882-1971)
406. **Robert Schumann** :German romantic composer known for piano music and songs
407. **Chopin** :French composer and pianist of the romantic school
408. **Claude Debussy** :French composer who is said to have created Impressionism in music (1862-1918)
409. **Franz Liszt** :Hungarian composer and piano virtuoso (1811-1886)
410. **Antonin Dvorak** :Czech composer who combined folk elements with traditional forms (1841-1904)
411. **Giuseppe Verdi** :Italian operatic composer (1813-1901)
412. **Gustav Mahler** :Austrian composer and conductor (1860-1911)
413. **Hector Berlioz** :French composer of romantic works (1803-1869)
414. **Richard Strauss** :German composer of many operas

415. **Prokofiev** :Russian composer of ballets and symphonies and operas
416. **Dmitri Shostakovich** :Russian composer best known for his fifteen symphonies
417. **Bela Bartok** :Hungarian composer and pianist who collected Hungarian folk music; in 1940 he moved to the United States (1881-1945)
418. **Anton Bruckner** :Austrian organist and composer of romantic music (1824-1896)
419. **Giovanni Pierluigi da Palestrina** :Italian composer (1526-1594)
420. **Claudio Monteverdi** :Italian composer (1567-1643)
421. **Jean Sibelius** :Finnish composer (1865-1957)
422. **Maurice Ravel** :French composer and exponent of Impressionism (1875-1937)
423. **Ralph Vaughan Williams** :English composer influenced by folk tunes and music of the Tudor period (1872-1958)
424. **Modest Mussorgsky** :Russian composer of operas and orchestral works (1839-1881)
425. **Giacomo Puccini** :Italian operatic composer noted for the dramatic realism of his operas (1858-1924)
426. **Henry Purcell** :English organist at Westminster Abbey and composer of many theatrical pieces (1659-1695)
427. **Sergei Rachmaninoff** :composer and piano virtuoso born in Russia (1873-1943)
428. **Nikolai Andreyevich Rimski-Korsakov** :Russian composer of operas and orchestral works
429. **Arnold Schoenberg** :United States composer and musical theorist (born in Austria) who developed atonal composition (1874-1951)
430. **Christoph Willibald von Gluck** :German composer of more than 100 operas (1714-1787)
431. **Paul Hindemith** :German neoclassical composer and conductor who believed that music should have a social purpose (1895-1963)
432. **Aaron Copland** :United States composer who developed a distinctly American music (1900-1990)
433. **Francois Couperin** :French composer of music for organ and a member of a family of distinguished organists (1668-1733)
434. **William Byrd** :English organist and composer of church music

435. **Erik Satie** :French composer noted for his experimentalism and rejection of Romanticism (1866-1925)
436. **Benjamin Britten** :major English composer of the 20th century
437. **Cesar Franck** :French composer and teacher who influenced a generation of composers (1822-1890)
438. **Jean Baptiste Lully** :French composer (born in Italy) who was the court composer to Louis XIV and founded the national French opera (1632-1687)
439. **Jean-Philippe Rameau** :French composer of operas whose writings laid the foundation for the modern theory of harmony (1683-1764)
440. **Carl Maria von Weber** :German conductor and composer of romantic operas (1786-1826)
441. **Sir Edward Elgar** :British composer of choral and orchestral works including two symphonies as well as songs and chamber music and music for brass band (1857-1934)
442. **Edvard Grieg** :Norwegian composer whose work was often inspired by Norwegian folk music (1843-1907)
443. **Bedrich Smetana** :Czech composer (1824-1884)
444. **Aleksandr Nikolayevich Scriabin** :Russian composer of orchestral and piano music (1872-1915)
445. **John Cage** :United States composer of avant-garde music (1912-1992)
446. **Georg Philipp Telemann** :German baroque composer (1681-1767)
447. **George Gershwin** :United States composer who incorporated jazz into classical forms and composed scores for musical comedies (1898-1937)
448. **Georges Bizet** :French composer best known for his operas (1838-1875)
449. **Carl Nielsen** :Danish composer (1865-1931)
450. **William Walton** :English composer (1902-1983)
451. **Vincenzo Bellini** :Italian composer of operas (1801-1835)
452. **Aleksandr Borodin** :Russian composer (1833-1887)
453. **Francis Poulenc** :French pianist and composer (1899-1963)
454. **Alban Berg** :Austrian composer in Schoenberg's twelve-tone music system
455. **Samuel Barber** :United States composer (1910-1981)
456. **Duke Ellington** :United States jazz composer and piano player and bandleader

457. **Miles Davis** :United States jazz musician; noted for his trumpet style
458. **Coleman Hawkins** :United States jazz saxophonist (1904-1969)
459. **Benny Goodman** :United States clarinetist who in 1934 formed a big band (including black as well as white musicians) and introduced a kind of jazz known as swing (1909-1986)
460. **Charlie Parker** :United States saxophonist and leader of the bop style of jazz (1920-1955)
461. **Dizzy Gillespie** :United States jazz trumpeter and exponent of bebop
462. **Louis Armstrong** :United States pioneering jazz trumpeter and bandleader
463. **Scott Joplin** :United States composer who was the first creator of ragtime to write down his compositions (1868-1917)
464. **John Philip Sousa** :a United States bandmaster and composer of military marches
465. **mazurka** :a Polish national dance in triple time
466. **W. C. Handy** :United States blues musician who transcribed and published traditional blues music (1873-1958)
467. **Jelly Roll Morton** :United States jazz musician who moved from ragtime to New Orleans jazz (1885-1941)
468. **ditty** :a short simple song
469. **Bob Dylan** :United States songwriter noted for his protest songs
470. **Beatles** :a rock group from Liverpool who between 1962 and 1970 produced a variety of hit songs and albums (most of them written by Paul McCartney and John Lennon)
471. **John Lennon** :English rock star and guitarist and songwriter who with Paul McCartney wrote most of the music for the Beatles (1940-1980)
472. **Frank Sinatra** :United States singer and film actor (1915-1998)
473. **Bessie Smith** :United States blues singer (1894-1937)
474. **Bob Marley** :Jamaican singer who popularized reggae (1945-1981)
475. **Jimi Hendrix** :United States guitarist whose innovative style with electric guitars influenced the development of rock music (1942-1970)
476. **Michael Jackson** :United States singer who began singing with his four brothers and later became a highly successful star during the 1980s (born in 1958)

477. **Elvis Presley** :United States rock singer whose many hit records and flamboyant style greatly influenced American popular music (1935-1977)
478. **Chuck Berry** :United States rock singer (born in 1931)
479. **fiddle** :bowed stringed instrument in the violin family
480. **Johnny Cash** :United States country music singer and songwriter
481. **fusion** :the act of melding or melting together
482. **psychedelic** :producing distorted sensory perceptions and feelings
483. **electronic** :relating to or operating by a controlled current
484. **experimental** :of the nature of or undergoing a trial
485. **funk** :an earthy type of jazz combining it with blues and soul
486. **samba** :a lively ballroom dance from Brazil
487. **dub** :new sounds added to a soundtrack
488. **skank** :a rhythmic dance to reggae music performed by bending forward and extending the hands while bending the knees
489. **ambient** :completely enveloping
490. **avant-garde** :radically new or original
491. **rumba** :a folk dance in duple time that originated in Cuba with Spanish and African elements; features complex footwork and violent movement
492. **hip-hop** :genre of African-American music of the 1980s and 1990s in which rhyming lyrics are chanted to a musical accompaniment; several forms of rap have emerged
493. **bebop** :an early form of modern jazz (originating around 1940)
494. **turntable** :a circular horizontal platform that rotates a phonograph record while it is being played
495. **soul** :secular form of gospel that was a major Black musical genre.

TOPIC 51

بين سطور الموسيقى

SINGING QUOTES

تعتبر فنون الغناء والموسيقى من الفنون الأولى التي ظهرت في التاريخ، ولا تزال تحتل مكانةً هامةً في حياتنا المعاصرة. فالموسيقى والغناء لهما تأثيرٌ كبيرٌ على مشاعرنا وأحاسيسنا، وقد قيل عنهما العديد من الحكم والأقوال المأثورة.

في هذا الباب، أعرض لكم مجموعةً من الأقوال والحكم حول موضوع الغناء، والتي تعكس أهمية هذا الفن عند العديد من الشخصيات المشهورة على مرّ الزمان. وإن كانت هذه الحكم لا تشكل إلا جزءاً يسيراً من حقل الدراسة حول موضوع النجومية والغناء، إلا أنها تعبر عما يجب على كل محبي الموسيقى والغناء العناية به، وتطوير مواهبهم ومهاراتهم الفنية.

. “Music shouldn't be just a tune, it should be a touch.”- **Amit Kalantri**.

. “Words make you think. Music makes you feel. A song makes you feel a thought.”- **Yip Harburg**.

. “A person can drop dead even while singing. But that's no reason to stop singing.”- **Marty Rubin**.

. “It is a tale that you sing. As long as you believe it, it makes you powerful.”- **Kieron Gillen**.

. “Without a song, life is a sad tune”- **Lailah Gifty Akita**.

- . “We don't just sing; we are the song.”- **Louise Penny.**
- . “Sing your own song. There are always some earnest listeners.”- **Amit Ray.**
- . “To me, singing is like talking. If it ain't natural, it ain't right.”- **B.B. King.**
- . “Music heals all forms of misery”- **Friedrich Nietzsche.**
- . “I sing, no matter who is listening coz it is my natural way of expression.”- **Jeffy Thomas.**
- . “When there's music in your soul, there's soul in your music.”- **Criss Jami.**
- . “Blessed is the nightbird that sings for joy and not to be heard.”- **Marty Rubin.**
- . “Sometimes, when we are sad, we have to do the opposite of sad. Sometimes we have to sing.”- **Daisy Whitney.**
- . “Singing dissipates sorrow.”- **Lailah Gifty Akita.**
- . “The woods would be quiet if no bird sang but the one that sang best.”- **Henry van Dyke.**
- . “His tongue is now a stringless instrument.”- **William Shakespeare.**
- . "Singing is one of the most organic forms of humanity."- **Joe Stewart.**
- . “Singing is a natural outgrowth of time spent in revelry.”- **Adam Reinwald.**

- . “Those who wish to sing always find a song.”- **Swedish Proverb.**
- . “If you aren't singing, you are not a singer.”- **Auliq Ice.**
- . “To sing is to bring to the surface all the depth of one's being.”- **Marty Rubin.**
- . “There is no sorrow in singing.”- **Lailah Gifty Akita.**
- . “Singing in a storm silences thunder's threats.”- **Matshona Dhliwayo.**
- . “If I cannot fly, let me sing.”- **Stephen Sondheim.**
- . “Singing is the sound of the soul.”- **James Runcie.**
- . “Love, I find, is like singing.”- **Zora Neale Hurston.**
- . “Music is the fastest motivator in the world.”- **Amit Kalantri.**
- . “You don't need a reason to sing.”- **Marty Rubin.**
- . “Let's sing our way out of this”- **Isabel.**
- . “But when our voices join together, the music sets us free.”- **Julia K. Dinsmore.**
- . “He who sings frightens away his ills.”- **Miguel de Cervantes.**
- . “There is no sorrow, when singing.”- **Lailah Gifty Akita.**
- . “She sang late into the night, till her heart was full”- **Anamika Mishra.**
- . “If everyone started off the day singing, just think how happy they'd be.”- **Lauren Myracle.**

. “Singing on earth is an accomplishment we can carry with us to heaven.”- **Maria L. Pizzoli.**

. “Singing is a miracle. It has been called the most complex coordinative act that a human being is ever called upon to perform.”- **Dan Marek.**

. “It is the best of all trades, to make songs, and the second best to sing them.”- **Hilaire Belloc.**

. “Singing is a powerful tool for self-realization and for nourishment of others. Developing it is a shared responsibility.”- **Meribeth A. Dayme.**

. “The softer you sing, the louder you're heard.”- **Donovan.**

. “Singing is one preparation for heaven.”- **Joseph Gurney Bevan.**

. “There are always going to be bad things. But you can write it down and make a song out of it.”- **Billie Eilish.**

. “Music is the strongest form of magic.”- **Marilyn Manson.**

. “Anything that is too stupid to be spoken is sung.”- **Voltaire.**

. “I'd rather learn from one bird how to sing than to teach ten thousand stars how not to dance.”- **E. E. Cummings.**

. “Basically, I started singing when I started talking. Music has just been my saving grace my whole life.”- **Mariah Carey.**

. “The only thing better than singing is more singing.”- **Ella Fitzgerald.**

. “God gave me a voice to sing with, and when you have that, what other gimmick is there?”- **Whitney Houston.**

. “A bird doesn't sing because it has an answer, it sings because it has a song.”- **Lou Holtz.**

. “Some days there won't be a song in your heart. Sing anyway.”- **Emory Austin.**

."Let us go singing as far as we go: the road will be less tedious.”-**Virgil.**

. “Singing is just a feeling set to music.”- **Carrie Underwood.**

. “If they're singing about heartbreak, they've lived it.”- **Paula Abdul.**

. “The total person sings not just the vocal chords.”- **Esther Broner.**

. “If you're gonna sing, sing loud.”- **Travis Tritt.**

. ‘Talking is the voice of human, singing is the voice of soul.”- **Clarissa Pinkola Estés.**

. “Singing is such sweet comfort, who, if he could sing the whole year through.”- **Alfred Austin.**

. “Nature is the one song of praise that never stops singing.”- **Richard Rohr.**

. “Singing is a way of escaping. It's another world. I'm no longer on earth.”- **Edith Piaf.**

. “Singing is like a celebration of oxygen.”- **Bjork.**

. “My parents wanted me to be a lawyer. But I don't think I would have been very happy. I'd be in front of the jury singing.”- **Jennifer Lopez.**

. “Sometimes, if you begin to sing in a halfhearted mood, you can sing yourself up the ladder. Singing will often make the heart rise.”- **Charles Spurgeon.**

. “Singing becomes a form of therapy.”- **Placido Domingo.**

. “I love singing. I love it, and it doesn't feel like a chore. It's an expression.”- **Rihanna.**

. “Throughout my career, I've never worried about who will be singing my song on the screen.”- **Bappi Lahiri.**

. “When I started singing, I couldn't be shut up.”- **Shirley Bassey.**

. “Singing provides a true sense of lightheartedness. If I sing when I am alone, I feel wonderful. It's freedom.”- **Andrea Bocelli.**

. “To me to singing is like a freedom. It's a very therapeutic thing. It's incredible. I can just lose myself. It's sort of like meditation.”- **Lisa Stansfield.**

. “Singing is also like acting, since I memorize my lines, and I sing with emotions, too.”- **Lee Min-ho.**

. “I find singing as somebody else very liberating, it just frees me up.”- **Jane Horrocks.**

. "Singing is kind of like stress relief and everything just kind of makes sense when I'm doing this.”- **Rosé.**

. “I'm singing these songs to inspire you, to keep you going, to lift you up and give you a reason to get up in the morning.”- **Mavis Staples.**

- . “I enjoy all aspects of singing and I'm luckily given the choice to be part of different styles of music.”- **Bryn Terfel.**
- . “I sing because I love singing. I perform because I love performing. I write because I actually enjoy writing.”- **Ne-Yo.**
- . “I can't talk about my singing. I'm inside it. How can you describe something you're inside of?”- **Janis Joplin.**
- . “To see fans singing your songs back to you is an indescribable thing.”- **Brendon Urie.**
- . “I never did music for awards.”- **Jay Sean.**
- . “I think singing is one of the most natural things that human beings do, but it's difficult.”- **Renee Fleming.**
- . “If I'm singing something I don't like, it literally feels like stepping on nails.”- **Caitlin Rose.**
- . “A song can be more than words and music ... when sung with soul a song carries you to another world, to a place where no matter how much pain you feel, you are never alone.”- **Clay Aiken.**
- . “What I like about singing is that, for me, it's a substitute for the psychiatrist's couch.”- **Patti Page.**
- . “With singing, you get lost in the music - I go into another world when I'm singing.”- **Asha Bhosle.**
- . “Singing is a form of admitting that I'm alive.”- **Alfredo Kaus.**
- . “Singing is a way of escaping. It's another world. I'm no longer on earth.”- **Edith Piaf.**

. “Singing lessons are like bodybuilding for your larynx.”-
Bernadette Peters.

. “Singing is a trick to get people to listen to music for longer than they would ordinarily.”- **David Byrne.**

. "There is nothing like singing a song that 20,000 people know and are singing back to you.”- **Gary Cherone.**

. “Make sure your heart is singing right until the day it stops.”- **Julian Casablancas.**

. “Singing from your heart is like fresh air that heals you again from the pollution around you.”- **Ahmed Farraj.**

. “Men are not revived because they sing; they sing because they are revived.”- **Aiden Wilson Tozer.**

. “The song that nerves a nation's heart is in itself a deed.”-
Alfred Lord Tennyson.

. “We sing because we're happy and happy because we sing.”-
Denis Waitley.

TOPIC 52

قوة الوفاء

تعدّ النجومية هدفاً يسعى إليه الكثيرون في مجال الغناء. يحلم كل مغني جديد بالتألق في عالم الموسيقى والوصول إلى أعلى المراتب. ومع ظهور عدد كبير من المواهب الجديدة، يبقى الوفاء للذين ساندوهم ومدّوا لهم أيادي العون أمراً مهماً للغاية. إنه الوفاء لمن ساعدتهم ذات يوم.

أهمية الوفاء في عالم الموسيقى:

الشهرة والنجومية ليست مجرد قضية موهبة فردية، بل تعتمد على عدة عوامل، منها الوفاء الذي يتجاهله العديد من الفنانين الجدد. يمثل الوفاء الشكر والامتنان لمن ساندوك في بدايتك، سواء كانوا ملحنين أو منتجين أو مدربين. فبلا شك، دعمهم ومساعدتهم تكون لهم الأضواء الأولى.

تأثير الوفاء في الصناعة الموسيقية:

عندما يكون المغني الجديد ملتزماً بالوفاء لمن ساعدوه، يكون له ذلك تأثيراً إيجابياً في صناعة الموسيقى. فعندما يكون الفنان مثلاً حياً للشكر والامتنان، يكون لديه فرصة أكبر للحصول على الدعم المستمر من الجمهور والمساهمين في صناعته.

النجوم الذين نسوا من ساعدتهم:

نجد في عالم الموسيقى العديد من النجوم الذين نسوا مدّ يد العون لهم في بدايتهم، ونسوا تلك الأيدي المساعدة التي وقفت بجانبهم. هؤلاء الفنانون يفقدون قيمة الوفاء ويتسببون في انخفاض شعبيتهم وقيمتهم في عيون الجمهور وحتى في عيون المنتجين والمستثمرين.

أثر الوفاء على مستقبل الفنان الجديد:

على النقيض من ذلك، يجب أن يدرك المغني الجديد أن الوفاء والامتنان هما أساس النجاح المستدام في عالم الموسيقى. عندما يحتفظ الفنان بقيم الوفاء والشكر في

قلبه، سيكون لديه فرصة أكبر للتعاون مع نجوم الموسيقى الآخرين وجذب اهتمام الصناعة بأكملها.

الاستنتاج:

بالاعتماد على الوفاء والامتنان، يمكن للمغني الجديد أن يبني مسيرة نجاح مستدامة في عالم الموسيقى. فالوفاء لمن دعمه في مراحلهِ الأولى هو السر الأهم لكسب احترام الجمهور والاستمرارية في مشواره الفني. لذلك، يجب على المغنيين الجدد أن يتذكروا دائماً أصولهم وأن يبقوا ممتنين لكل من ساعدهم على الوصول إلى النجومية.

BONUS TRACK

لأنه يستحقه

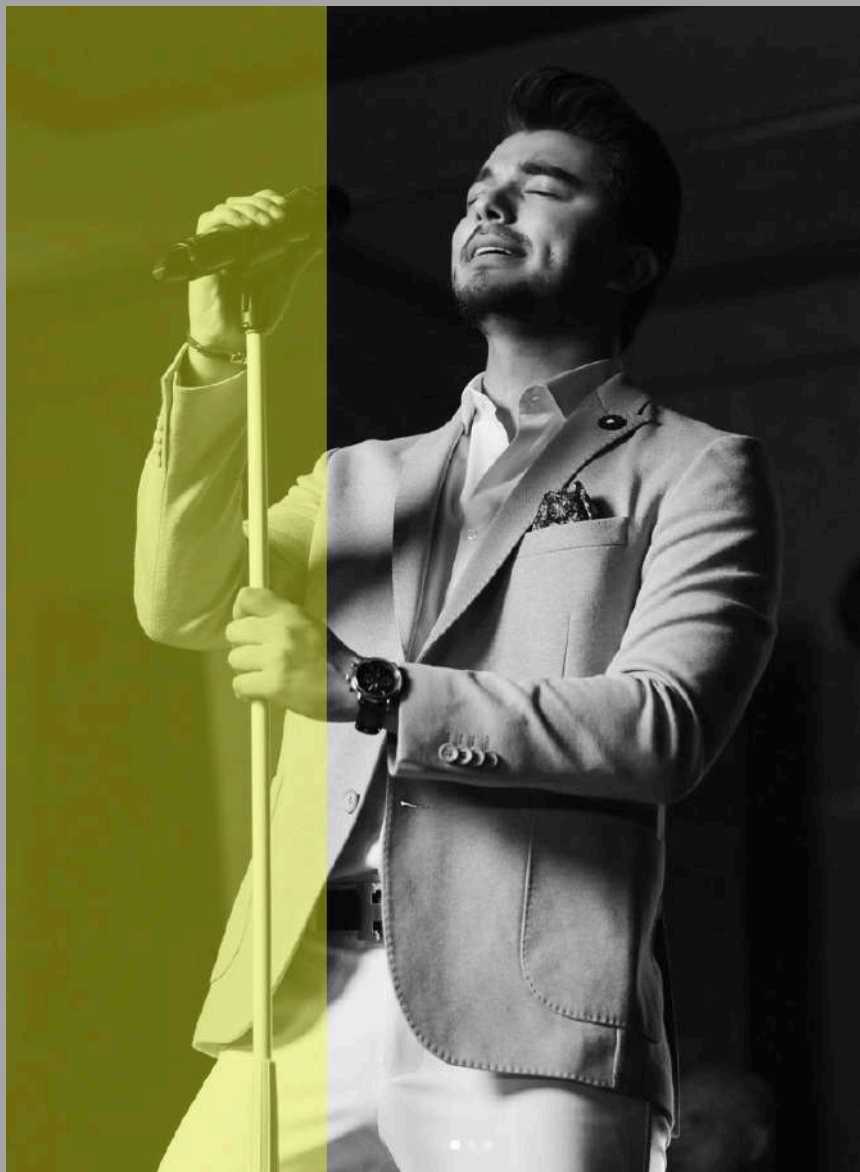
في الكتاب تطرقت إلى موضوع الألقاب الفنية، ولكنني أرغب في إضافة بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بهذا الشأن.

اللقب الفني ليس حكرًا على المشاهير الكبار فقط، بل يمكن للفنانين الجدد أن يحظوا بهذه الألقاب، طالما كانوا يستحقونها بالفعل، (مع الإشارة بأن جورج وسوف حين لُقّب بـ "سلطان الطرب" كان عمره 27 عاماً، ونجوى كرم حين حصلت على لقب "شمس الغنية" كانت في الـ 26 وعاصي الحلاني حصل على لقب "فارس الأغنية" كان ما يزال في الـ 22 من عمره). لذا، اسمحوا لي أن أقدم لقباً فنياً لفنان تونسي يتجاوز كل التوقعات، فهو يتمتع بصوت رائع وجاذبية فريدة وحضور فائق، بالإضافة إلى ذكائه وحب الجمهور له. بعد خبرتي البالغة 28 عاماً في مجال الكتابة والإعلام والموسيقى، أرغب في منح هذا الفنان لقب فني كهدية تحفيزية تساعده على التقدم بكل حماس نحو الطرف الأمامي لعالم الغناء.

هذا الفنان هو أحمد الرباعي، الذي تعرفت على صوته منذ فترة قصيرة، وذهلت بحجم محبة الشعب التونسي له، أهديه بكل محبة وتقدير لقب "THE ICON"، فهو بالفعل يتمتع بمواصفات الفوديتاريا ويبدل قصارى جهده لتقديم الأفضل. اخترت له هذا اللقب لأنه أيقونة حقاً لجيل الشباب اليوم، وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه لا يزال ملتزماً بأصالة الموسيقى الشرقية والأغاني الرفيعة والطربية.

كل المحبة والتقدير لك أحمد الرباعي، **THE ICON**.

FINAL WORD

كلمة أخيرة

لا يوجد علم بعيد جداً، ولا هدف مستحيل بله هناك فقط شخص لا يعمل
بجدية على تحقيقه الحام أو الهدف.
أنتم فنانون، ولذا لئله عليكم أنه تعملوا بجدية وابتكار لتحقيق النجاح الذي
تستحقون.

اعملوا مواهبكم بشغف، ولا تدعوا أي شخص يصفكم عن الطريقة.
قوموا بالعمل بجد لتحقيق أهدافكم وتحقيق النجاح المهم، ولا تنسوا أبداً كم هو مهم
المثابرة والعمل الشاق.

وبالنهاية، تذكروا دائماً أنه النجاح ليس فقط مجرد وجود الأضواء عليكم، بله هو
الرحلة التي قمت بها لتحقيق أهدافكم ولن تكون ماثلة لأي شخص آخر.

فراس جبران

and now,

Step into the spotlight, renowned artist, and share your story with the world.

THANK YOU.

قوديتاريا

**FROM UNKNOWN
TO
UNFORGETTABLE**

*A guide to Stardom for
the modern Artists*

STEP INTO THE SPOTLIGHT, RENOWNED
ARTIST, AND SHARE YOUR STORY WITH THE
WORLD.

FIRASS JUBRANE

FIRASS JUBRANE STARTED HIS CAREER AT A YOUNG AGE, WITH DIVERSE INTERESTS IN DRAWING, READING, AND WRITING, AS WELL AS EQUESTRIANISM AND CARING FOR ANIMALS. HOWEVER, HE HAD A FEAR OF THE NUMBER 11 THAT AFFECTED ALL ASPECTS OF HIS LIFE. HE DEDICATED HIMSELF TO HIS CRAFT AND ACHIEVED SUCCESS IN CREATING RADIO DRAMAS AND WRITING TV SERIES. IN 2015, HE RELEASED HIS FIRST MUSICAL ALBUM TITLED "PART OF MY LIFE." FIRASS IS ALSO AN AUTHOR WITH A COLLECTION OF BOOKS IN VARIOUS GENRES. HE IS KNOWN FOR HIS AUTHENTICITY, GENTLENESS, AND COMPASSION, AND HIS LIFE PHILOSOPHY CAN BE SUMMED UP AS "LIVE FREE OR DIE."

