

Дополнительные линии очертания мелодии и связь гармония по производству и строения формы музыки

Нурбек Эркинович Рахматов
Бухарский международный университет

Аннотация: В статье рассматривается роль дополнительных мелодических линий в музыкальной ткани произведения, их взаимодействие с основной мелодией и значимость в формировании выразительности. Особое внимание уделено гармонической основе, обеспечивающей согласованность линий и участвующей в построении формы. Анализируются принципы контрапункта, имитации, а также функциональные особенности гармонии как формообразующего средства. Приведены примеры из творчества композиторов разных эпох, иллюстрирующие практическое воплощение описанных теоретических положений.

Ключевые слова: мелодия, дополнительные линии, гармония, музыкальная форма, контрапункт, фактура, структура, модуляция, полифония, драматургия музыки

Additional lines of melody outline and harmony connection on production and structure of music form

Nurbek Erkinovich Rakhmatov
Bukhara International University

Abstract: The article examines the role of additional melodic lines in the musical fabric of a work, their interaction with the main melody and significance in the formation of expressiveness. Particular attention is paid to the harmonic basis, which ensures the consistency of lines and participates in the construction of form. The principles of counterpoint, imitation, as well as the functional features of harmony as a form-generating means are analyzed. Examples from the works of composers of different eras are given, illustrating the practical implementation of the described theoretical provisions.

Keywords: melody, additional lines, harmony, musical form, counterpoint, texture, structure, modulation, polyphony, dramaturgy of music

Музыка - сложное художественное явление, в основе которого лежат такие важные компоненты, как мелодия, гармония и форма. Мелодия формирует

основную звуковую линию, которая воспринимается слушателем как наиболее выразительная часть музыкального произведения. Однако зачастую выразительность достигается не только за счёт главной мелодической линии, но и благодаря дополнительным линиям, которые обогащают звучание. Гармония, в свою очередь, не просто сопровождает мелодию, но и играет ключевую роль в формировании формы произведения - её архитектуры, логики развития и завершённости.

Цель данной статьи - рассмотреть роль дополнительных мелодических линий, особенности их взаимодействия с гармонией и то, как эти связи влияют на построение музыкальной формы.

1. Понятие дополнительных линий мелодии

1.1. Определение

Дополнительные линии мелодии (или побочные мелодические линии) - это самостоятельные, но второстепенные по значимости звуковые потоки, звучащие параллельно с основной мелодией. Их задача - поддержать, разнообразить или контрастировать с основной линией.

1.2. Виды дополнительных линий

- Контрапункт - наиболее развитая форма взаимодействия мелодических линий, где каждая из них самостоятельна, но в то же время подчинена общей гармонической структуре.

- Второстепенные темы - во многих формах (сонатная, рондо) могут восприниматься как дополнительные линии к основной теме.

- Оstinatные фигуры - ритмически или мелодически устойчивые элементы, повторяющиеся в сопровождении.

- Имитационные линии - повторы главной мелодии с временным сдвигом, характерные для полифонии.

2. Гармония как основа взаимодействия линий

2.1. Гармоническая вертикаль

Гармония - это вертикальный аспект музыки, показывающий, как различные звуки сочетаются в один момент времени. В многоголосной фактуре важно, чтобы мелодические линии не вступали в конфликт, а дополняли друг друга гармонически.

2.2. Роль аккордового плана

Дополнительные линии выстраиваются, опираясь на общий аккордовый план произведения. Их движение подчинено гармонической логике: в рамках одного аккорда они могут двигаться по ступеням, создавать задержания, разрешения, опевания.

2.3. Колористическая функция

Гармония помогает окрашивать дополнительные линии, придавая им определённое звучание: напряжённость, мягкость, тревожность или покой. Через гармонию можно подчеркнуть ведущую роль главной мелодии, а также выделить момент появления новой темы.

3. Связь гармонии и мелодических линий с формой музыки

3.1. Формообразующая роль гармонии

Гармония участвует в делении произведения на разделы: экспозицию, развитие, репризу, коду. Основные модуляции, каденции и тональные центры создают структуру, в рамках которой развиваются мелодические линии.

3.2. Контраст и повтор

Форма часто строится на принципе контраста (например, в форме А-В-А) или повтора (вариации, рондо). Гармония усиливает или ослабляет контраст между мелодиями, формируя драматургию произведения.

3.3. Эволюция мелодии в форме

В ходе произведения основная и дополнительные мелодические линии могут развиваться: усложняться, украшаться, подвергаться секвенциям, транспонироваться. Гармония при этом помогает сохранить целостность формы и логичность переходов между разделами.

4. Примеры из музыкальной практики

4.1. Иоганн Себастьян Бах - полифоническое мышление

В «Искусстве фуги» каждая линия может восприниматься как мелодия, но именно их взаимодействие и гармоническая опора создают форму. Все линии подчинены гармоническому плану, хотя звучат как самостоятельные.

4.2. Людвиг ван Бетховен - драматургия формы

В сонатах Бетховена можно наблюдать, как в развитии (development) взаимодействуют фрагменты тем, переходят одна в другую, модулируют, обостряются - всё это строится на гармонической напряжённости.

4.3. Клод Дебюсси - цвет и линии

У Дебюсси дополнительные линии часто теряют строгость контрапункта, превращаются в плавные, текучие звуковые слои. Гармония у него часто модальная или параллельная, но именно она придаёт форму и направление мелодическим движениям.

5. Заключение

Дополнительные линии мелодии - это не просто «украшения» главной темы, а полноценные участники музыкального процесса, обогащающие текстуру и раскрывающие новые стороны звучания. Их взаимодействие с гармонией неразрывно связано с формой произведения: они определяют логику, развитие и завершённость музыкальной мысли.

Таким образом, понимание связей между мелодией, гармонией и формой помогает глубже проникнуть в суть композиции, понять замысел автора и выразительные возможности музыкального языка.

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. Своеобразие 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 использовании 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 информации 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