

Эффективность тоники в разработке фразы, логическое соединения субдоминанта, доминанты к совершению кульминации

Ислом Илхом ўғли Ахтамов
Бухарский международный университет

Аннотация: Статья исследует роль тонической функции как основы для развития лейтмотивов и музыкальных фраз в контексте классической функциональной гармонии. Рассматриваются механизмы логического соединения субдоминантовой и доминантовой функций для создания кульминационных моментов. Анализируются принципы тонального напряжения и разрешения, методы тематического развития на основе функциональных отношений, а также специфика использования лейтмотивной техники в различных музыкальных формах. Особое внимание уделяется драматургической роли функциональных последовательностей в создании музыкальной кульминации и их влиянию на восприятие тематического материала.

Ключевые слова: лейтмотив, функциональная гармония, тональное напряжение, тематическое развитие, музыкальная драматургия, фразировка

The effectiveness of the tonic in developing a phrase, the logical connection of the subdominant, dominant to the accomplishment of the culmination

Islom Ilkhom ugli Akhtamov
Bukhara International University

Abstract: The article explores the role of the tonic function as a basis for the development of leitmotifs and musical phrases in the context of classical functional harmony. The mechanisms of the logical connection of the subdominant and dominant functions to create culminations are considered. The principles of tonal tension and resolution, methods of thematic development based on functional relations, as well as the specifics of using leitmotif technique in various musical forms are analyzed. Particular attention is paid to the dramatic role of functional sequences in creating a musical culmination and their influence on the perception of thematic material.

Keywords: leitmotif, functional harmony, tonal tension, thematic development, musical dramaturgy, phrasing

Введение. Тоническая функция в музыке представляет собой не просто точку покоя, но активный центр тонального притяжения, вокруг которого организуется вся система гармонических отношений. В контексте лейтмотивной техники и фразового развития тоника становится основой для создания узнаваемых тематических образований и их последующих трансформаций. Эффективное использование функциональных связей между тоникой, субдоминантой и доминантой создает мощный инструмент для достижения кульминационных моментов в музыкальном развитии.

Природа тонической функции

Акустические основы тоники

Тоника как первая ступень лада обладает наибольшей устойчивостью благодаря своему положению в обертоновом ряду. Тоническое трезвучие содержит основные консонантные интервалы - чистую квинту и большую терцию в мажоре, что создает максимальную стабильность звучания.

Психологическое воздействие

С точки зрения музыкальной психологии, тоника воспринимается как "дом" - точка, к которой стремятся все остальные гармонические функции. Это свойство делает тонику идеальной основой для формирования лейтмотивов, которые должны быть легко узнаваемыми и запоминающимися.

Структурообразующая роль

Тоника служит не только началом и концом музыкальных построений, но и опорной точкой для их внутренней организации. Возвраты к тонике создают цезуры и членения, которые структурируют музыкальную форму.

Лейтмотив и тоническая основа

Принципы формирования лейтмотива

Эффективный лейтмотив часто базируется на тоническом трезвучии или его обращениях, что обеспечивает его узнаваемость и мгновенное восприятие. Мелодические контуры, построенные на тонических интервалах, создают прочную основу для последующих вариационных преобразований.

Интервальная специфика

Использование устойчивых ступеней лада (I, III, V) в качестве опорных тонов лейтмотива обеспечивает его тональную определенность. Квинтовые ходы, терцовые последовательности и унисонные удвоения создают характерный профиль, легко узнаваемый в различных фактурных условиях.

Ритмическое оформление

Тонические созвучия в лейтмотивах часто получают акцентное ритмическое оформление - появляются на сильных долях, в начале фраз, имеют большую длительность. Это подчеркивает их структурную значимость.

Фразовое развитие на тонической основе

Периодичность и симметрия

Тоника создает естественные точки членения музыкальной речи. Фразы, начинающиеся и заканчивающиеся тоникой, воспринимаются как законченные и сбалансированные. Это свойство используется для создания периодических структур.

Мотивное развитие

Мотивы, построенные на тонических интервалах, легко подвергаются секвенционному развитию. Перенос тонического мотива на различные ступени лада создает динамику развития при сохранении узнаваемости исходного материала.

Вариационные возможности

Тоническая основа лейтмотива позволяет осуществлять его трансформации через различные ладовые краски (мажор-минор), регистровые перемещения, фактурные изменения, сохраняя при этом интервальную сущность.

Логика функциональных соединений

Субдоминантовая функция как отклонение

Субдоминанта (IV ступень) создает первичное отклонение от тонической устойчивости. В лейтмотивном развитии появление субдоминантовых гармоний сигнализирует о начале развивающего раздела, подготавливает динамизацию тематического материала.

Плагальная специфика

Плагальные обороты (IV-I) создают особую лирическую окраску, отличную от автентических каденций. В развитии лейтмотивов плагальность может придавать теме новые выразительные качества.

Секвенционные возможности субдоминанты

Субдоминантовые гармонии эффективно используются в восходящих секвенциях, создавая постепенное нарастание напряжения. Цепочки субдоминант различных ступеней формируют динамичное развитие к кульминации.

Доминантовая функция и напряжение

Неустойчивость как движущая сила

Доминанта (V ступень) содержит тритон - наиболее неустойчивый интервал тональной системы. Это создает мощное тяготение к разрешению в тонику, что используется для создания кульминационных моментов.

Доминантовые задержания

Использование задержаний в доминантовых аккордах (особенно 4-3) усиливает напряжение и делает последующее разрешение более эффективным. В лейтмотивном развитии это создает драматические кульминации.

Альтерированные доминанты

Хроматические изменения доминантовых аккордов (повышенная или пониженная V ступень) создают дополнительные напряжения, усиливающие кульминационный эффект.

Кульминационные структуры

Золотое сечение в тональном развитии

Кульминация часто располагается в точке золотого сечения музыкальной формы. Функциональная последовательность T-S-D-T создает арочную структуру, где доминантовая кульминация приходится на оптимальную точку восприятия.

Многоуровневые кульминации

В развернутых формах может существовать иерархия кульминаций - локальные доминантовые вершины подготавливают главную кульминацию произведения. Лейтмотивы при этом могут появляться в различных функциональных контекстах.

Динамическая кульминация

Сочетание гармонической кульминации (доминантовое напряжение) с динамической (*forte*, *crescendo*) и фактурной (сгущение голосов) создает максимальный эмоциональный эффект.

Методы тематического развития

Функциональные модуляции

Проведение лейтмотива в различных тональностях через функциональные связи создает крупномасштабное развитие. Модуляция в доминантовую тональность повышает общий энергетический уровень.

Гармоническое варьирование

Один и тот же лейтмотив может получать различную гармоническую поддержку - тоническую, субдоминантовую, доминантовую. Это создает различные выразительные оттенки при сохранении мелодической узнаваемости.

Контрапунктические соединения

Одновременное проведение лейтмотива в различных голосах с разными функциональными основами создает полифоническую сложность при ясности тематического материала.

Драматургические аспекты

Функциональная характеристика персонажей

В программной музыке различные персонажи могут быть охарактеризованы через преобладание определенных функций в их лейтмотивах. Героические темы часто базируются на тонико-доминантовых оборотах.

Конфликтность и разрешение

Противопоставление устойчивых (тонических) и неустойчивых (доминантовых) разделов создает драматургические конфликты, разрешающиеся в кульминационных точках формы.

Психологическая достоверность

Функциональная логика соответствует естественным закономерностям человеческого восприятия - накопление напряжения и его разрешение, что делает музыку психологически убедительной.

Исторические примеры

Классическая традиция

В музыке венских классиков лейтмотивы часто строились на тонических интервалах (Бетховен, Пятая симфония - мотив судьбы). Функциональное развитие создавало драматургию сонатной формы.

Романтическая эпоха

У романтиков лейтмотивная техника получила программное содержание. Вагнеровские лейтмотивы демонстрируют виртуозное использование функциональных связей для характеристики персонажей и ситуаций.

Современная практика

В XX веке принципы функционального развития лейтмотивов нашли применение в киномузыке, где необходимо создавать узнаваемые темы и их эмоционально окрашенные трансформации.

Практические рекомендации

Выбор тонального центра

Тональность лейтмотива должна соответствовать его характеру и месту в общей драматургии. Мажорные тональности создают активный, утверждающий характер, минорные - более интимный или драматический.

Планирование функциональной схемы

Развитие лейтмотива должно быть спланировано с учетом функциональной логики. Схема T-S-D-T может быть расширена и усложнена, но основная логика должна сохраняться.

Кульминационная подготовка

Доминантовая кульминация требует тщательной подготовки через постепенное накопление неустойчивых элементов. Внезапная кульминация менее эффективна, чем подготовленная.

Современные тенденции

Неофункциональность

Современные композиторы часто используют функциональные принципы в расширенной тональности, где традиционные отношения T-S-D получают новую интерпретацию через расширенную гармонию.

Модальные системы

В модальной музыке лейтмотивы могут строиться на основе ладовых центров, отличных от классической тоники, но принцип устойчивости-неустойчивости сохраняется.

Политональные структуры

Одновременное существование нескольких тональных центров создает новые возможности для развития лейтмотивов и достижения кульминационных эффектов.

Заключение

Эффективность тоники в разработке лейтмотива и фразы обусловлена ее фундаментальной ролью в тональной системе как центра притяжения и точки стабильности. Логическое соединение субдоминантовой и доминантовой функций создает естественную драматургию накопления напряжения и его разрешения, что является основой для формирования убедительных кульминаций.

Мастерство композитора проявляется в умении использовать эти естественные закономерности для создания выразительных и запоминающихся музыкальных образов. Лейтмотив, построенный на прочной тонической основе и развивающийся через функциональные связи, становится мощным инструментом музыкальной выразительности, способным воздействовать на слушателя на глубинном психологическом уровне.

Понимание этих принципов остается актуальным и в современной композиторской практике, где традиционные функциональные отношения получают новую жизнь в расширенных тональных системах и современных гармонических языках.

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 fugi. 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 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 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 исполнении академического пения включающей преобразования фальцета и вибрационной функции. Science and Education 5 (11), 287-292