

Проблематика теоретического осмысления вокального музыкального творчества

Мадина Зокировна Исломова
Бухарский государственный педагогический институт

Аннотация: Исследование посвящено анализу многообразных проявлений тонической функции и их влияния на функциональное восприятие субдоминанты и доминанты в контексте музыкальной ткани. Рассматриваются различные оттенки тоники: устойчивая, неустойчивая, местная, проходящая, предвосхищающая и их воздействие на функциональную логику гармонических последовательностей. Анализируется механизм функциональной переоценки аккордов T-S-D в зависимости от контекста и роли тонических элементов. Особое внимание уделяется явлениям функциональной модуляции оттенков, их влиянию на восприятие кадансовых оборотов и формообразующих процессов. Исследуются взаимосвязи между локальными тоническими центрами и общей функциональной структурой произведения.

Ключевые слова: функциональная гармония, тоническая функция, оттенки тоники, субдоминанта, доминанта, функциональный статус, музыкальная ткань, гармонический анализ, кадансы, модуляция, функциональная переоценка, тональная структура

Problems of theoretical understanding of vocal musical creativity

Madina Zokirovna Islomova
Bukhara State Pedagogical Institute

Abstract: The study is devoted to the analysis of various manifestations of the tonic function and their influence on the functional perception of the subdominant and dominant in the context of musical fabric. Various shades of tonic are considered: stable, unstable, local, passing, anticipating and their impact on the functional logic of harmonic sequences. The mechanism of functional revaluation of T-S-D chords is analyzed depending on the context and role of tonic elements. Particular attention is paid to the phenomena of functional modulation of shades, their influence on the perception of cadence turns and formative processes. The relationships between local tonic centers and the general functional structure of the work are studied.

Keywords: functional harmony, tonic function, tonic shades, subdominant, dominant, functional status, musical fabric, harmonic analysis, cadences, modulation, functional revaluation, tonal structure

1. Введение

Традиционная теория функциональной гармонии оперирует тремя основными функциями: тоникой (T), субдоминантой (S) и доминантой (D). Однако в реальной музыкальной практике тоническая функция проявляется в множественных оттенках, каждый из которых обладает специфическими свойствами и по-разному влияет на функциональное восприятие окружающих гармоний. Понимание этих тонких различий необходимо для адекватного анализа музыкальной ткани и осознания композиционных намерений автора.

2. Теоретические основы функциональной системы

2.1. Классическая триада T-S-D

В основе функциональной теории лежит представление о трех главных функциях:

- Тоника (T) - функция покоя, устойчивости, центра тональности
- Субдоминанта (S) - функция отклонения от тоники, подготовки напряжения
- Доминанта (D) - функция максимального напряжения, тяготения к тонике

2.2. Функциональная динамика

Классическая функциональная прогрессия $T \rightarrow S \rightarrow D \rightarrow T$ отражает логику напряжения и разрешения, лежащую в основе тональной музыки. Однако эта схема представляет лишь базовую модель, которая в практике значительно усложняется.

2.3. Контекстуальность функций

Функциональное значение аккорда определяется не только его структурой, но и контекстом, в котором он появляется. Один и тот же аккорд может выполнять различные функции в зависимости от окружения.

3. Классификация оттенков тоники

3.1. Устойчивая тоника (T^{ust})

Классическая тоника в состоянии полного покоя, обычно в кадансовых заключениях:

- Располагается в сильных долях
- Имеет завершающий характер
- Создает ощущение финальности
- Часто сопровождается длительными длительностями

Примеры использования:

- Заключительные каденции

- Начала произведений в утвердительном характере
- Опорные точки формы

3.2. Неустойчивая тоника (T^{neust})

Тоника, несущая в себе элементы неустойчивости и требующая продолжения:

- Появляется в слабых долях
- Имеет проходящий характер
- Создает ощущение временности
- Часто в обращениях или с неаккордовыми звуками

3.3. Местная тоника (T^{local})

Временный тонический центр в процессе модуляции или отклонения:

- Действует в ограниченном участке формы
- Может быть тоникой побочной тональности
- Создает локальную устойчивость
- Влияет на переосмысление соседних функций

3.4. Проходящая тоника (T^{proh})

Тоника в мелодическом движении голосов:

- Появляется между другими функциями
- Имеет линейное происхождение
- Не нарушает общей функциональной логики
- Часто в слабых временных позициях

3.5. Предвосхищающая тоника (T^{predv})

Тоника, появляющаяся до своего функционального времени:

- Создает эффект преждевременного разрешения
- Часто в синкопированных ритмах
- Усиливает последующее появление тоники
- Может создавать полифункциональность

4. Влияние оттенков тоники на субдоминантовую функцию

4.1. Модификация восприятия субдоминанты

Различные оттенки тоники по-разному влияют на функциональное восприятие предшествующей или последующей субдоминанты:

При устойчивой тонике:

- Субдоминанта воспринимается как отклонение от стабильности
- Усиливается контраст S-T
- Создается четкая функциональная дифференциация

При неустойчивой тонике:

- Субдоминанта может восприниматься как продолжение неустойчивости
- Снижается контраст между функциями
- Возможна функциональная амбивалентность

4.2. Субдоминанта в контексте местной тоники

Когда субдоминанта главной тональности становится тоникой в процессе отклонения:

- $S^{\wedge}_{\text{главн}} = T^{\wedge}_{\text{местн}}$
- Происходит функциональная переоценка
- Изменяется восприятие всего гармонического комплекса

4.3. Двойственность функционального статуса

Некоторые аккорды могут одновременно выполнять функции субдоминанты в одной тональности и тоники в другой, создавая полифункциональность.

5. Влияние оттенков тоники на доминантовую функцию

5.1. Доминанта к различным типам тоники

Функция доминанты изменяется в зависимости от характера тоники, к которой она тяготеет:

К устойчивой тонике:

- Максимальное напряжение доминанты
- Четкое разрешение $D \rightarrow T$
- Классическая кадансовая логика

К неустойчивой тонике:

- Ослабленное разрешение
- Возможность дальнейшего развития
- Избегание окончательности

5.2. Доминанта в условиях тонального переключения

При смене тонального центра доминанта может:

- Переосмысляться как тоника новой тональности
- Сохранять доминантовые свойства к прежней тонике
- Создавать эллиптические обороты

5.3. Предвосхищающие доминанты

Доминанты, появляющиеся к предвосхищающим тоникам, создают сложные функциональные отношения и могут восприниматься как:

- Усиление основной доминанты
- Создание гармонического ускорения
- Полифункциональные образования

6. Функциональная переоценка в музыкальной ткани

6.1. Механизмы переоценки

Функциональная переоценка происходит через:

- Контекстуальное переосмысление - изменение функции под влиянием окружения

- Энгармоническое переосмысление - использование энгармонических замен

- Метрическое переосмысление - изменение функциональной роли через ритмическое положение

6.2. Роль неаккордовых звуков

Неаккордовые звуки могут:

- Изменять функциональное восприятие аккорда
- Создавать промежуточные функциональные состояния
- Сглаживать функциональные контрасты

6.3. Полифункциональность

Одновременное проявление нескольких функций в одном аккорде:

- Создает функциональную многозначность
- Обогащает гармоническую палитру
- Требуется контекстуальный анализ

7. Роль в кадансовых оборотах

7.1. Модификация кадансов через оттенки тоники

Различные типы тоники создают различные виды кадансов:

Автентический каденс с устойчивой тоникой:

- $D^7 \rightarrow T^{ust}$ - классическое заключение
- Максимальная финальность
- Четкое структурное членение

Половинный каденс с неустойчивой тоникой:

- $S \rightarrow D \rightarrow T^{neust}$
- Открытое окончание
- Продолжение развития

7.2. Прерванные кадансы

Использование местной тоники вместо ожидаемой главной:

- $D \rightarrow T^{местн}$ (вместо $T^{главн}$)
- Создает эффект обмана ожиданий
- Продлевает тональное развитие

7.3. Кадансы в условиях модуляции

При модуляционных процессах кадансы могут:

- Утверждать новую тональность через местную тонику
- Создавать переходные кадансы
- Поддерживать тональную двойственность

8. Формообразующая роль оттенков тоники

8.1. Структурные функции

Различные оттенки тоники выполняют различные формообразующие функции:

- Устойчивая тоника - создает опорные точки формы
- Неустойчивая тоника - обеспечивает развитие
- Местная тоника - создает локальные центры

8.2. Иерархия тонических центров

В крупных формах возникает иерархия:

- Главная тоника произведения
- Тоники разделов (экспозиции, разработки, репризы)
- Локальные тоники фраз и предложений

8.3. Тональный план и оттенки тоники

Общий тональный план произведения формируется взаимодействием различных тонических центров и их оттенков.

9. Аналитические методы

9.1. Функциональный анализ с учетом оттенков

Современный функциональный анализ должен учитывать:

- Качественные различия тонических проявлений
- Контекстуальные факторы
- Временную динамику функций

9.2. Система обозначений

Предлагается расширенная система обозначений:

- T^{ust} , T^{neust} , T^{local} , T^{proh} , T^{predv}
- Указание метрических позиций
- Обозначение степени устойчивости

9.3. Компьютерные методы анализа

Использование цифровых технологий для:

- Автоматического выявления функциональных оттенков
- Статистического анализа их использования
- Моделирования функциональных процессов

10. Исторические аспекты

10.1. Эволюция функциональной теории

Развитие представлений о функциональных оттенках:

- Классический период - простая триада T-S-D
- Романтизм - усложнение функциональных отношений
- XX век - признание множественности функций

10.2. Национальные школы

Различные композиторские школы по-разному трактуют функциональные оттенки:

- Немецкая школа - логическая четкость
- Русская школа - колористические эффекты
- Французская школа - импрессионистические размывания

10.3. Современные тенденции

В современной музыке наблюдается:

- Дальнейшее усложнение функциональных отношений
- Использование микротональных оттенков
- Компьютерное моделирование функций

11. Практические применения

11.1. Композиционная техника

Понимание оттенков тоники позволяет композиторам:

- Создавать тонкие гармонические эффекты
- Управлять формообразованием
- Достигать специфических выразительных целей

11.2. Исполнительская интерпретация

Исполнители могут использовать знание функциональных оттенков для:

- Более точной фразировки
- Создания динамических планов
- Выявления структурных особенностей

11.3. Педагогические аспекты

В музыкальном образовании важно:

- Развивать чувствительность к функциональным нюансам
- Обучать контекстуальному анализу
- Формировать понимание функциональной динамики

12. Заключение. Исследование оттенков тоники и их влияния на функциональный статус T-S-D раскрывает богатство и сложность гармонических отношений в музыкальной ткани. Понимание этих тонких различий необходимо для адекватного анализа музыкальных произведений, осознанной композиционной работы и выразительного исполнения. Дальнейшее изучение функциональных оттенков может способствовать развитию более совершенных аналитических методов и педагогических подходов в теории музыки.

Использованная литература

1. К.Б. Холиков. Диезли мажор ва минор тоналлигини аниқлашнинг оптимал усуллари. Science and Education 3 (9), 416-421.
2. К.Б. Холиков. Бемолли мажор ва минор тоналлигини аниқлашнинг оптимал усуллари ва креативлиги. Science and Education 3 (10), 533-539.
3. К.Б. Холиков. Теоретические основы определения механических свойств музыкальных и шумовых звуков при динамических воздействиях.. Scientific progress 2.

4. К.Б. Холиков. Место творческой составляющей личности преподавателя музыки и её роль в обучении детей общеобразовательной школе. *Science and Education* 3 (8), 145-150.
5. KB Kholikov. Harmony to voice exercise their role in the regulation of muscular activity in vocal music. *Scopus, musical education.*, 705-709.
6. KB Kholikov. The content of a music lesson in a comprehensive school. *Web of Science Magazine*, 1052-1059.
7. KB Kholikov. Polyphonic forms of music based on traditional organizational principles. *Web of Science Magazine*, 375-379.
8. KB Kholikov. signs. The main elements of music, their formative action. *Melody. Theme. Web of Science* 2, 720-728.
9. KB Kholikov. The role of theory and application of information systems in the field of theory, harmony and polyphony of music. *musical education - Web of Science*, 1044-1051.
10. К.Б. Холиков. Область применения фугированных форм. Тройные и четверные фуги. Фугетта и Фугато. *Scientific progress*, 2.
11. К.Б. Холиков. Форма музыки, приводящие к структурной, драматургической и семантической многовариантности произведения. *Журнал Scientific progress* 2 (№ 4), 955-960.
12. К.Б. Холиков. Проблематика музыкальной эстетики как фактическая сторона повествования. *Science and Education* 3 (5), 1556-1561.
13. К.Б. Холиков. Проблема бытия традиционной музыки Узбекистана. *Science and Education* 3 (5), 1570-1576.
14. К.Б. Холиков. Отличие музыкальной культуры от музыкального искусства в контексте эстетика. *Science and Education* 3 (5), 1562-1569.
15. К.Б. Холиков. Пение по нотам с сопровождением и без него по классу сольфеджио в высших учебных заведениях. *Science and Education* 3 (5), 1326-1331.
16. К.Б. Холиков. Musical pedagogy and psychology. *Bulletin of science and education*. 99 (21-2), 58-61.
17. К.Б. Холиков. Значение эстетического образования и воспитания в общеобразовательной школе. *Science and Education* 3 (5), 1549-1555.
18. К.Б. Холиков. Эстетическое воспитание молодёжи школьного возраста в сфере музыки. *Science and Education* 3 (5), 1542-1548.
19. К.Б. Холиков. Methods of musical education through education in universities. *musical education - Web of Science* 3 (66), 57-60.
20. К.Б. Холиков. Роль педагогических принципов метода моделирования, синтеза знаний при моделировании музыкальных систем. *Science and Education* 3 (3), 1032-1037.

21. К.Б. Холиков. Музыка как релаксатор в работе мозга и ракурс ресурсов для решения музыкальных задач. *Science and Education*. 3 (3), 1026-1031.
22. К.Б. Холиков. Музыкальное образование и имитационное моделирование процесса обучения музыки. *Science and Education* 3 (3), 1020-1025.
23. К.Б. Холиков. Теоретические особенности формирования музыкальных представлений у детей школьного возраста. *Scientific progress* 2 (4), 96-101.
24. К.Б. Холиков. Необходимые знание в области проектирования обучения музыкальной культуры Узбекистана. *Scientific progress* 2 (6), 952-957.
25. К.Б. Холиков. Некоторые методические трудности, возникающие при написании общего решения диктанта по предмету сольфеджио. *Scientific progress*. 2 (№3), pp. 734-742.
26. К.Б. Холиков. К вопросу вокальной музыке об адресате поэтического дискурса хора. *Scientific progress*. 2 (№ 3), pp. 1087-1093.
27. К.Б. Холиков. Роль электронного учебно-методического комплекса в оптимизации музыкального обучение в общеобразовательной школе. *Scientific progress* 2 (4), 114-118.
28. К.Б. Холиков. Модульная музыкальная образовательная технология как важный фактор развития учебного процесса по теории музыки. *Scientific progress* 2 (4), 370-374.
29. К.Б. Холиков. Вокал, вокалист, вокализ. Ария, ариозо и ариетта. *Science and Education* 3 (2), 1188-1194.
30. К.Б. Холиков. Характерная черта голоса у детей, певческая деятельность. *Science and Education* 3 (2), 1195-1200.