Определения тональности через функцию ткани гармонии

Нурбек Эркинович Рахматов
Бухарский международный университет

Аннотация: Статья посвящена изучению методов определения тональности музыкальных произведений через анализ функциональных особенностей гармонической ткани. Рассматриваются теоретические основы функциональной гармонии, принципы взаимодействия основных гармонических функций и их роль в установлении тонального центра. Анализируются различные типы тональных структур, модуляционные процессы и способы их идентификации через функциональный анализ. В работе систематизируются практические методы определения тональности в произведениях различных стилевых направлений, от классической функциональной гармонии до современных тональных систем. Статья предназначена для преподавателей теоретических дисциплин, студентов музыкальных вузов и колледжей.

Ключевые слова: модуляция, гармонический анализ, трезвучия главных ступеней, доминанта, субдоминанта, тоника, гармоническая ткань, музыкальная теория, альтерация, энгармонизм, каденции

Definitions of tonality through the function of the fabric of harmony

Nurbek Erkinovich Rakhmatov
Bukhara International University

Abstract: The article is devoted to the study of methods for determining the tonality of musical works through the analysis of the functional features of the harmonic fabric. The theoretical foundations of functional harmony, the principles of interaction of the main harmonic functions and their role in establishing the tonal center are considered. Various types of tonal structures, modulation processes and methods of their identification through functional analysis are analyzed. The work systematizes practical methods for determining tonality in works of various stylistic directions, from classical functional harmony to modern tonal systems. The article is intended for teachers of theoretical disciplines, students of music universities and colleges.

(cc) BY

Keywords: modulation, harmonic analysis, triads of the main degrees, dominant, subdominant, tonic, harmonic fabric, musical theory, alteration, enharmonic, cadences

Определение тональности музыкального произведения является одной из фундаментальных задач музыкального анализа, требующей глубокого понимания закономерностей функциональной гармонии. Тональность как организующий принцип музыкальной структуры проявляется через сложную систему гармонических взаимосвязей, где каждый аккорд выполняет определенную функцию в создании и поддержании тонального центра.

Современная теория музыки рассматривает тональность не как статическое явление, а как динамический процесс постоянного утверждения, отклонения и возвращения к тоническому устою. Этот процесс осуществляется через взаимодействие основных гармонических функций, каждая из которых обладает специфическими свойствами и тенденциями развития.

Понимание механизмов функционирования гармонической ткани позволяет не только точно определять тональность в различных музыкальных контекстах, но и прогнозировать направления гармонического развития, что особенно важно для исполнителей и композиторов. В данной работе систематизируются основные подходы к анализу тональности через призму функциональных отношений в гармонии.

1. Теоретические основы функциональной гармонии

Функциональная теория гармонии, разработанная в трудах Гуго Римана и получившая дальнейшее развитие в работах отечественных и зарубежных теоретиков, основывается на представлении о трех основных гармонических функциях: тонике, доминанте и субдоминанте. Каждая из этих функций обладает характерными свойствами и тенденциями, определяющими их роль в тональной организации музыкального произведения.

Тоническая функция представляет собой центр тональной системы, точку наибольшей устойчивости и разрешения всех гармонических напряжений. Тоника не только завершает гармонические обороты, но и служит исходной точкой для развертывания тональных процессов. В мажорных тональностях тоническую функцию выполняет мажорное трезвучие первой ступени, в минорных - минорное трезвучие первой ступени и их обращения.

Доминантовая функция характеризуется максимальной неустойчивостью и активным стремлением к разрешению в тонику. Основу доминантовой функции составляет доминантсептаккорд, содержащий два наиболее острых неустойчивых звука лада - седьмую и четвертую ступени. Эти звуки образуют тритон, создающий сильнейшее тяготение к устойчивым ступеням тоники.

(cc) BY

Субдоминантовая функция занимает промежуточное положение между тоникой и доминантой, обладая умеренной неустойчивостью и способностью как удаляться от тоники, так и приближаться к ней. Субдоминанта часто выступает в роли связующего звена между тоникой и доминантой, подготавливая появление доминантовой гармонии и усиливая ее воздействие.

2. Методы идентификации тональности через анализ каденций

Каденция как завершающий раздел музыкальной фразы или периода представляет собой концентрированное выражение тональных отношений и служит одним из наиболее надежных индикаторов для определения тональности. Анализ каденциальных оборотов позволяет выявить основные функциональные связи и установить тональный центр произведения.

Автентическая каденция, построенная на последовательности доминанта-тоника, является классическим способом утверждения тональности. Присутствие доминантсептаккорда с его характерным тритоном и последующим разрешением в тоническое трезвучие однозначно указывает на тональную принадлежность данного фрагмента. Особое внимание следует обращать на голосоведение в каденции, где седьмая ступень должна разрешаться в первую, а четвертая - в третью.

Плагальная каденция субдоминанта-тоника менее определенно указывает на тональность, поскольку субдоминантовое трезвучие может принадлежать нескольким близкородственным тональностям. Однако в контексте более широкого гармонического развития плагальная каденция также может служить надежным ориентиром для определения тонального центра.

Прерванная каденция, где ожидаемое разрешение доминанты в тонику заменяется движением в другую гармонию, требует особого внимания при анализе тональности. Такие обороты часто сигнализируют о модуляционных процессах или временных отклонениях от основной тональности.

3. Анализ модуляционных процессов и тональных отклонений

Модуляция как переход из одной тональности в другую представляет собой сложный процесс переосмысления функционального значения гармоний и требует детального анализа для точного определения момента тонального перехода. Существует несколько основных типов модуляций, каждый из которых характеризуется специфическими признаками в гармонической ткани.

Энгармоническая модуляция, основанная на энгармоническом переосмыслении альтерированных аккордов, представляет особую сложность для анализа. Уменьшенный септаккорд, обладающий симметричной структурой, может разрешаться в четыре различные тональности, что требует внимательного изучения контекста для определения действительного направления модуляции.

(cc) BY

Хроматическая модуляция осуществляется через постепенное альтерирование аккордов и их функциональное переосмысление. В таких случаях ключевое значение приобретает анализ альтерированных ступеней и их тяготений, позволяющий проследить логику тонального перехода.

Диатоническая модуляция в родственные тональности часто происходит через общие аккорды, которые выполняют двойную функцию в старой и новой тональностях. Выявление таких общих гармоний и анализ их функционального переосмысления является ключом к пониманию модуляционного процесса.

4. Особенности определения тональности в различных стилевых контекстах

Барочная гармония характеризуется четкой функциональной логикой и относительной простотой тональных структур. Определение тональности в произведениях эпохи барокко обычно не представляет значительных трудностей благодаря ясности каденциальных оборотов и последовательному применению принципов функциональной гармонии.

Классическая гармония развивает барочные традиции, усложняя их введением более разнообразных модуляционных приемов и расширением круга используемых тональностей. Особое внимание в классических произведениях следует уделять анализу разработочных разделов, где частые модуляции и секвенции могут затруднять определение основной тональности.

Романтическая гармония вносит существенные изменения в традиционную функциональную систему, широко используя альтерированные аккорды, хроматические последовательности и энгармонические модуляции. Определение тональности в романтической музыке требует более тонкого анализа и учета контекстуальных факторов.

Современная тональная музыка может сочетать традиционные функциональные принципы с новыми гармоническими средствами, включая политональность, расширенную тональность и неофункциональные системы. В таких случаях определение тональности может потребовать применения специальных аналитических методов.

5. Практические методы анализа гармонической ткани

Первоначальный анализ произведения должен начинаться с выявления основных каденциальных точек, которые обычно четко указывают на тональную принадлежность данного раздела. Особое внимание следует обращать на заключительные каденции фраз и периодов, где тональность утверждается наиболее определенно.

Анализ басовой линии часто дает ценную информацию о гармонической структуре произведения. Движение баса по квинтовому кругу, характерные

(cc) BY

скачки на кварту и квинту, секвентные построения - все эти элементы помогают в определении функциональной логики гармонического развития.

Изучение мелодической линии и ее отношения к гармонии позволяет выявить опорные тоны, подчеркивающие функциональное значение аккордов. Особенно важны моменты совпадения мелодических кульминаций с гармонически значимыми аккордами.

Анализ ритмической организации гармонических смен помогает определить относительную важность различных аккордов в тональной структуре. Аккорды, приходящиеся на сильные доли такта или занимающие более длительные временные позиции, обычно несут большую функциональную нагрузку.

6. Сложные случаи тонального анализа

Произведения с неопределенной тональностью или быстро меняющимися тональными центрами требуют особого подхода к анализу. В таких случаях важно различать кратковременные отклонения от основной тональности и действительные модуляции, устанавливающие новый тональный центр.

Политональные структуры, где одновременно присутствуют элементы нескольких тональностей, анализируются путем выявления основной тональной линии и сопутствующих тональных пластов. Особое внимание уделяется моментам совпадения или конфликта различных тональных центров.

Атональные вкрапления в тональных произведениях требуют четкого разграничения тональных и атональных разделов. Важно определить функцию атональных эпизодов в общей тональной структуре произведения - служат ли они переходными моментами, контрастными вставками или элементами развития.

Произведения с расширенной функциональностью, использующие неаполитанские аккорды, аккорды увеличенной шестой, альтерированные доминанты, требуют более глубокого понимания функциональных взаимосвязей и способности к анализу сложных гармонических структур.

Заключение

Определение тональности через анализ функций гармонической ткани представляет собой комплексный процесс, требующий глубоких теоретических знаний и развитых практических навыков. Успешное освоение этих методов невозможно без систематической работы с музыкальными примерами различных стилевых направлений и эпох.

Современная музыкальная практика демонстрирует значительное расширение понятия тональности и усложнение гармонических средств, что требует постоянного совершенствования аналитических методов. Традиционная функциональная теория остается фундаментом для понимания

(cc) BY

тональных процессов, но нуждается в дополнении новыми аналитическими подходами.

Важность навыков тонального анализа выходит далеко за рамки чисто теоретических знаний, оказывая непосредственное влияние на исполнительскую практику, педагогическую деятельность и композиторское творчество. Понимание функциональной логики гармонического развития позволяет музыкантам более глубоко проникать в художественный замысел произведений и находить адекватные средства для его воплощения.

Дальнейшее развитие методов тонального анализа должно учитывать как традиционные подходы, основанные на классической функциональной теории, так и современные аналитические системы, способные описывать сложные гармонические явления в музыке XX-XXI веков. Только такой комплексный подход может обеспечить полноценное понимание многообразных проявлений тональности в современной музыкальной культуре.

Использованная литература

1. К.Б.Холиков. Развитие музыкального материала контрапунктических голосах произведения. Science and Education 3 (1), 553-558

2. К.Б.Холиков. проблематика построения современных систем мониторинга объектов музыкантов в сфере фортепиано. Scientific progress 2 (3), 1013-1018

3. К.Б.Холиков. Гармония к упражнению голоса их роль в регуляции мышечной деятельности при вокальной музыки. Scientific progress 2 (3), 705-709

4. К.Б.Холиков. Область применения двойные фуги. Scientific progress 2 (3), 686-689

5. К.Б.Холиков. Музыкально театральные драмы опера, оперетта Science and Education 3 (2), 1240-1246

6. К.Б.Холиков. Фактуры, музыкальной формы, приводящие к структурной, драматургической и семантической многовариантности произведения. Scientific progress 1 (4), 955-960

7. К.Б.Холиков. О принципе аддитивности для построения музыкальных произведения. Science and Education 4 (7), 384-389

8. К.Б.Холиков. Своеобразность психологического рекомендация в вузе по сфере музыкальной культуре. Science and Education 4 (4), 921-927

9. К.Б.Холиков. Обученность педагогике к освоению учащихся сложным способам деятельности. Science and Education 5 (2), 445-451

10. К.Б.Холиков. Уровень и качество усвоения предмета музыки, закрепление памяти и способности учащихся. Science and Education 5 (2), 452-458

11. К.Б.Холиков. Сложная система мозга: в гармонии, не в тональности и не введении. Science and Education 4 (7), 206-213

12. К.Б.Холиков. Звуковой ландшафт человека и гармоническая структура головного мозга. Science and Education 6 (1), 21-27

13. К.Б.Холиков. Приёмы формирования музыкально теоретический интересов у детей младшего школьного возраста. Science and Education 4 (7), 357-362

14. К.Б.Холиков. Возможность использования этнически сложившихся традиций в музыкальной педагогике. Science and Education 4 (7), 345-349

15. К.Б.Холиков. Преобразование новых спектров при синхронном использование методов и приёмов музыкальной культуре. Science and Education 4 (7), 107-120

16. К.Б.Холиков. Организация учебного сотрудничества в процессе обучения теории музыки младших школьников. Science and Education 4 (7), 363-370

17. К.Б.Холиков. Конструирование потока информаций в балансировке разделения познания и поведение абстрактного воздействия на мозг человека. Science and Education 6 (1), 28-34

18. К.Б.Холиков. Динамическая обработка музыкального тембра и ритма в гипоталамусе мозга, переработка в рефлекторной дуге. Science and Education 6 (1), 65-70

19. К.Б.Холиков. Влияние классической музыки в разработке центральной нервной системы. Science and Education 6 (1), 49-56

20. К.Б.Холиков. Некоторые новые вопросы, связанные с применением методов и приёмов музыки в общеобразовательной системе. Science and Education 4 (7), 100-106

21. К.Б.Холиков. Музыкально компьютерные технологии,«музыкальный редактор» в науке и образовании Узбекистана. Science and Education 4 (7), 130-141

22. К.Б.Холиков. Диалоговые методы определения тональностей (не по квинтовому кругу). Science and Education 4 (7), 198-205

23. К.Б.Холиков. Музыкально педагогические приёмы по улучшению освоения учебного материала в школе. Science and Education 4 (7), 338-344

24. К.Б.Холиков. Музыкальная идея и создание новых идей, его развитие. Science and Education 5 (6), 129-136

25. К.Б.Холиков. Система грамматических форм полифонии, свойственных для классической многоголосной музыки. Science and Education 5 (11), 137-142

26. К.Б.Холиков. Искажения при синхронном направлении двух голосов в одновременной системе контрапункта и их решение. Science and Education 5 (11), 143-149

27. К.Б.Холиков. Три новые версии дефиниции формулировки мажора и минора. Science and Education 5 (11), 150-157

28. К.Б.Холиков. Совокупность идей и понятий, определяющих стиль написания ноты в компьютерной программе Сибелиус 9. Science and Education 5 (10), 171-178

29. К.Б.Холиков. Правила пользования печатными или электронными вариантами пользования музыкального редактора «финал». Science and Education 5 (10), 179-185

30. К.Б.Холиков. Обобщенные функции связок при исполнения академического пения включающей преобразования фальцета и вибрационной функции. Science and Education 5 (11), 287-292