

Принципы и приложения музыкальной формы

Саидий Саид Болта-зода
Навайский государственный университет

Аннотация: Разделение частей действует как на уровне мотивов, периодов предложений, так и на уровне целых частей произведения. Обычно такую членораздельность музыкальной формы сравнивают с литературным произведением: главы, параграфы, абзацы - это элементы литературной формы. Важнейшее значение для освоения и понимания любой музыкальной формы имеет цезура. Цезурой называется момент между любыми частями формы. Правильно выбранная цезура усиливает ощущение единства и контраста формы, создает необходимое разделение музыкальной речи. Музыкальная форма, развертываясь во времени, представляет собой процесс, т.е. развитие. В связи с этим особую важность имеют основные принципы развития музыкального материала.

Ключевые слова: принципы музыкальной формы, приложение, мотивы, фразы, структура, элементы музыкальной фактуры, разграничение

Principles and applications of musical form

Saidiy Said Bolta-zoda
Navai State University

Abstract: The division of parts operates both at the level of motives, periods of sentences, and at the level of whole parts of the work. Usually such articulation of a musical form is compared with a literary work: chapters, paragraphs, paragraphs are elements of a literary form. Caesura is of paramount importance for mastering and understanding any musical form. Caesura is the moment between any parts of the form. A correctly chosen caesura enhances the feeling of unity and contrast of form, creates the necessary separation of musical speech. The musical form, unfolding in time, is a process, i.e. development. In this regard, the basic principles of the development of musical material are of particular importance.

Keywords: principles of musical form, application, motifs, phrases, structure, elements of musical texture, distinction

Музыкальная форма представляет собой целое произведение, но, с другой стороны, состоит из частей, различных по замыслу. Каждая часть отделена от

другой. Это воспринимается и зрительно (если смотреть в ноты) и на слух. Любая музыкальная форма построена на принципах контраста и тождества.

Эти принципы могут проявляться в отдельных элементах музыкальной фактуры (например, в ритме, гармонии или мелодии) так и в их комплексе. Когда контраст или тождество между частями явно выражено, тогда мы и можем наблюдать разграничение, разделение построений.

Такое разделение частей действует как на уровне мотивов, периодов предложений, так и на уровне целых частей произведения. Обычно такую членораздельность музыкальной формы сравнивают с литературным произведением: главы, параграфы, абзацы - это элементы литературной формы. Важнейшее значение для освоения и понимания любой музыкальной формы имеет цезура. Цезурой называется момент между любыми частями формы. Правильно выбранная цезура усиливает ощущение единства и контраста формы, создает необходимое разделение музыкальной речи.

Многие авторы грешат отсутствием четких цезур, что порой напоминает произведение без знаков препинания. Применение цезур говорит о логичности мышления автора и помогает слушателю легче воспринимать музыкальный материал. С другой стороны, опытные композиторы всегда используют хитрые приемы маскирования цезур, что создает определенную недоговоренность. Это подобно стихотворному приему, при котором конец фразы переносится в начало следующего четверостишия.

Независимо от общего количества тем в произведении каждая часть имеет свое назначение или функцию в форме.

Существуют 6 функций частей формы:

1. Вступительная. Вступление - построение, которое появляется перед основной формой или ее частью.

2. Экспозиционная - изложение темы.

3. Связующая - между проведениями различных тем или разделами формы.

4. Серединная - построение, размещенное между другими или подобными по содержанию частями (как разновидность - разработка).

5. Репризная - повторное проведение темы (или тем) после какой-нибудь другой музыки. Репризность является одним из важнейших принципов формообразования, так как большинство музыкальных форм основано на применении реприз.

6. Заключительная.

Самостоятельный тип изложения имеют только экспозиционная, серединная и заключительная функции.

Признаки экспозиционной функции (и типа изложения): полное или относительно полное изложение темы, господство одной тональности,

заклучительный каданс. Признаки срединной функции (и типа изложения): дробное проведение темы или включение новой темы, тонально-гармоническая неустойчивость, срединный каданс или предыкт в конце. Признаки заклучительной функции: фрагментарное изложение темы, тонально-гармоническое кадансирование, использование субдоминанты, применение регистровых сопоставлений.

Связки соединяют разные части формы в единое целое:

- а) мелодический ход на фоне какой-либо гармонии;
- б) несколько повторений каденций на тонике предыдущего раздела, за которыми следует модуляционный переход к тональности следующей части;
- в) модуляционный переход;
- г) разные виды секвенций (чаще всего модулирующие).

Предыкт - подготовка части формы. Выражен он следующими способами:

- а) звучит аккорд доминантовой группы из будущей тональности, иногда фигурационно;
- б) доминантовая гармония подается на сильных долях, в четных тактах, чередуясь с другими аккордами;
- в) вводится доминантовый органнй пункт.

Форма - это то, что имеет отношение к конструкции произведения, к принципам его строения, к последовательности проведения в нём музыкального материала.

Форма музыкантами понимается двояко. С одной стороны, форма представляет собой схему расположения всех частей музыкальной композиции по порядку. С другой стороны, форма - не только схема, но ещё и процесс становления и развития в произведении тех выразительных средств, которыми создаётся художественный образ данного произведения.

Мелодия, гармония, ритм, тембр, регистр и так далее. Обоснование такого двойного понимания сущности музыкальной формы.

Музыкальная форма, развертываясь во времени, представляет собой процесс, т.е. развитие. В связи с этим особую важность имеют основные принципы развития музыкального материала.

1. Изложение (экспозиция), т.е. первоначальное проведение.
2. Связующая часть («ход»).
3. Середина - между двумя сходными частями. Важным частным случаем середины является разработка.
4. Реприза.
5. Дополнение, вступление.
6. Заключение.

1. Повторность - точное повторение материала, иногда с той же каденцией.
2. Видоизмененная повторность (вариационность) - изменяется фактура, частично - гармонический план при сохранении размеров и каденций.
3. Разработка - проведение темы (или ее мотивов) частично из предыдущего раздела; при этом могут изменяться ее структура, тональность, она может проводиться на другой высоте или в другом голосе; используются секвенции.
4. Производный контраст - такое изменение предыдущей темы, которое приводит к появлению новой;
5. Контраст сопоставления - образуется в результате введения новой темы, которая вместе с предыдущей образует единое целое.

Для всех принципов развития темы существует ряд приемов превращения, которые называются тематической работой.

Способы преобразования мелодико-тематических построений (по С.С.Скребкову):

1. Мелодическая орнаментация с использованием неаккордовых звуков или обогащение темы новыми аккордовыми звуками.
2. Растяжение или сжатие каких-либо интервалов.
3. Обращение, то есть предоставление интервалам противоположного направления.
4. Увеличение (аугментация) или уменьшение (диминуция).
5. Возвратное (ракоходное) движение, то есть проведение построения от конца к началу.
6. Проведение со смещением на другую долю такта.

Самые мелкие структурные единицы почти любого музыкального произведения - это мотив, фраза и предложение. А сейчас попробуем назвать основные формы музыкальных произведений и дать им краткие характеристики. Период - это одна из простых форм, которая представляет собой изложение законченной музыкальной мысли. Встречается часто, как в инструментальной, так и в вокальной музыке. Норма продолжительности для периода - два музыкальных предложения, которые занимают 8 или 16 тактов (квадратные периоды), на практике встречаются периоды, как длиннее, так и короче. Период имеет несколько разновидностей, в числе которых особое место занимают так называемые «период типа развёртывания» и «сложный период». Простые двух и трёхчастные формы - это формы, в которых первая часть, как правило, пишется в форме периода, а остальные не перерастают её (то есть для них норма - или тоже период или предложение).

Середина (средняя часть) трехчастной формы может быть контрастной по отношению к крайним частям (показ контрастного образа - это уже очень серьёзный художественный приём), а может и развивать, разрабатывать то, что

было сказано в первой части. В третьей части трёхчастной формы возможно повторение музыкального материала первой части - такая форма называется репризной (реприза - это и есть повторение). Куплетные и запевно-припевные формы - это формы, которые имеют прямое отношение к вокальной музыке и их строение часто бывает связано с особенностями стихотворных текстов, которые лежат в основе песни.

Использованная литература

1. Саидий Саид Болта - зода. Абдурауф Фитрат и метод учения. // Некоторые проблемы образовательной реформы и ее совершенствования. Научный сборник 1 (1), 235-237
2. Саидий Саид Болта - зода. О Ногоре и Дойре Чолгу. Журнал. Глаз мастерства. 1 (1), 60-63
3. Саидий Саид Болта - зода. Музыкально-историческое наследие Центральной Азии. Педагогическое мастерство 4 (4), 80-84
4. Саидий Саид Болта - зода. Зороастрийское и буддийское музыкальное искусство. // Дж. Мозидан садо 19 (3-4), 28-29.
5. Саидий Саид Болта - зода. Метод обучения Фитрата. Журнал. Мысль 1 (1), 123-124
6. Саидий Саид Болта - зода. Степи Самара и Анд во времена Амира Темура. Журнал АРТ 3 (4), стр. 28 - 34
7. Саидий Саид Болта - зода. Инструменты периода Тимуридов. Журнал. Мозидан садо 4 (24), 26-27
8. Саидий Саид Болта - зода. Чудо Востока. Газета управления среднего специального, профессионального образования Навоийской области. 3 (46), 12
9. Саидий Саид Болта - зода. Сахибкирон Амир Темура и военная музыка периода Темури. Академия наук Республики Узбекистан. 1 (1), 122-127
10. Саидий Саид Болта - зода. Психологические характеристики музыкальных звуков. Узбекистан 2 (2), 76-82
11. Саидий Саид Болта - зода. Этимология национального чолгулар. Тафаккур 2 (2), 39-42
12. Саидий Саид Болта - зода. Звуки музыки. (Психологическая интонация и приемы драматургии в музыкальном исполнении). Образование 12 (2), 39-42
13. Саидий Саид Болта - зода. Зарб-уль-Кадим. для здорового поколения. 3 (3), 56-61
14. Саидий Саид Болта - зода. стили музыкального исполнения в «подчиненных движениях высшей нервной деятельности» в связи с конкретными дисциплинами. «Психолого-педагогические проблемы ориентации молодежи в профессию» 5...

15. Саидий Саид Болта - зода. Роль узбекских народных инструментов в воспитании будущего учителя музыки. «Психолого-педагогические проблемы ориентации молодежи на профессии и ремесла». 1 ...

16. Саидий Саид Болта - зода. О влиянии музыкальных методов на психику человека. «Психолого-педагогические проблемы ориентации молодежи в профессию» 1...

17. Саидий Саид Болта - зода. Особенно история дутора. Литература и искусство Узбекистана 3 (4), 3-4

18. Саидий Саид Болта - зода. Некоторые соображения по поводу преподавания формальных разделов прозы в музыкальном образовании. «Психолого-педагогические проблемы ориентации молодежи в профессию...

19. Саидий Саид Болта - зода. Новая технологическая система использования теоретической и практической стилистической литературы по музыкальному искусству. Журнал «Тарбия» 5 (5), 12-16

20. Саидий Саид Болта - зода. Новая педагогическая система использования теоретической и практической стилистической литературы по музыкальному искусству в Музыкальной Академии. Из теоретической, практической и стилистической литературы по музыкальному искусству...

21. Саидий Саид Болта - зода. Инновационные технологии в образовании. диссертация-Навоий 2 (2), 29-31

22. Саидий Саид Болта - зода. Пропагандист народного искусства. Литература и искусство Узбекистана 2 (2), 3

23. Саидий Саид Болта - зода. Таджикский голос. Ташкент 2 (2), 2

24. Саидий Саид Болта - зода. Об истории кашкара рубаб. Новое поколение 4 (4), 2

25. Саидий Саид Болта - зода. Из истории национальных инструментов Узбекистана Ташкент 6 (6), 60-66

26. Саидий Саид Болта - зода. Особенности развития привития национальных и местных стилей в духе учащих музыкальной культуры Узбекистана. 27-я научно-практическая конференция профессоров, преподавателей и студентов...

27. Саидий Саид Болта - зода. Смешанные и сложные такты нашей национальной музыки в теме дирижирования Смешанные и сложные такты нашей национальной музыки в теме дирижирования. Навои ДПИ 1 (1), 67-69

28. Саидий Саид Болта - зода. Семантика методов распространилась из мозианских звуков. «Зарб-уль-Кадим» - пример метода. «Система профессиональной подготовки в непрерывном образовании и в нем «учитель - ученик...»

29. Саидий Саид Болта - зода. Особенности развития привития национальных и местных стилей в духе учащихся музыкальной культуры Узбекистана. XXVI научно-практическая конференция профессоров, преподавателей и студентов...

30. Саидий Саид Болта - зода. Цель и задача музыкального образования вне класса. «Система профессиональной подготовки в непрерывном образовании и «студент-педагог» в ней. Навои 2 (2), 29-31