Законы и понятий теории, форма и структура тканей полифонической музыки

Нурбек Эркинович Рахматов
Бухарский международный университет

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию основных понятий и законов теории полифонии, а также формированию формы и структуры полифонической ткани в музыкальном произведении. В тексте подробно рассматриваются принципы контрапункта, виды полифонического голосоведения, такие как канон, фуга, инвенция и другие, а также особенности тонального и модального построения. Особое внимание уделяется соотношению горизонтали и вертикали в полифоническом мышлении, а также эволюции полифонических принципов в музыкальной практике XX века. Автор подчёркивает значимость полифонии в развитии музыкального мышления, слуха и композиционного мастерства, как в историческом, так и в современном контексте.

Ключевые слова: полифония, контрапункт, голосоведение, музыкальная ткань, инвенция, фуга, канон, композиторская техника, полифонический слух, музыкальная теория

Laws and concepts of the theory, form and structure of the fabrics of polyphonic music

Nurbek Erkinovich Rakhmatov
Bukhara International University

Abstract: This article is devoted to the study of the basic concepts and laws of the theory of polyphony, as well as the formation of the form and structure of the polyphonic fabric in a musical work. The text examines in detail the principles of counterpoint, types of polyphonic voice-leading, such as canon, fugue, invention and others, as well as the features of tonal and modal construction. Particular attention is paid to the relationship between the horizontal and vertical in polyphonic thinking, as well as the evolution of polyphonic principles in the musical practice of the 20th century. The author emphasizes the importance of polyphony in the development of musical thinking, hearing and compositional skill, both in historical and modern contexts.

(cc) BY

Keywords: polyphony, counterpoint, voice-leading, musical fabric, invention, fugue, canon, compositional technique, polyphonic hearing, musical theory

Полифония является одним из важнейших направлений музыкального мышления, представляя собой искусство одновременного развития нескольких самостоятельных голосов. В отличие от гомофонии, где один голос доминирует, а остальные ему аккомпанируют, в полифонии каждый голос сохраняет относительную самостоятельность и музыкальную ценность. Теория полифонии основывается на системе строгих правил и закономерностей, определяющих построение и взаимодействие голосов. Эти закономерности формируют фундамент музыкального мышления эпохи барокко, но продолжают быть актуальными и в современной композиционной практике.

Одним из главных понятий полифонической теории является контрапункт - искусство комбинирования голосов в мелодическом и гармоническом единстве. Контрапункт может быть свободным и строгим, где строгий опирается на жёсткие правила запрещённых параллелизмов, разрешений диссонансов и определённой структуры голосоведения. Особое внимание уделяется видам движения между голосами - противоположному, параллельному, сходящемуся и расходящемуся, что позволяет достигать разнообразия при соблюдении вертикальной гармонической логики.

Полифоническая ткань, как структурное проявление полифонии, формируется через такие формы, как канон, инвенция, фуга, ричеркар, хоральная прелюдия. Каждая из этих форм обладает внутренней организацией, отражающей логику тематического развития, имитации, а также соотношение между основным материалом и его переработками. Например, фуга строится на экспозиции темы, её проведении во всех голосах и последующем контрапункте, что требует от композитора точного расчёта взаимодействия мелодий в полифоническом пространстве.

Форма в полифонии определяется не только количеством разделов, но и тем, как происходит развитие основного тематического материала. В отличие от гомофонной формы, где развитие нередко опирается на контрасты и смену гармоний, в полифонии основным механизмом формы становится варьирование темы, её инверсии, увеличения, уменьшения, секвенции и имитации. Это делает форму полифонического произведения более плотной и насыщенной.

Структура полифонической ткани также зависит от типа полифонии. Имитативная полифония основывается на точном повторении или вариации темы в разных голосах. Свободная полифония допускает больше вариативности и индивидуальности голосов. Каноническая структура характеризуется строгим

(cc) BY

следованием одного голоса за другим в определённом интервале и ритмическом отставании. Все эти структуры требуют особой композиторской техники, а также особого слухового восприятия.

Важную роль в теории полифонии играют понятия тональности, модальности и функциональной гармонии. Несмотря на то, что в большинстве полифонических произведений (особенно барокко) используется мажоро-минорная система, полифония также может функционировать в рамках модального строя, как, например, в музыке Пьяни или в церковных мотетах эпохи Ренессанса. Композитор должен учитывать, как развивается тональное напряжение в условиях взаимодействия голосов и как оно влияет на форму произведения.

Кроме того, современная полифония значительно расширила свои структурные и выразительные средства. В XX веке появились такие формы, как додекафоническая и серийная полифония, в которых контрапункт приобрёл более абстрактный характер. Такие композиторы, как Арнольд Шёнберг, Антон Веберн и Пауль Хиндемит, разрабатывали новые теории полифонического письма, опираясь на математическую точность структур и равноправие интервалов, что стало шагом в сторону интеллектуализации музыкального языка.

В педагогической практике изучение полифонии занимает центральное место при формировании профессионального музыкального мышления. Через выполнение инвенций Баха, фуг и контрапунктов учащиеся осваивают принципы голосоведения, структурного развития и тематического мышления. Особенно важным является умение «слышать» горизонтальную и вертикальную составляющие музыкальной ткани одновременно - это и есть основа полифонического слуха.

Форма в полифонии не существует отдельно от содержания. Она вытекает из развития музыкальной идеи, её потенциала к преобразованию и взаимодействию. Поэтому теория полифонии - это не только свод правил, но и философия музыкального мышления, способ выражения и раскрытия многослойности художественного образа. Современные исследования в области анализа полифонии показывают, насколько глубоко законы голосоведения влияют на восприятие и интерпретацию музыкального произведения.

Таким образом, законы и понятия теории полифонии, формы и структуры её тканей остаются неотъемлемой частью как классического, так и современного музыкального мира. Полифония - это одновременно дисциплина, стиль, способ мышления и эстетическая система. Её изучение необходимо для

(cc) BY

любого музыканта, стремящегося понять подлинную суть музыкальной организации и глубину композиционного искусства.

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