

В. П. СЕРЕДА

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ
—
СОЛЬФЕДЖИО

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
для студентов музыкальных училищ
I курс

КЛАССИКА-XXI

МОСКВА 2005

ОТ АВТОРА

Учебное пособие по теории музыки и сольфеджио, предлагаемое вашему вниманию, не совсем привычно по своему содержанию. Оно включает ряд тем, которые подробно не проходятся в рамках традиционного учебного курса. Перечислим самые важные из них: модальная основа музыки (в том числе приемы, помогающие выявить эту основу), тоника лада и ее виды, связь между собой различных элементов музыкального языка — гармонии, мелодики, фактуры, метроритма и др.

Эти темы рассчитаны на того, кто собирается во время учебы не просто приобрести профессию, но и стать по-настоящему просвещенным музыкантом, глубоко думающим и чувствующим. Знания и навыки, приобретенные в процессе освоения нового материала, могут облегчить понимание произведений, созданных в разные эпохи, в том числе и в наше время, позволят более интересно и тонко исполнять музыку.

Конечно, каждый человек воспринимает музыку по-своему, так же, как и окружающую нас жизнь, весь мир. И цели, которые ставят перед собой молодые музыканты, тоже различаются. Можно вкладывать в умение петь, играть на инструментах «спортивный» интерес — победить в конкурсе, превзойти в своем искусстве соперников. Можно стремиться к жизненному успеху, построению карьеры. Такие установки наверняка понятны и, очевидно, близки кому-то из молодых музыкантов, начинающих путь в эту профессию. Но для настоящего музыканта они не являются конечными и не должны заслонять главного — возможности через понимание и переживание музыки глубже понять сущность мира, в котором мы живем, и природу нашего внутреннего, душевного мира.

Откуда же берется удивительная красота и гармония музыки, поражающая и увлекающая каждого из нас? В чем секрет ее воздействия, ее «заразительности»?

Стремление понять природу музыки, тайну ее содержательности приходит не сразу. Даже великий И. С. Бах лишь на склоне лет признался, что он, наконец, обратился мыслью к пониманию сущности музыки (хотя это понимание очевидно в каждой его ноте).

В музыке нет абсолютных правил, всякое теоретическое положение применимо и понятно только в конкретных условиях. Поэтому в нашем пособии так много внимания уделено разным творческим и практическим заданиям. Выполняя их, вы сможете конкретизировать каждое теоретическое положение, понять истинную ценность каждого музыкального средства, удивиться красоте и разнообразию музыкального искусства.

Хотелось бы, чтобы будущий профессионал искал сущность музыки не в отвлеченном умствовании, а копил в сердце любовь к этому прекрасному искусству. Теоретический анализ по своей природе стремится к изолированному рассмотрению каждого элемента музыки. Полагаю, что знание теоретического материала без практического применения лишено смысла и даже вредно. Только соединяя в своем анализе и в своем исполнении элементы музыкального языка в гармоничное и логически выстроенное целое, мы сможем понять смысл каждого мелодического хода, гармонического оборота, ритмической фигуры, фактурного рисунка.

В постижении такой, поистине божественной, красоты и гармонии музыки нам поможет чувство любви к красоте и гармонии окружающего нас мира.

Глава I

МОДАЛЬНАЯ ОСНОВА МУЗЫКИ

Упражнение 1. Тональная настройка

Ритмически организуйте данные гармонические последовательности и пойте их по вертикали и по голосам перед исполнением примеров для сольфеджирования:

a) $\boxed{T_4 \begin{smallmatrix} M \\ 6 \end{smallmatrix} I_3 \begin{smallmatrix} 4 \\ 6 \end{smallmatrix} IV_7 \begin{smallmatrix} II_5 \\ 6 \end{smallmatrix} ^3T VI VI_3 \begin{smallmatrix} 4 \\ 6 \end{smallmatrix} S_7^M \begin{smallmatrix} II_5 \\ 6 \end{smallmatrix}} \rightarrow ^3VI S VI_3 \begin{smallmatrix} 4 \\ 6 \end{smallmatrix} II_7^r III D_3 \begin{smallmatrix} 1 \\ 4 \end{smallmatrix} T$ — в мажоре;

b) $\boxed{I \begin{smallmatrix} 3 \\ 2 \end{smallmatrix} I_2^H VI_7^M S_6^H D^{6-5} \begin{smallmatrix} 3 \\ VI \end{smallmatrix} VI_2 IV_7 N_6 \begin{smallmatrix} III_4 \\ 6 \end{smallmatrix} VII} \rightarrow ^3IV IV_2 \begin{smallmatrix} 1 \\ N \end{smallmatrix} II_7 III^r D_3 \begin{smallmatrix} 1 \\ 4 \end{smallmatrix} t$ — в миноре.

ЧТО НАЗЫВАЮТ МОДАЛЬНОЙ ОСНОВОЙ МУЗЫКИ

Понятие «*модальность*» («*модальная система*», «*модальная техника*») происходит от латинского слова «*modus*» — способ, образ чего-либо (например, *modus vivendi* — образ жизни, *modus operandi* — образ действий).

От латинского «*модус*» произошло и французское слово «*мода*» — господство в определенное время тех или иных вкусов в отношении одежды, прически, косметики, убранства жилища и т.д.

В лингвистике — науке о языке — известны *модальные глаголы*. В русском языке это глаголы «хочу», «могу», «должен» и др., обозначающие не само действие, а способ его выполнения: *хочу* (или *не хочу*) учиться, работать, путешествовать; *могу* (или *не могу*) путешествовать, работать, учиться; *должен* (или *не должен*) работать, учиться, путешествовать.

«Модус» — самый старый термин в теории музыки, которым обозначался лад. Правда, понимание этого термина не привычно для нас: модус — ладовый звукоряд, вернее, *способ его построения, его интервальная структура*, а не соотношение устоев и неустоев. В средние века существовало учение о модусах-звукорядах, и некоторые понятия из этого учения сохранились и не потеряли актуальность в наши дни. К ним относятся, например, названия диатонических ладов (дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский и др.).

Понятие «*модальность*» следует противопоставлять понятию «*тональность*».

Корень слова «*тональность*» — «*тон*», по-гречески — «*тонос*» (по-латыни «*тонус*» — напряжение, натяжение). Главная особенность тональной системы — наличие тяготений неустоев в устое, ожидание тоники, стремление различных звуков и созвучий разрешиться в нее. *Тональность* (в широком смысле) основана на контрасте движения и покоя. Звук (созвучие) в тональной системе имеет тональную (или ладовую) функцию, и каждая функция выражает различные оттенки движения и покоя: *тоника* — состояние покоя, *доминанта* — движение к тонике, *субдоминанта* — движение от тоники.

Для *тональной системы* важно ощущение постоянного движения, которое поддерживается особым отношением к тонике: тоническая функция здесь обычно преодолевается, оттягивается, появляясь лишь в конце построения, иногда не появляется вовсе, а лишь подразумевается (в этом случае на нее указывают гармонии главных септаккордов).

В *модальной системе* самые обычные звукоряды мажора или минора интересуют композитора не соотношением устоев или неустоев, не контрастом и разными оттенками движения и покоя. Здесь важна **позиция ступени, ее положение в звукоряде**. В зависимости от этой позиции каждая ступень окрашена в более темные или более светлые («теплые» или «холодные») тона¹.

Так же оцениваются и созвучия — их светлая или темная окраска зависит от позиции ступеней. В натуральном миноре наиболее темным по окраске оказывается мажорное трезвучие VI ступени — в его составе низкие III и VI ступени, а в натуральном мажоре самым светлым является минорное трезвучие III ступени — в его составе самые светлые VII и III ступени.

Выразительность модальности проявляется в музыке, главным образом, **в игре света и тени**, контрасте ступеней с разной модальной позицией, соотношение которых в каждом звукоряде индивидуально.

Особенно важна для модальной системы *структура звукоряда*, в котором излагается музыкальный материал. Разные звукоряды различаются сочетанием высоких и низких ступеней, а также индивидуальным интонационным составом.

Изобретательность композиторов проявляется не только в создании мелодий, нахождении гармонических, ритмических, фактурных идей для своих сочинений, но также и в обновлении модальной основы музыки, создании и освоении новых звукорядных структур, выявлении их особого, индивидуального интонационного содержания.

Роль *тоники* в модальной системе также важна, но здесь она принципиально иная, чем в тональной системе. Оценить модальную позицию каждой ступени мы можем, только сравнивая ее с тоникой. Поэтому *устой (главный или местный)* в такой музыке постоянно присутствует или регулярно появляется.

У каждого звука, интервала или аккорда в ладу имеются *и тональные, и модальные свойства*. Фантазия и воля композитора способны подчеркнуть либо завуалировать те или другие. Задача учащегося — научиться оценивать выразительность элементов лада в анализе музыкальных произведений и овладеть приемами, позволяющими подчеркивать в своих сочинениях и обработках те или иные свойства ступеней и созвучий.

Упражнение 2

Разучите и исполните на фортепиано «Романс» Р. Шумана. Проанализируйте форму пьесы, укажите контрастные разделы. Определите жанровую природу тематического материала и образный строй каждого раздела пьесы.

Постройте тематический сценарий «Романса», распределив тематический материал между хором, солистами и ансамблем.

Укажите разделы формы, в которых композитор подчеркивает тональные или модальные свойства музыкального материала. Определите, какую роль играет тоническая гармония в каждом из разделов.

Р. Шуман. «Романс»

¹ Об этом написано в III главе («Окраска лада») учебного пособия «Музыкальная грамота. Сольфеджио» для 6 класса.

Musical score page 6, measures 1-4. The score consists of two staves. The top staff is in G major (one sharp) and the bottom staff is in C major (no sharps or flats). Measure 1: Both staves play eighth-note chords. Measure 2: Both staves play eighth-note chords. Measure 3: Both staves play eighth-note chords. Measure 4: Both staves play eighth-note chords.

Musical score page 6, measures 5-8. The score consists of two staves. Measure 5: The top staff has a dynamic instruction "accel." and the bottom staff has a dynamic instruction "rit.". Measure 6: The top staff has a dynamic instruction "Оживленно" and the bottom staff has a dynamic instruction "rit.". Measure 7: Both staves play eighth-note chords. Measure 8: Both staves play eighth-note chords.

Musical score page 6, measures 9-12. The score consists of two staves. Measure 9: Both staves play eighth-note chords. Measure 10: Both staves play eighth-note chords. Measure 11: Both staves play eighth-note chords. Measure 12: Both staves play eighth-note chords.

Musical score page 6, measures 13-16. The score consists of two staves. Measure 13: Both staves play eighth-note chords. Measure 14: Both staves play eighth-note chords. Measure 15: Both staves play eighth-note chords. Measure 16: Both staves play eighth-note chords.

Упражнение 3

Просольфеджируйте мелодию, играя сопровождение. Определите в каждом из примеров основную тональность и тональный план, выпишите гармоническую схему и укажите на особенности ее функционального состава. Обратите внимание на соотношение тоники и неустойчивых функций.

Выпишите звукоряд и проанализируйте его состав (модальную основу). Укажите модальные позиции ступеней, интервалов и аккордов, подчеркнутые композиторами в приведенных примерах.

Какие — тональные или модальные свойства преобладают в музыке каждого из этих примеров? В каком из них вы ощущаете напряжение неустоев и ожидание устоев, в каком — любуетесь игрой света и тени? Как это связано с особенностями применения тонической функции и строением ладового звукоряда?

a) *Andante*

Б. Барток. «Детям»

б) Оживленно

Р. Шуман. Вальс

СКОЛЬКО ЗВУКОРЯДОВ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ В МУЗЫКЕ

Представление о том, что всякая музыка написана в определенной тональности, на основе одного из двух мажоров (натурального или гармонического) или одного из трех миноров (натурального, гармонического или мелодического), далеко от реальности.

На практике не всякое музыкальное произведение ориентировано на определенную тональность, устойчивую гармонию. Для содержания многих из них гораздо важнее *определенный тип звукоряда*. Немало произведений может начинаться на одном устое, а завершаться на любом другом, а также на нескольких устоях сразу при условии опоры на неизменный основной звукоряд.

Количество ладовых звукорядов, используемых в музыкальных произведениях разных стран в разные эпохи, едва ли поддается учету. Ладовые звукоряды сильно различаются как по своему интервальному строению, так и по числу ступней.

Большинство известных нам произведений классической музыки, основанной на тональной системе, опирается на *октавные гаммы* — звукоряды, в которых тоническая функция повторяется через октаву. В таких гаммах, как правило, семь основных ступеней, высота которых в разных частях формы произведения может варьироваться — повышаться или понижаться.

Однако такое строение гаммы вовсе не обязательно. В народной музыке разных стран, в стариинной и современной профессиональной музыке далеко не всегда гамма замыкается в октаву. В мелодиях может быть и меньше, и больше семи ступеней. Да и в октаве не всегда именно семь ступеней (вспомним, например, пентатонику или целотонную гамму).

Упражнение 4

Исполните данные примеры. Выпишите их звукоряды, определите интервальное строение каждого, постарайтесь определить особенности лада.

a) Подвижно

Старинный якутский напев

б)

«Ходила коледа»

1. Хо - ди - да ко - ле - да на - ка - ну - не Рож - де - ства.
О - на хо - дит и про - сит, что Бог по - слал.

в)

Б. Барток. «Микрокосмос»

КАК СОВМЕЩАЮТСЯ РАЗНЫЕ ЗВУКОРЯДЫ В ОДНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Композиторы нередко обращаются к мелодическому материалу из других эпох, с неоктавной модальной основой. При этом в одном произведении (в разных голосах или пластиках фактуры) могут соединяться разные типы звукорядов.

Упражнение 5

Спойте мелодию соло или хором, играя сопровождение. Возможен другой вариант исполнения: мелодия поется соло, а сопровождающие голоса — хором.

Укажите, какие ладовые звукоряды сочетаются в музыке каждого из примеров.

a) *Andante* Э. Григ. «Тоска по Родине»

The musical score consists of two staves of piano music. The top staff is in G major (three sharps) and the bottom staff is in C major (no sharps or flats). Measure lines are marked with '<>' symbols to indicate harmonic changes between the two keys.

б) *Andante semplice e narrante* Н. Мясковский. «Причуды»

The musical score consists of two staves of piano music. The top staff is in G major (three sharps) and the bottom staff is in C major (no sharps or flats). Measure lines are marked with '<>' symbols to indicate harmonic changes between the two keys.

b) Нежно, прихотливо
Хор

Г. Свиридов. «Курские песни»
pp dolce

8-
8-
8-
Ze - ле - ный ду - бо - к,

pp

зे - ле - ный ду - бо - (о) - к ли - па зе - ле -

p cantabile

- не - е.

О ТИПАХ ЗВУКОРЯДОВ

Диатоника строгая (чистая, полная, «белоклавишная») — семиступенный звукоряд, который строится от любого звука на белых клавишах (сюда относятся натуральные мажор и минор и те их разновидности, которые можно построить на белых клавишах).

Диатоника условная — гармонический, мелодический мажор и минор, другие октавные семиступенные звукоряды, содержащие альтерации отдельных ступеней, нарушающие «белоклавишный» характер гаммы (такие звукоряды невозможно построить на белых клавишах).

Диатоника неполная — различные фрагменты диатонических звукорядов («дихорды», «трихорды», «тетрахорды», «пентахорды», «гексахорды»)¹.

Пентатоника (полная и неполная) — звукоряд, в котором нет тритонов и полутонов, в силу чего отсутствует направленное тяготение ступеней, и любая из них может стать устоем.

Хроматика — звукоряд, содержащий одновременно натуральные и альтерированные варианты одних и тех же ступеней.

Симметричные (или «искусственные») лады — образованы делением октавы на равные части. Это:

- целотонная гамма, образованная делением октавы на шесть равных частей, по целому тону в каждой, или заполнением увеличенного трезвучия большими секундами;
- гамма «тон-полутон» (вариант — «полутон-тон»), образованная заполнением тонов уменьшенного септаккорда двумя разными секундами;
- гамма «полутон-тон-полутон» (варианты — «полутон-полутон-тон» и «тон-полутон-полутон»), образованная заполнением тонов увеличенного трезвучия тремя разными секундами;
- другие гаммы, построенные по тому же принципу.

Неоктавные лады, квартовые или квинтовые — образованы сцеплением одинаковых или разных тетрахордов, пентахордов. Эти тетрахорды или пентахорды могут быть диатоническими, условно-диатоническими, пентатоническими или иметь другую структуру. Важно, что тоника в таких ладах повторяется не через октаву, а через кварту или квинту.

Приведенный перечень типов звукорядов, конечно, не исчерпывает всего богатства модальных структур, существующих в музыке. При желании каждый из вас может придумать собственный звукоряд и опробовать его в своем сочинении.

Для профессиональной музыки Европы, начиная примерно с конца XVII века, основой является *равномерно-темперированный строй*. В нем октава делится на 12 равных частей-полутонов. Впрочем, уже в начале прошлого века некоторые композиторы пытались расширить модальную основу, применяя *четвертитоны*. Для их записи придуманы особые знаки альтерации — «полубемоли», «полудиезы» и др.

Модальная основа музыки ближнего Востока, Индии, юго-восточной Азии отличается от европейской. Величина тона и полутона в этих культурах — понятие относительное. Здесь существуют лады, в которых, например, большая секунда делится на три части, а малая терция — на четыре (легко подсчитать, что такая гамма содержит в октаве 17 ступеней). Существуют и другие звукоряды (модусы), построенные на сходных принципах.

Записать такую музыку привычными для нас нотами не удается. Конечно, и для нее придуманы свои способы записи, но они выполняют скорее вспомогательную роль. Эта музыка передается следующим поколениям прежде всего в живой устной традиции, непосредственно от учителя к ученику.

В русской народной песне величина тонов и полутонов также гибко варьируется, не совпадает с темперированным строем. Нотная запись напевов лишь приблизительно передает их интонационный строй. То же самое можно сказать о музыкальном фольклоре любого народа.

Упражнение 6

Разучите и исполните на фортепиано или пропойте голосом следующие примеры. Определите тип звукоряда в каждом.

¹ Так называются фрагменты диатонических звукорядов, содержащие подряд (без пропусков) две, три, четыре и т. д. ступени.

Ф. Шопен. Мазурка

a) [Allegro non troppo]

б) Оживленно «Застольная»

b) Andante Н. Мясковский. «Пожелтевшие страницы»

Г) Allegro

М. Шмитц. Этюд

Упражнение 7

Разучите и спойте народные песни со словами. Постройте на материале каждой из них канон. Количество голосов, участвующих в каноне, определите самостоятельно.

Запишите канон в виде партитуры или на одной строчке с указанием тактов, где вступают очередные голоса.

a)

«Павочка ходя»

6)

«На вулиці скрипка грає»

I. На ву - ли - ці скрип - ка гра - э, ме - не ма - ти не пус - ка - э,
ой, ой, ой!
Ме - не ма - ти не пус - ка - э, ой, ой, ой!

Упражнение 8

Сочините две пьесы (или одну в трехчастной форме с контрастной серединой) на собственном материале, содержащие противопоставление «движения» и «покоя» и построенные на различной модальной основе. Разучите и исполните их на уроке.

Упражнение 9

Определите форму, проанализируйте и обозначьте синтаксическое членение мелодии. Охарактеризуйте ее жанровую природу и образный строй.

Составьте тематический сценарий примера и исполните его варианты, предложенные разными учащимися.

Сделайте двухголосную обработку мелодии для дуэта. Постарайтесь подчеркнуть контраст характера движения в крайних частях и середине и добиться его активизации в заключительном разделе.

Не скоро

A. Рубец. Одноголосное сольфеджио

Упражнение 10

На основе мелодии песни «Ходила коледа» (из упражнения 4) сочините:

- легкие вариации для фортепиано (для начинающих пианистов);
 - двух- или трехголосный канон.

Упражнение 11

Разучите и исполните канон Дж. Мартини.

Этот канон *двойной*. Так называют форму, построенную на имитации двух тем, каждая из которых образует свой канон.

Постарайтесь спеть эти темы с разной артикуляцией, например: первую (сопрано и тенор) — легато, а вторую (альт и бас) — нон легато или стаккато. Так вам легче будет следить за развитием каждой темы.

Дж. Мартини. Двойной канон

Allegro 1 (C.) 2 (T.)

3 (A.) 4 (B.)

Глава II

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ТОНИКЕ

Упражнение 12. Тональная настройка

Расшифруйте последовательности, подберите подходящий размер и ритмический рисунок. Спойте последовательности по вертикали и по голосам в качестве тональной настройки.

Транспонируйте каждую из них на фортепиано в шесть разных тональностей:

a) $t_6 \text{ S } II_6^5 I_4^6 S_6 VI_7 VII_7 I$ — в миноре;

b) $I_3^3 VI_4^3 II_3^5 I_4^6 I_3^4 IV_7^m VII_3^3 T$ — в мажоре.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ЗВУК (СОЗВУЧИЕ) СТАНОВИТСЯ ТОНИКОЙ

Нередко у учащихся существует упрощенное представление о ладовых функциях звуков и созвучий, особенно о тонической функции. Якобы тоника — это первая ступень гаммы (или аккорд, стоящий на первой ступени). Она всегда устойчива. Все остальные ступени (или аккорды) разрешаются в тонику.

Такое представление возникает тогда, когда учащиеся запоминают правила, но не имеют опыта анализа «живой» музыки. Трудно представить себе музыку, в которой первая ступень всегда устойчива, а все остальные ступени разрешаются в нее. Подобный музыкальный материал вряд ли способен передать оттенки мысли и чувства, его содержание неизбежно будет упрощенным, примитивным.

Следует понимать, что тоника устойчива не потому, что стоит на первой ступени. Слово «тоника» можно перевести как «тянущая, притягивающая». Роль тонической функции — создавать у слушателя *ощущение покоя*. Таким свойством при определенных условиях может обладать не только первая, но и любая другая ступень лада (равно как интервал или аккорд), если она по своему расположению в такте, во фразе или в форме окажется «тяжелей» других ступеней.

ТОНИКА ГЛАВНАЯ И ТОНИКИ МЕСТНЫЕ

Определяя функции звуков и аккордов, следует различать:

- тонику *главную*, организующую всю пьесу или законченную по форме ее часть, скажем — всю главную тему; в качестве главной тоники оказывается именно первая ступень (или гармония, у которой эта ступень — основной тон);
- тонику *местную*, объединяющую вокруг себя звуки и созвучия, составляющие небольшое построение — часть темы и подчиненные главной тонике.

Немало музыкальных тем завершается *главным устоем*, от которого, как от первой ступени, начинается отсчет остальных ступеней. Но крайне редко, лишь в порядке исключения, можно найти темы, в которых есть только один устой. В процессе развития большинства тем кроме главной тоники возникают *местные устои* — иногда ненадолго, иногда на большом протяжении. Для хорошей музыки это норма. Такая смена устоев придает развитию темы гибкость, подвижность.

Упражнение 13

Просольфеджируйте мелодию «Крестьянской песни» Э. Грига. Определите главную тонику и местные устои.

Тема написана в тональности Ля мажор. Уже в первой фразе звук *ля* дважды как бы подчиняется местным устремам — *ре* и *ми*. Во второй фразе устоями оказываются *фа-диез* и *си*. И лишь в последнем построении утверждается главный устой *ля*.

Легко заметить, что звуки, образующие тоническое трезвучие, далеко не каждый раз звучат устойчиво. В то же время ступени, не входящие в тоническую гармонию, порой становятся устойчивее звуков тоники, подчиняя их себе. Да и сами звуки тонической гармонии в разных тактах звучат по-разному — то более, то менее устойчиво. Так, в первом такте «Крестьянской песни» явно перевешивает звук *ре*, во втором — *ми*, а в третьем — опора возникает на неустое *фа-диез*.

Определите, при каких условиях создается перевес одних звуков и подчиненность других, как это связано с их длительностью, положением в такте, во фразе.

Andante semplice

Э. Григ. «Крестьянская песня»

Упражнение 14

Исполните на фортепиано и просольфеджируйте мелодию Марша из балета П. Чайковского «Щелкунчик».

Обозначьте границы фраз, выделите различные тематические элементы, определите средства (мелодические, гармонические, ладовые, фактурные и др.), при помощи которых композитор достигает их контраста.

Укажите главную тональность, найдите местные тоники и подчиненные им созвучия. Определите условия, благодаря которым утверждаются местные тоники.

Оживленно, в темпе марша

П. Чайковский. «Щелкунчик»

The musical score for piano and voice spans four staves. The top two staves represent the piano parts (treble and bass clefs), while the bottom two staves represent the vocal parts (treble and bass clefs). The music is in common time and uses a key signature of one sharp. Various dynamics are indicated throughout, such as *mf*, *f*, *p*, and *ff*. Performance instructions like "cresc." are also present. The score is divided into measures by vertical bar lines.

Упражнение 15

Просольфеджируйте мелодию белорусской песни «Ты, дуб зелененький». Определите главный устой. Укажите, на каких ступенях возможны местные устои.

Сделайте обработку для двух- или трехголосного хора — с использованием местных тоник, но не выходя за пределы звукоряда, на котором строится мелодия.

Сдержанно

«Ты, дуб зелененький»

This section contains two staves of music. The top staff is labeled "Сдержанно" and features a melodic line in 2/4 time with a key signature of three flats. The bottom staff shows a harmonic progression in 2/4 time with a key signature of three flats. The title "«Ты, дуб зелененький»" is positioned to the right of the bottom staff.

ТОНИКА «ОТКРЫТАЯ» И «ЗАКРЫТАЯ»

Степень устойчивости главной тоники в разных пьесах (или в разных частях одной пьесы) нередко колеблется. В одних случаях покой, который несет заключительная тоника, может быть полным, абсолютным — сказано все и нечего прибавить. Такую тонику можно назвать *закрытой* (вспомним, например, тонику главной темы «Траурного марша» из Второй сонаты Ф. Шопена).

В других случаях заключительная гармония несет в себе лишь намек на покой и наполнена ожиданием последующего движения. Это *открытая* тоника (она открыта для дальнейшего развития).

«Открытость» или «закрытость» тоники зависит от многих обстоятельств:

- тонический аккорд в виде трезвучия устойчивее тоники в виде секстаккорда;
- основной тон в мелодии делает аккорд тоники «закрытым», терция или квинта указывают на возможность продолжения движения; еще более открыта тоническая гармония с побочным тоном в мелодии (например, секстой);
- не менее важен «вес» того такта, в котором находится тоническая гармония, а также протяженность фразы, которую она завершает.

Упражнение 16

Сравните два следующих примера. Определите, в каком из них заключительная тоника наиболее устойчива и ее можно назвать «закрытой», а в каком она «открытая». Определите средства, при помощи которых создается «открытость» и «закрытость» тоники. Подумайте, как характер тоники в каждом произведении связан с содержанием музыки, ее образным строем.

Сыграйте пьесу Р. Шумана «Отчего?» так, чтобы ее мелодия завершалась не на звуке *фа* — терцом тоне, а на приме тоники — *ре-бемоль*. Изменится ли характер музыки, ее образный смысл? Какое название тогда могло бы подойти этой пьесе?

a) Медленно и нежно

Р. Шуман. «Отчего?»

Определите характер тоник в фрагменте песни Ф. Шуберта.

6) Медленно

Ф. Шуберт. «Блуждающий огонек»

Ф. Шуберт. «Блуждающий огонек»

6) Медленно

О - го_нек, в но - чи блуж да - я, в гор - ный мрак за - вел ме - ня.

Я спо - ко - ен, хоть не зна - ю, как от - сю - да вый - ду я,

как от - сю - да вый - ду я.

Упражнение 17

Разучите и исполните с аккомпанементом (и словами — там, где они есть) мелодии в следующих примерах. Определите характер тонических гармоний, их «открытость» или «закрытость». Укажите средства, обусловливающие различие тоник в каждом примере.

Дайте словесное определение образному строю музыки, найдите его связь в каждом случае с характером тонической функции.

a) **Larghetto**

Р. Шуман. «Взор его при встрече»

б) **Andante semplice**

Б. Чайковский. «Романс»

ТОНИКА ГАРМОНИЧЕСКАЯ И МЕЛОДИЧЕСКАЯ

Гармоническая тоника — тоническая функция, выраженная звучанием (аккордом или интервалом), обычно консонирующим. Чаще всего тоника — это мажорное или минорное трезвучие, или его сектаккорд. Такой вид тоники наиболее привычен, и до сих пор в наших примерах встречался именно он. Как вы смогли убедиться, устойчивость тоник в разных случаях была неодинаковой, что зависело от многих конкретных причин. Однако в музыке мы встречаем случаи, где в качестве тоники выступают не совсем привычные элементы.

Мелодическая тоника — тоническая функция, представленная в виде устойчивого звука, а не аккорда. Нас не удивляет, когда такая тоника завершает одноголосную мелодию. В многоголосной фактуре выделить мелодическую тонику значительно труднее — там она «поглощается» аккордом, растворяется в нем. Однако если мелодический устой образуется на терцовом или, особенно, на квинтовом тоне устойчивой гармонии, он становится более заметным и даже начинает конкурировать с основным тоном по своему «весу». Это хорошо видно в примерах а) из упражнений 16 и 17.

Особенно заметной становится мелодическая тоника, когда она образуется на звуке, не входящем в тоническую гармонию или противоречащем ей (например, на сексте, септиме, ноне).

Самостоятельность, обособленность мелодической тоники усиливается, если вокруг нее группируется какая-либо характерная часть звукоряда, или звукоряд, подчиненный местной тонике, не совпадает с гаммой главной тональности.

Такая обособленность мелодической тоники хорошо заметна в приведенных ниже примерах.

Упражнение 18

Исполните на фортепиано и просольфеджируйте мелодию Вальса ля минор Э. Грига. Выпишите звукоряды, на которые опираются мелодия и гармония в первых десяти тактах, сравните их состав. Определите средство, позволяющее мелодической тонике обособиться от сопровождающей гармонии. Как это влияет на характер музыки, ее образный строй?

Попробуйте, сохранив гармоническое сопровождение, изменить мелодический рисунок так, чтобы его опорой стала I ступень. Как в результате этого изменится тоническая гармония и характер музыки?

Разучите и исполните Вальс целиком. Проанализируйте его строение, определите количество частей и их границы. В каком разделе Вальса, по вашему мнению, находится его лирический центр?

В каких разделах Вальса движение как будто останавливается, замирает, а в каких — устремлено вперед? Как характер движения в музыке Вальса зависит от соотношения мелодической и гармонической тоник? Определите, в какой части формы Вальса мелодическая тоника «поглощается» гармонией и где обособляется от нее.

Составьте тематический сценарий Вальса, распределив материал между голосами солистов, партиями хора и хоровым *tutti*, и исполните его силами вашей группы.

Allegro moderato

Э. Григ. Вальс

The sheet music consists of six staves of musical notation for piano, arranged in two columns of three staves each. The key signature changes from one staff to the next, starting with one sharp in the first staff and ending with two sharps in the last staff. The time signature is 3/4 throughout. The music includes dynamic markings such as *p*, *f*, and *p*; performance instructions like "ritard." and "a tempo"; and grace note markings indicated by a '3' over a bracket. The notes are primarily eighth and sixteenth notes, with some quarter notes and rests.

The musical score consists of five staves of music. Staff 1 (treble clef) starts with a tempo instruction. Staff 2 (treble clef) follows with a ritardando. Staff 3 (treble clef) has dynamic markings *f* and *pp*. Staff 4 (treble clef) features grace notes and a ritardando. Staff 5 (bass clef) concludes with a dynamic *p*. The score ends with a Coda section in staff 6, marked *p dolce* and *pp*.

Упражнение 19

Разучите и просольфеджируйте мелодию Вальса-экспромта Э. Грига, играя сопровождение.

Определите главную и местные тональности, укажите гармонические и мелодические тоники. Выпишите звукоряды, образующиеся вокруг мелодических тоник, сравните их со звукорядами, построенными на гармонических тониках.

Э. Григ. Вальс-экспромт

Allegro con moto

Упражнение 20

Проанализируйте музыкальные примеры в упражнениях 2, 3, 6, 7 и других из главы I. Определите, как соотносятся в них мелодическая и гармоническая тоники.

Сочините два-три контрастных музыкальных эскиза, в которых мелодическая тоника будет обособлена от гармонической. Объясните, какими средствами это достигнуто.

Упражнение 21

Просольфеджируйте песни, определите их жанровую основу и характер. Переведите слова на русский язык и приспособьте их к ритму мелодии. Разучите мелодии с вашими словами.

Постройте каноны на основе данных тем, определите возможное количество голосов и моменты их вступления. Исполните каноны силами вашей группы.

a) **Allegretto**

«Над річкою бережком»

1. Над річ - ко - ю бе - реж - ком і - шов чу - мак з ба - тиж - ком,
гей, гей, з До - ну до до - му.

6) Радостно, открыто

«Пожелания ко дню рождения»

Viel Glück und viel Se - gen auf all Dei - nen We - gen Ge -
- sund - heit und Freun - de sei auch mit da - bei!

Упражнение 22

Найдите в вашей программе по специальности примеры, в которых мелодическая тоника обособлена от гармонической или вступает с ней в конфликт. Объясните, с помощью каких средств композитор достигает ладовой самостоятельности мелодии.

Упражнение 23

Просольфеджируйте мелодию из Одноголосного сольфеджио А. Рубца. Определите ее жанровую основу и образный строй. Укажите разделы формы, в которых преобладают устойчивость и неустойчивость; проследите, на каких звуках тонической гармонии находится мелодический устой в каждом из разделов. Определите, как это влияет на ощущение движения в музыке.

Составьте тематический сценарий мелодии и проверьте его в реальном звучании.

Определите по крайним голосам гармоническую основу. Обозначьте гармонические функции. Используя указанный ритмический рисунок (строчка в середине системы), подберите и запишите партию правой руки в фортепианном аккомпанементе.

Расставьте фразировочные лиги с учетом гармонии. Проверьте результат в реальном звучании.

Allegro

А. Рубец. Одноголосное сольфеджио

Fine

Da capo al Fine

НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ О ТОНИКЕ

Может ли диссонанс быть тоникой?

Да, может. Конечно, гораздо легче стать устоем консонансу, а если диссонансу, то мягкому, например, одному из «бестритоновых» септаккордов — малому минорному или большому мажорному. Но тоникой может оказаться и более сложный, а иногда и жесткий диссонанс при условии, что его *диссонирующие звуки являются мелодическими тониками в своих голосах*. Таким устойчивым диссонансом, все звуки которого являются устоями в своих линиях, завершается, например, пьеса Г. Свиридова «Парень с гармошкой» (см. упражнение 57).

Упражнение 24

Разучите фрагмент «Очень медленного вальса» К. Дебюсси. Спойте мелодию Вальса, играя на фортепиано ее сопровождение. Определите образный строй произведения. Проанализируйте гармонию и выпишите гармоническую схему.

Укажите, какая ступень является мелодической тоникой в начальных тактах обоих предложений периода, в состав какого аккорда она входит, каким тоном аккорда является.

Lento

К. Дебюсси. «Очень медленный вальс»

Должно ли произведение завершаться тоникой?

Окончание произведения на тонике придает ему дополнительную смысловую завершенность. Но как любое словесное высказывание не обязательно заканчивается утверждением, так и музыкальная тема может создавать впечатление недосказанности, незавершенности.

Нередко тоника, завершающая тему, носит открытый характер — как бы ожидается продолжение. На практике встречаются и случаи, когда тема оканчивается откровенным неустоем. Такое окончание, как правило, определяется программным замыслом музыки.

Упражнение 25

Проанализируйте гармонические средства в каденциях приведенных примеров. Определите функцию заключительного аккорда, его образный смысл. Попробуйте установить, какая связь существует между характером окончания пьесы и ее образным содержанием.

Р. Шуман. «Дитя засыпает»

б) Andantino

Г. Свиридов. «Ласковая просьба»

Упражнение 26

Разучите и исполните канон Й. Гайдна.

Moderato

Й. Гайдн. Четырехголосный канон

Глава III

ОБРАЗНЫЙ СТРОЙ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Упражнение 27. Тональная настройка

Определите размер и придумайте ритм в данных гармонических последовательностях. Используйте их в качестве тональной настройки при сольфеджировании (пойте по вертикали и по голосам):

а) $\boxed{\begin{matrix} \text{M} \\ \text{t} \end{matrix}} \boxed{\begin{matrix} \text{S}_4 \\ 6 \end{matrix}} \boxed{\begin{matrix} \text{VII}_6 \\ 6 \end{matrix}} \boxed{\begin{matrix} \text{t}_6 \\ 6 \end{matrix}} \boxed{\begin{matrix} \text{VI}_4 \\ 6 \end{matrix}} \boxed{\begin{matrix} \text{N}_6 \\ 6 \end{matrix}} \boxed{\begin{matrix} \text{IV}_2 \\ 6 \end{matrix}} \boxed{\begin{matrix} \text{VII}_5^r \\ 6 \end{matrix}} \boxed{\begin{matrix} \text{VII}_2^r \\ 6 \end{matrix}} \rightarrow \boxed{\begin{matrix} \text{S}_4^{\text{M-H}} \\ 6 \end{matrix}} \boxed{\begin{matrix} \text{III}_4^r \\ 6 \end{matrix}} \boxed{\begin{matrix} \text{D}_5 \\ 6 \end{matrix}} \boxed{\begin{matrix} \text{t} \\ 6 \end{matrix}}$ — в миноре;

б) $\boxed{\begin{matrix} \text{M} \\ \text{T}_6 \end{matrix}} \boxed{\begin{matrix} \text{VII}_6 \\ 6 \end{matrix}} \boxed{\begin{matrix} \text{II}_2 \\ 6 \end{matrix}} \boxed{\begin{matrix} \text{VII}_2^r \\ 6 \end{matrix}} \boxed{\begin{matrix} \text{3} \\ \text{III}_4 \\ 6 \end{matrix}} \boxed{\begin{matrix} \text{M} \\ \text{VII} \\ \text{I} \\ \text{I}_2 \\ \text{VI}_7 \\ \text{S}_6 \\ \text{VI} \\ \text{III}_6 \\ \text{D}_2 \\ \text{T}_6 \end{matrix}}$ — в мажоре.

Упражнение 28 («гусеница»)

Пойте секвенции на основе данных последовательностей аккордов, начиная каждую секвенцию с произвольно выбранного звука:

- вверх по малому мажорному септаккорду, вниз по малому мажорному квинтсекстаккорду;
- вниз по септаккорду малому с ум.5, вверх по увеличенному трезвучию.

ЖАНРОВАЯ ОСНОВА И ОБРАЗНЫЙ СТРОЙ МУЗЫКИ

Определив жанр произведения и жанровую природу любой темы, мы можем судить о содержании музыки лишь в общих чертах. Темы, сходные по своей жанровой основе, — вокальные, инструментальные, опирающиеся на речевые интонации или передающие пластику движения человека в танце, — могут иметь самый разный образный смысл. Так, пение, сольное или хоровое, в одном случае бывает *лирическим*, в другом — *комическим, героическим, патетическим* или отображает *фантастические, этические* образы. То же самое можно сказать о тематизме инструментальном, речевом, танцевальном.

Оттенки образного строя в конкретных произведениях весьма разнообразны. Приводимый в этой главе перечень характеристик образного строя — не окончательный. Он предлагается как основа, на которой вы можете строить свое представление о содержании музыкальных пьес.

Большинство характеристик образного строя могут быть отнесены не только к музыке. Они универсальны, применимы к анализу поэтических текстов, живописных полотен, литературных и драматических произведений, кинофильмов. В любом художественном тексте вы сможете найти сходные с музыкой черты образного содержания.

Лирический образный строй основан на раскрытии личных чувств автора. Название его происходит от жанра древнегреческой поэзии, особенностью которого было чтение стихов в сопровождении игры на лире. В музыке лирика чаще всего ассоциируется с сольной мелодией.

Название патетического образного строя происходит от греческого слова пафос (« страсть »). Патетическая музыка и поэзия призваны увлечь слушателя, « заразить » его яркими, страстными чувствами поэта или музыканта.

Драматический образный строй предполагает отражение в музыкальном материале произведения элементов театрального действия. Это, прежде всего, сопоставление нескольких различных тем, олицетворяющих различных героев или различные силы, взаимодействующие на воображаемой сцене. Особенно характерен такой образный строй для первых частей сонат, написанных в форме сонатного аллегро.

Эпический образный строй обычно основан на повествовании о значительных событиях, воспевании подвигов и великих деяний героев, богов, титанов.

Комические образы имеют множество оттенков: юмористические, иронические, саркастические, гротескные. В «прямом родстве» с комическими состоят образы **фантастические**. Они могут появляться, например, в «шутливом» жанре скерцо.

Как и жанровая природа, образный строй произведения редко целиком относится к одному определенному типу. Чаще всего приходится употреблять составные характеристики образного содержания, например: лирико-патетический, лирико-эпический, лирико-драматический и даже лирико-комический.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ОБРАЗНЫЙ СТРОЙ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Основа образного строя — жанровая природа и интоационный материал мелодики. Определить образный строй по внешним признакам (например, характерным ритмическим фигурам, интервальным ходам, альтерациям и т. д.) очень трудно — любой из них порознь может принадлежать самым разным образам. Предпочтительнее (хотя и сложнее) определять образный строй, оценивая внутреннее напряжение интонаций, различное для лирических, патетических, драматических, эпических, комических тем.

Почувствовать это напряжение можно, если спеть (или сыграть) тему в разных вариантах — с различным интоационным «тонусом», и сравнить, какой из них больше соответствует теме.

Разучите и исполните предлагаемые фрагменты пьес на фортепиано, пропевая, по возможности, их мелодический материал.

Проанализируйте интоационный строй и музыкальный язык каждой пьесы. Определите **образный строй**, составьте, где удастся, тематический сценарий.

Упражнение 29

Разучите и спойте со словами мелодию из оперы М. Равеля «Дитя и волшебство», играя сопровождение. Определите жанровую основу и образный строй музыки.

М. Равель. «Дитя и волшебство»

p espressivo

Пей, пей, пей чай, чай, пей, пей

ff

p

Sheet music for voice and piano, featuring lyrics in Russian. The music is in common time, with a key signature of one flat. The vocal part uses a soprano C-clef, and the piano part uses a bass F-clef.

Top System:

chай, пей чай ки - тай - ский, пей, пей чай! Са - о -

Second System:

- па, са - о - па, ха, са - о - па, кас - ка - па, ха - па - ки -

Third System:

- ри, сес - сю, хай - а - ка - ва! Xa! Xa! Xa! Ca - o - pa, ca - o -

Fourth System:

- pa! Xa! Ca - o - pa, ca - o - pa,

espressivo

Moderato (mf):

Musical score for Exercise 30. The top staff is in treble clef, B-flat major, common time. The lyrics are: са - о - ра! Про - шу вас вы - пить чай!. The bottom staff is in bass clef, B-flat major, common time.

Упражнение 30

Разучите, исполните и проанализируйте мелодию арии дона Оттавио из оперы В. А. Моцарта «Дон Жуан». Определите особенности синтаксического строения, фактуры, гармонической и ладовой основы, артикуляции.

Сделайте вывод о жанровой природе и образном строе арии.

Moderato

В. А. Моцарт. «Дон Жуан»

Musical score for the aria from Mozart's "Don Juan". The score consists of five staves of music in B-flat major, common time, marked "Moderato". The vocal line is lyrical, featuring eighth and sixteenth-note patterns. The piano accompaniment provides harmonic support with sustained notes and chords.

Упражнение 31

Разучите и просольфеджируйте мелодию Прелюдии Д. Шостаковича, играя сопровождение. Определите жанровую природу музыкального материала. Какими словами вы охарактеризуете его образный строй: лирический, элегический, повествовательный? Какой еще?

Найдите тональные ориентиры в мелодии и гармоническом сопровождении, обратите внимание на их соотношение. Определите особенности модальной основы пьесы.

Moderato non troppo

Д. Шостакович. Прелюдия

Musical score for the Prelude by D. Shostakovich. The score consists of two staves in A major, 2/4 time, marked "Moderato non troppo". The piano part provides harmonic support with sustained notes and chords. The vocal line is lyrical, featuring eighth and sixteenth-note patterns. The dynamic marking "p" (pianissimo) appears in the piano part, and "semplice" is written above the piano staff.

Упражнение 32

Разучите и исполните (или прослушайте в записи) пьесу «Гном» из цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского. Определите особенности музыкального языка, жанровую основу и образный строй пьесы.

Sempre vivo**Meno vivo**

М. Мусоргский. «Гном»

Sempre vivo

ЧТО НАЗЫВАЮТ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМАТИРГИЕЙ

Содержание любого музыкального произведения строится на развитии и сопоставлении музыкальных образов, которые образуют его *драматургию*. Эта драматургия может быть достаточно проста, если базируется на однородном материале, но может содержать достаточно сложное взаимодействие контрастных образов. Такой принцип, например, лежит в основе сонатной формы.

Упражнение 33

Исполните на фортепиано фрагмент сонаты В. А. Моцарта. Отметьте границы тем, обратите внимание на их разное образное содержание и смысловое наполнение. Определите, при помощи каких средств создается контраст тем.

Постройте тематический сценарий для исполнения солистами, ансамблем и группами хора в соответствии с образным строем каждого тематического элемента; исполните фрагмент силами вашей учебной группы.

Проанализируйте экспозицию сонаты до конца, охарактеризуйте ее тематический материал и сравните его с приведенными темами.

Allegro

В. А. Моцарт. Соната F-dur

A page of musical notation consisting of six staves. The top two staves are in common time, G clef, and B-flat key signature. The third staff is in common time, G clef, and A major key signature. The fourth staff is in common time, G clef, and B-flat key signature. The fifth staff is in common time, G clef, and B-flat key signature. The bottom staff is in common time, F clef, and B-flat key signature. The music features various note heads, stems, and bar lines. Measure 38 begins with a forte dynamic (f).

Упражнение 34

Просольфеджируйте мелодию Р. Шумана. Определите ее синтаксис, жанровую основу, образный строй. Представьте возможный тематический сценарий.

Выполните многоголосную обработку мелодии, соответствующую по характеру гармоническим средствам ее образному строю.

Довольно медленно

Р. Шуман. «Листок из альбома»

Упражнение 35

Просольфеджируйте мелодию, проанализируйте ее синтаксическое строение. Выявите характерные интонации и ритмические фигуры, а также другие особенности музыкального языка, определяющие ее жанровую природу и образный строй.

Сделайте двухголосную обработку с учетом особенностей образного содержания мелодии.

Энергично

А. Рубец. Одноголосное сольфеджио

Упражнение 36. Разучите и исполните трехголосный канон.

Andante

Дж. Мартини. «На смерть соловья»

Глава IV

ДИССОНАНСЫ В ДВУХГОЛОСИИ

Упражнение 37. Тональная настройка

Поставьте размер и оформите ритм в данных последовательностях интервалов. Используйте их, пропевая один голос и играя на фортепиано другой, в качестве тональной настройки перед сольфеджированием.

a) $\overbrace{3}^7\text{-}\overbrace{6}^3 \overbrace{2}^3\text{-}\overbrace{3}^6 \overbrace{7\text{-}6}^3 \overbrace{2}^3 \overbrace{3}^6 \overbrace{7\text{-}6}^3 \overbrace{2}^3 \overbrace{3}^6 \overbrace{2}^3 \overbrace{3}^4 \overbrace{8}^8$ — в мажоре;

b) $\overbrace{8}^3 \overbrace{3}^3 \overbrace{2}^3 \overbrace{3}^6 \overbrace{7\text{-}6}^3 \overbrace{2}^3 \overbrace{3}^6 \overbrace{7\text{-}6}^3 \overbrace{2}^3 \overbrace{3}^6 \overbrace{7}^7 \overbrace{6\text{-}5\text{-}3}^8$ — в миноре.

(знак = показывает повторение ступеней)

ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО О ДИССОНАНСАХ

Как вы знаете, слово *диссонанс* переводится как «несозвучный», «несогласный». Им называют интервалы и аккорды, звучание которых содержит *противоречие, конфликт* между составляющими их звуками. К диссонансам относятся *большие и малые секунды, их обращения — малые и большие септимы* (а также энгармонически равные им интервалы) и *тритоны*.

Аккорды являются диссонансами, если в их состав входят диссонирующие интервалы.

Неверно было бы считать, что диссонанс «звучит плохо», в отличие от консонанса, который «звучит хорошо». Взаимосвязь консонансов и диссонансов лежит в основе движения в музыке. В этом процессе нет «хороших» или «плохих» звучаний, но могут возникать ситуации естественные и неестественные. Во многих случаях такая неестественность связана с неудачным применением и нелогичным разрешением диссонансов.

Особенности кварты

В условиях двухголосия *чистые кварты* также относятся к диссонансам. Люди с хорошим слухом ясно слышат разницу в окончании на квинте и на кварте: если каденция на квинте в двухголосии воспринимается как вполне естественное завершение построения, то квarta такого ощущения не дает.

«Но ведь кварты — обращение квинты, совершенного консонанса! Почему же она не может завершать построения в двухголосии?» — могут спросить учащиеся.

Объяснить это можно так: квinta — один из немногих интервалов, в котором (как в аккордах) нижний голос совершенно определенно воспринимается как основной тон. Верхний голос квintы находится в согласии с нижним и осознается как квintовый тон трезвучия.

Кварты же воспринимаются как перевернутая квinta — стоящая «вверх ногами». Интервал кварты содержит конфликт тоники и доминанты. Вот почему он непригоден в качестве завершающего двухголосное построение. Разрешение любого интервала (например, ув.2 на VI ступени минора или гармонического мажора) в кварту в двухголосии воспринимается как промежуточное, требующее продолжения.

Другое дело — кварты в составе аккорда. Там она воспринимается, как и квinta, совершенным консонансом. Но если кварты образуются между одним из верхних голосов и басом (например, в квартсекстаккордах), она также сохраняет качества диссонанса. Поэтому разрешение неустойчивых гармоний в квартсекстаккорд звучит как промежуточное, требующее дальнейшего, более основательного разрешения.

Конечно, и среди диссонансов есть более и менее напряженные. Так, большая септима, малая секунда, малая нона относятся к диссонансам острым, эти интервалы звучат весьма напряженно. В отличие от них малая септима, большая секунда и большая нона звучат смягченно. Их достаточно легко представить себе в качестве тоники (например, малый минорный септаккорд — тоника в пьесе Б. Бартока «Вечер в деревне»).

Упражнение 38

Разучите и исполните первую часть пьесы Б. Бартока. Составьте ее тематический сценарий, распределив голоса между соло и хором.

Обратите внимание на модальную основу примера, определите и сравните звукоряды, на которых построены мелодия и сопровождение.

Lento rubato

Б. Барток. «Вечер в деревне»

КАКИЕ ИНТЕРВАЛЫ СЧИТАЮТСЯ В ДВУХГОЛОСИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ

Нормы разрешения диссонансов в двухголосной фактуре относятся не ко всем интервалам, а только к опорным, занимающим целую метрическую долю. Эти диссонансы могут иметь самостоятельную гармоническую функцию или служить задержаниями в составе других аккордов.

На слабых долях тактов поведение интервалов, образованных проходящими и вспомогательными звуками, определяется мелодическим движением. Так, здесь возможно движение септимы в октаву, а секунды в приму, если это отвечает логике развертывания мелодических линий, составляющих многоголосие. Вот почему необходимо всегда слушать гармонический пульс — частоту смены функций, что позволит более точно определять роль интервалов, отличать *опорные*, самостоятельные в гармоническом отношении, от *проходящих и вспомогательных*.

Упражнение 39

Проанализируйте фрагмент Ноктюрна Ф. Шопена. Обратите внимание на взаимоотношения ведущего голоса (партия правой руки) и выделенного мелодического голоса в партии левой руки. Попробуйте найти объяснение появлению малой ноны, образующейся между ними в третьем такте, и такому способу ее разрешения.

Andante cantabile

Ф. Шопен. Ноктюрн

О РОЛИ РАЗНЫХ ГОЛОСОВ, ОБРАЗУЮЩИХ ДИССОНАНС

В опорных диссонансах принято различать голос *диссонирующий* — требующий разрешения, и голос *свободный*, который при разрешении может остаться на месте или перейти (плавно или скачком) в любой звук, гармонически сочетающийся с разрешением диссонирующего голоса.

Усептими диссонирующий голос — верхний, у секунды — нижний.

Упражнение 40

Просольфеджируйте дуэтом или двухголосным хором пример из сборника Ж. Арну. То же самое сделайте, пропевая один из голосов, а играя второй.

Определите интервальный состав и гармоническую основу двухголосия. Обведите карандашом интервалы, объединенные общей гармонической функцией. Отметьте звездочками секунды и септимы, образованные задержаниями. Укажите проходящие, вспомогательные диссонансы.

Ж. Арну. Сольфеджио

Упражнение 41

Поставьте размер, оформите ритм и синтаксис в предложенной последовательности интервалов. Выполните задание не менее, чем в двух вариантах.

Определите главную тональность и тональный план. Укажите тональности родственные и неродственные главной.

Обозначьте гармонические функции, отметьте неаккордовые звуки. Выделите секунды и септимы, имеющие самостоятельную гармоническую функцию. Укажите диссонансы, образованные проходящими и вспомогательными звуками.

Полученный результат проверьте в реальном звучании, исполнив пример дуэтом, двухголосным хором или голосом в сопровождении фортепиано.

Упражнение 42

Определите тональность, размер и правильно запишите пример. В некоторых случаях долгие длительности можно представить и записать слигованными звуками. Отметьте имитации и секвенции. Обозначьте лигами фразировку. Определите и обозначьте гармонические функции, неаккордовые звуки.

АВТЕНТИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СЕКУНД И СЕПТИМ

Автентическим¹ называется разрешение диссонанса, содержащее спад напряжения и создающее ощущение смены гармонической функции. Такое разрешение возникает *при движении диссонирующего звука на секунду вниз*.

Совершенно не обязательно, чтобы при этом разрешении мы попадали в тонику. Важно лишь, что диссонанс переходит в консонанс. Если он попадает в тонический интервал, разрешение называется *полным*, если консонанс оказывается неустоем, разрешение будет *частичным*, требующим дальнейшего движения к тонике. Но это все равно разрешение, так как диссонанс переходит в консонанс и при этом гармоническая функция сменяется.

Варианты автентического разрешения:

- *строгое* — диссонирующий голос движется на секунду вниз, свободный голос остается на месте;
 - *с уходом свободного голоса*, плавно или скачком;
 - *с запаздывающим разрешением диссонирующего голоса* (между диссонирующим звуком и его разрешением появляется один или несколько звуков, оттягивающих разрешение).

Упражнение 43

Проанализируйте следующие примеры разрешения диссонансов в двухголосии. Сравните движение диссонирующего и свободного голосов при разных способах разрешения интервалов.

a)

септимы

секунды

b)

септимы

секунды

в)

септимы

секунды

ПЛАГАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ДИССОНАНСОВ

Плагальное² разрешение не создает такой сильной связи интервалов и такого ощущения смеси функций, как автентическое.

При plagальном разрешении диссонирующий голос остается на месте, а свободный — идет на секунду вверх.

¹ Напомним, что «автентическое» (от греческого «автентос» или «аутентос») — значит истинное, настоящее.

² Слово «плагиальное» можно перевести как «поддельное» (тот же корень в слове «плагиат»).

Упражнение 44

Проанализируйте примеры plagальных разрешений секунд и септим, обратите внимание на особенности голосоведения:

**Почему plagальное разрешение не всегда
звучит хорошо**

С удивлением мы обнаруживаем, что не всякая секунда и септина «желают» разрешаться plagально (когда диссонирующий голос остается на месте, а свободный — переходит на секунду вверх). Особенно «неохотно» делают это малые секунды и большие септимы.

В чем причина этого «нежелания»? Здесь мы снова встречаемся с модальными свойствами ступеней. Объяснение одно: у больших секунд верхний голос находится на высоких ступенях, и его восходящее разрешение воспринимается как вполне естественное движение. У малых секунд, наоборот, верхний голос располагается на самых «темных», низких ступенях, и его движение вверх как бы наталкивается на сопротивление.

Проверьте это на секундах и септимах в гаммах натурального мажора и минора.

Упражнение 45

Просольфеджируйте пример дуэтом, двухголосным хором или пропевая один голос и играя на фортепиано другой.

Укажите диссонансы и определите, какие из них разрешены автентически, а какие — plagально. Отметьте случаи запаздывающего разрешения диссонирующего голоса.

Н. Ладухин. Двухголосное сольфеджио

Упражнение 46

На основе данных звеньев стройте тональные и модулирующие секвенции с различным шагом, исполняя оба голоса на фортепиано или один из них пропевая голосом.

Выбирая шаг модулирующей секвенции, определяйте вид гаммы, по которой движется верхний или нижний голос.

Упражнение 47

Разучите и исполните четырехголосный канон В. А. Моцарта:

B. A. Mozart. «Lacrimoso»

Adagio [1]

La - cri - mo - so son i - o, la - cri -

mo - so, La - cri - mo - so son i - o, per - du - to,

per - du - to - i - dol mi - o. La - cri - mo - so son i...

Глава V

БЕЛОКЛАВИШНЫЕ ЗВУКОРЯДЫ

Упражнение 48. Тональная настройка

Поставьте размер, организуйте синтаксис и ритм в данных гармонических последовательностях. Играйте их в указанных ладах и транспонируйте в разные тональности.

Пойте последовательности по вертикали и по голосам, используя в качестве тональной настройки при сольфеджировании.

Определите, на каких ступенях в каждом из ладов возникают местные устои.

a) в дорийском: **fis-moll, d-moll, h-moll**

$t_6^4 \text{ III } III_7 \text{ IV } IV_6^4 t_6^1 t_7^1 \text{ IV } t^1 I^{6-5} \text{ IV}_6 \text{ IV } II_6^5 t_4^1 t_6;$

$t \text{ S } II_6^5 t_4^1 t_2 \text{ S}_6 \text{ VI } IV_6^5 III_6^3 \text{ III } III_2^{6-5} S_4^1 II_2^{6-5} t \text{ t}_6.$

b) в миксолидийском: **C-dur, A-dur, Es-dur**

$T_6^4 V V_6^4 T_6 \text{ T}_6^4 VII_6^4 * VII_6^4 T_6 \text{ III } VII_6 \text{ VII}_7 * VII_7 \text{ T};$

$VII_6 \text{ II } II_7 \text{ V } V_6 \text{ T } I_7^3 \text{ IV } II \text{ V}_6 \text{ VII}_6^4 * V_3^1 T.$

СКОЛЬКО ГАММ МОЖНО НАЙТИ НА БЕЛЫХ КЛАВИШАХ

В первой главе пособия приведен перечень наиболее распространенных звукорядов, многие из которых можно найти на белых клавишиах.

Самые известные из них — *семиступенные гаммы чистой диатоники*. Всем, конечно, хорошо знакомы гаммы *натурального мажора* и *натурального минора*. Это октавные гаммы — тоника в ладах, основанных на этих гаммах, *повторяется через октаву*.

— А разве бывает иначе? Разве тоника не всегда повторяется через октаву?

— Конечно, бывает, в дальнейшем мы более подробно поговорим об этом.

Известно, что и на белых клавишиах можно построить гаммы с числом ступеней больше и меньше семи. Тоника в таких гаммах может повторяться через кварту, квинту и даже через другие интервалы. Вспомним, например, известную песню «Во саду ли, в огороде». Через какой интервал повторяется тоника в ее мелодии?

В семиступенных октавных диатонических гаммах мы находим самые главные типы соотношения ступеней и принципы гармонии, на основе которых существует лад. В других видах звукорядов эти соотношения и принципы проявляются лишь частично. Поэтому диатоника служит хорошей моделью для изучения лада, и ее освоение должно быть подробным и основательным.

ОКТАВНЫЕ «БЕЛОКЛАВИШНЫЕ» ЗВУКОРЯДЫ

На белых клавишиах можно построить семь различных октавных гамм:

- **натуральный мажор** — от *до* (старинное название «ионийский лад»);
- **натуральный минор** — от *ля* (параллель натурального мажора, старинное название «эолийский лад»);

две особые разновидности минора —

- **дорийский лад** — от *ре*, отличается от натурального минора высокой позицией VI ступени;
- **фригийский лад** — от *ми*, отличается от натурального минора низкой позицией II ступени;

две особые разновидности мажора —

- **лидийский лад** — от *фа*, отличается от натурального мажора высокой позицией IV ступени;
- **миксолидийский лад** — от *соль*, отличается от натурального мажора низкой позицией VII ступени;

редко встречающаяся разновидность —

- **локрийский лад** — от *си*, опирается на уменьшенное трезвучие.

Укажем общие свойства всех этих гамм:

- они состоят только из *больших и малых секунд* — это способствует хорошей мелодической связи соседних ступеней;
- все ступени диатонической гаммы можно расположить *по терциям*, что обеспечивает гармоническое родство всех ступеней и создает возможность образования на каждой ступени трезвучий и септаккордов;
- каждую гамму можно расположить *в виде ряда чистых квинт или кварт*; на этой основе возникает функциональное соотношение гармоний: каждый аккорд, находящийся на ступенях диатонического лада, может «найти» свою доминанту или субдоминанту.

Упражнение 49

Спойте все диатонические октавные гаммы, в которых звук *ре* является: а) II ступенью, б) III ступенью, в) VI ступенью, г) IV ступенью, д) VII ступенью.

КВИНТОВЫЙ ПОРЯДОК «БЕЛОКЛАВИШНЫХ» ГАММ

Квинтовый порядок позволяет распределить гаммы по убывающему количеству низких ступеней и нарастающему количеству высоких ступеней — от самых «темных» до самых «светлых». Это можно наглядно представить в виде следующей таблицы:

Лад	Устой	Количество ступеней с разной позицией		
		низкие	нейтральные	высокие
Локрийский	Си	5	2	—
Фригийский	Ми	4	3	—
Эолийский (натуральный минор)	Ля	3	3	1
Дорийский	Ре	2	3	2
Миксолидийский	Соль	1	3	3
Ионийский (натуральный мажор)	До	—	3	4
Лидийский	Фа	—	2	5

Из таблицы хорошо видно, что:

- самый «темный» лад — *локрийский* (5 низких и только 2 нейтральные ступени);
- самый «светлый» — *лидийский* (2 нейтральные и 5 высоких ступеней).

Остальные гаммы распределяются равномерно между ними в квинтовом порядке. Наиболее «уравновешенный» лад — *дорийский* (2 низкие, 3 нейтральные и 2 высокие ступени). «Свет» и «тень» в нем представлены поровну.

Проверьте, различается ли интервальное строение дорийской гаммы, если читать ее вверх и вниз.

Проверьте интервальный состав других гамм в восходящем и нисходящем движении. Найдите пары гамм, в которых восходящий порядок одной соответствует нисходящему порядку другой.

Упражнение 50

Спойте все б.3 и б.6 на ступенях дорийского с-moll, лидийского A-dur, миксолидийского F-dur, фригийского g-moll.

Попытайтесь найти способы разрешения этих интервалов в тонику, оставаясь в рамках избранного звукоряда и не прибегая к дополнительным альтерациям ступеней.

Проверьте на слух убедительность каждого разрешения.

Отличительные особенности диатонических ладов

В каждом из диатонических ладов присутствует *характерная ступень*, отличающая их от натурального мажора и минора: в *дорийском* — высокая VI, во *фригийском* — низкая II. в *лидийском* — высокая IV, в *миксолидийском* — низкая VII.

Характерная ступень образует с тоникой *характерный интервал*: *дорийская секста* (б.6 на I ступени), *фригийская секунда* (м.2 на I ступени), *лидийская квarta* (ув.4 на I ступени), *миксолидийская септима* (м.7 на I ступени).

Характерные ступени и характерные интервалы этих ладов включаются в состав характерных гармоний. В *дорийском* ладу это мажорная («дорийская») субдоминанта, во *фригийском* — мажорная гармония II низкой ступени и «фригийская» доминанта (септаккорд малый с ум.5 на V ступени), в *лидийском* — мажорная гармония II ступени, в *миксолидийском* — минорная («миксолидийская») доминанта и мажорная гармония VII низкой ступени.

Упражнение 51

Сочините несколько одноголосных мелодий, каждую в одном из диатонических ладов. Постарайтесь ясно показать особенности лада — его характерные ступени, интервалы, гармонии. Выучите эти мелодии, исполните их и определите:

- в каких диатонических ладах тоника утверждается без труда;
- в каких возникает желание разрешать тонические звуки дальше;
- к какому звуку направлено движение в каждом из ладов.

ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТРИТОНА

Несмотря на сходство в строении гамм белоклавишной диагонали, их различие заметно невооруженным глазом: три из них имеют в основе мажорное трезвучие, три — минорное, и одна — уменьшенное.

Но главное различие — в положении тритона. Так, в натуральном мажоре и натуральном миноре звуки тритона *ладово неустойчивы, их разрешение укрепляет тонику*.

Наиболее определенно звучит тоника в натуральном мажоре. Мы слышим, какой будет тоника, даже если она не появляется, так как на нее указывают главные септаккорды, содержащие доминантовый и субдоминантовый тритоны.

В гаммах *дорийской, фригийской, лидийской и миксолидийской* тритон всегда образуется *на одном из звуков тоники*, а в *локрийской* — даже на I ступени (вам будет интересно и полезно самостоятельно найти эти тритоны).

Такое положение тритона при обычной форме его разрешения ставит под сомнение устойчивость тоники. Так, например, разрешая ув.4 на III ступени дорийского минора в сексту на II ступени или ум.5 на III ступени миксолидийского мажора в терцию на IV ступени, вы сразу услышите новые (и более прочные) тоники, «отменяющие» устойчивость главной тоники. Поэтому, если вы хотите сохранить лад и утвердить его тонику, вам не следует создавать местные устои на тех ступенях, в которые разрешаются тритоны. Не нужно, например, делать местными устоями *в дорийском ладу гармонии V или VII ступеней, в лидийском — III или V, в миксолидийском — IV или II, во фригийском — VI или IV*.

Для более ясного тонального ориентира следует укреплять тонические созвучия, ставя их в сильное метрическое положение, а также с помощью педали на звуках тоники. Именно так поступают композиторы, желающие подчеркнуть колорит определенной гаммы.

Упражнение 52

Спойте мелодии данных примеров, играя сопровождение на фортепиано. Проанализируйте примеры, определите ладовую основу в каждом из них.

Обратите внимание на способы укрепления тоники.

a) Prestissimo

Э. Григ. «На карнавале»

б) Pesante con moto

В. Довгань. Колядка

A musical score for piano, featuring two staves. The top staff uses a bass clef and has measures in 2/4, 3/8, and 2/4 time signatures. The bottom staff uses a bass clef and has measures in 2/4, 3/8, and 2/4 time signatures. The page number 8 is at the bottom left.

Характерные ступени в диатонике

Очень важное обстоятельство: характерные ступени диатонических ладов ведут себя «нестандартно» — высокие ступени разрешаются обычно вниз, низкие — вверх. Это можно увидеть в примерах 6а, 18, 57, 58а, 58б.

КАК РАСКРЫТЬ КРАСОТУ ДИАТОНИКИ

Ладовая переменность — смена устоев при сохранении звукоряда. Это самый старый способ *получить много ладов из одного*. Возьмем, к примеру, самую простую гамму, содержащую хотя бы две ступени, — каждая из них поочередно будет становиться устоем (см. пример а) в упражнении 4).

В октавных семиступенных ладах опора на основную тонику дает нам *основной лад*. При перемещении устоя с основной тоники на побочные ступени происходит очень интересное обновление звукоряда — возникают *производные лады*.

В каждом из таких ладов один и тот же звук приобретает разную позицию. Так, в натуральном До мажоре звук *до* (нейтральная ступень) становится низким по отношению к устям *ре* или *ми*, звук *си* (высокая ступень) превращается в нейтральный по отношению к устою *ми* и т. д.

Эту перекраску ступеней можно видеть в До-мажорной фуге Д. Шостаковича, где тема проводится от всех белых клавиш, каждый раз в новом диатоническом ладу (в том числе локрийском).

Упражнение 53

Разучите и исполните следующие примеры. Выпишите в каждом из них основной звукоряд и звукоряды производных ладов, возникающие на местных тониках. Сравните позицию одного и того же звука по отношению к разным тоникам.

a) Allegro moderato

А. Эшпай. Сонатина

A musical score for piano consisting of three staves. The top staff uses a treble clef, the middle staff a bass clef, and the bottom staff a bass clef. The music includes various note heads, stems, and rests. Measure lines connect the notes across the staves. The first measure shows a melodic line in the treble clef staff. The second measure begins with a dynamic *f* in the bass clef staff. The third measure shows a melodic line in the treble clef staff. The fourth measure begins with a dynamic *f* in the bass clef staff, followed by a dynamic *p*. The fifth measure shows a melodic line in the treble clef staff.

Б. Чайковский. «Ненастье»

6) *Con moto*

A musical score for piano, numbered 6. The instruction *Con moto* is at the beginning. The score consists of four staves. The first two staves are in 2/4 time, and the last two are in 3/4 time. The music features a melodic line with various note heads and stems. Dynamic markings include *cresc.*, *f*, *dim.*, and *p*. Performance instructions include slurs, grace notes, and triplets indicated by brackets above the notes. Measures 1-4 are shown in 2/4 time, followed by measures 5-8 in 3/4 time.

в) Умеренно

К. Волков. «Пастушки рожки»

Упражнение 54

Спойте соло или хором мелодию «Детской пьесы» Ясуси Акутагавы, играя сопровождение. Определите ее тональность, выделите *основной лад*.

Укажите главную и побочные мелодические и гармонические тоники. Выпишите и определите *производные лады*, образованные на этих тониках.

Проанализируйте соотношение мелодических и гармонических устоев.

$\text{♩} = 69$

Ясуси Акутагава. «Детская пьеса»

The image shows three staves of musical notation in G major (two treble clefs) and bass clef. The first staff consists of eighth-note pairs. The second staff has eighth-note pairs with some sixteenth-note figures. The third staff has eighth-note pairs with sixteenth-note figures. Measure lines divide the staves into fragments. Dynamics include *poco cresc.*, *mf*, *dim.*, *mp*, and *pp*. Measure numbers 1, 2, 3, and 4 are indicated above the staves.

Фрагментация звукоряда — один из самых интересных способов, позволяющих композиторам раскрывать интонационное богатство лада.

Семиступенный звукоряд делится на отдельные фрагменты, у каждого из них своя особенная интервальная структура. В одноголосных мелодиях такие фрагменты чередуются, что подчеркивает интонационное своеобразие разных тематических элементов; в многоголосной музыке они могут звучать одновременно.

В результате простой октавный звукоряд оказывается суммой разных, иногда контрастных по интонационному содержанию фрагментов, дополняющих друг друга.

Упражнение 55

Проанализируйте и исполните начальное построение прелюдии К. Дебюсси «Шаги на снегу». Определите и выпишите ее основной звукоряд, отметьте его фрагменты, обособленные в разных фразах. Укажите на особенности звукоряда каждого фрагмента.

Печально и медленно

К. Дебюсси. «Шаги на снегу»

The score consists of two staves in 4/4 time, G major. The top staff starts with a dynamic *pp* and includes markings *p*, *3*, and *>*. The bottom staff starts with *più pp* and includes markings *3* and *>*. The music features eighth-note pairs and sixteenth-note figures, with measure lines separating different melodic fragments.

Политоникальность — другой способ получить много ладов из одного. В этом случае производный лад звучит одновременно с основным, образуясь вокруг мелодической тоники. Понятно, что политоникальность возможна только в многоголосной музыке.

Если внимательно проанализировать некоторые из предыдущих примеров, то и в них можно заметить использование *политоникальности*.

Наложение друг на друга нескольких разных ладов называется *полимодальностью*.

Упражнение 56

Разучите и исполните на фортепиано мазурку А. Лядова. Определите ее главную тональность и основной лад. Укажите в первом периоде *мелодическую тонику*, назовите образующийся на ней *производный лад*.

Найдите во втором периоде сменяющиеся *гармонические устои* и определите образованные на них *производные лады*.

А. Лядов. Мазурка

Упражнение 57

В пьесе Г. Свиридова «Парень с гармошкой» определите жанровую основу и образный строй каждой части.

Выпишите и определите звукоряд *основного лада* первой части и звукоряды *производных ладов*, образующиеся на мелодических тониках.

Проанализируйте пьесу целиком. Сравните музыкальный материал, выявите различия в модальной основе рефrena и эпизодов.

Постройте тематический сценарий пьесы, распределяя музыкальный материал между группами хора или солистами и хоровым tutti так, чтобы подчеркнуть контраст музыки рефrena и эпизодов.

Попробуйте выяснить происхождение заключительной тоники в пьесе: какие звуки объединяются в ней? какова была их роль в предыдущих разделах пьесы?

Г. Свиридов. «Парень с гармошкой»

Allegro

1

2

3

4

5

6

7

8

The musical score consists of four staves of music. Staff 1 starts with a forte dynamic (f) and a melodic line featuring eighth-note pairs. Staff 2 begins with a dynamic instruction 'ff sempre' and includes a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes. Staff 3 shows a continuous eighth-note pattern across both staves. Staff 4 features dynamics 'cresc.', 'ff', and 'marcatissimo', along with a 'rit.' (ritardando) instruction.

Полимодальность — наложение нескольких типов звукоряда в разных голосах или слоях фактуры. Полимодальность может быть явной и намеренной, как это происходит в пьесе Э. Грига «Тоска по Родине» (пример а) из упражнения 5, глава I).

Нередко полимодальность возникает в более мягких формах, когда разные фрагменты, на которые делится основной звукоряд, не сводятся в итоге к одному устою, и каждый голос заканчивается на своем устое.

Упражнение 58

Проанализируйте приведенные ниже примеры. Определите в каждом основной лад, выпишите производные лады и их фрагменты, возникающие на местных устоях. Подумайте, в чем своеобразие и выразительный смысл окончания этих пьес.

Б. Чайковский. «Утро»

a) Semplice

б) Не быстро. Весело

Литовский пастуший наигрыш

Упражнение 59

Найдите в произведениях из вашего репертуара примеры, основанные на чистой диатонике. Проанализируйте приемы, с помощью которых композиторы выявляют интонационное богатство и красочность диатоники.

Сочините музыкальные эскизы в диатонических ладах, различные в отношении жанра и образного строя. Используйте свободную фактуру.

О ПЕНТАТОНИКЕ

Кроме октавных диатонических гамм, на белых клавишиах можно построить и всем известную **пентатонику** (и даже не один раз, а три — от *фа*, от *до* и от *соль*).

Пентатонику иногда называют «черноклавишной» гаммой, так как ее легко найти на черных клавишиах. Встречаются и другие ее названия: «китайская», «шотландская», «венгерская» гамма, хотя бытует она в музыке народов многих стран мира.

Сравним пентатонику с диатонической гаммой:

- как и диатонику, звукоряд пентатоники можно расположить по чистым квинтам или квартам (предоставляем вам возможность проверить это самостоятельно);
- в отличие от диатоники, «черноклавишную» гамму не расположишь по секундам — в секундовом ряду возникают пропуски;
- из-за этих пропущенных секунд на пяти ступенях пентатоники можно построить только два трезвучия и лишь один септаккорд, соединяющий в своем составе оба трезвучия (найдите эти аккорды самостоятельно).

Конечно, мелодические и гармонические возможности, которыми располагает пентатоника, отличаются от возможностей семиступенной диатоники, и главное ее отличие от диатоники — в *отсутствии тритонов и полутонов*.

Может показаться, что все это обедняет пентатонику. Не совсем так. Ограниченнность звуковых соотношений, отсутствие определенных тяготений придают ей новое ладовое качество: каждая ступень, которая попадает на метрический акцент или окончание фразы, становится *мелодической тоникой*. (вспомним, например, начало пьесы «На тройке» из «Времен года» П. Чайковского). Можно сказать, что хотя ступеней в пентатонике меньше, чем в диатонике, «цена» каждой ступени выше.

Конечно, своеобразный характер имеют и пентатонические созвучия, большей частью напоминающие кластеры.

Поскольку пентатоника как бы «размыта», не слишком правильно сводить ее только к двум видам — «мажорной» и «минорной», как это иногда делается. Если в белоклавишной диатонике можно построить семь разных гамм, по одной на каждой клавише, то в пентатонике таких вариантов пять, по одному от каждой ступени, и все они (а не только мажорный или минорный виды) имеют равные права на существование. В этом легко убедиться на многих примерах.

Упражнение 60

Спойте дуэтом или двухголосным хором пьесу Б. Чайковского «Две птицы». Проанализируйте ее. Выпишите звукоряд пьесы и определите его строение. Проверьте, можно ли отнести его к мажору или минору.

Укажите местные устои, определите их количество, оцените свободу ладовой переменности.

Tranquillo

Б. Чайковский. «Две птицы»

Exercise 61 consists of two staves of musical notation. The top staff uses a treble clef and the bottom staff uses a bass clef. The music is divided into measures by vertical bar lines. Measure 1 starts with a quarter note followed by eighth notes. Measure 2 starts with a quarter note followed by eighth notes. Measure 3 starts with a half note followed by a quarter note. Measure 4 starts with a quarter note followed by eighth notes. Measure 5 starts with a half note followed by a quarter note. Dynamics are indicated above the staff: measure 1 is *mp*, measure 2 is *mf*, measure 3 is *dim.*, measure 4 is *poco rit.*, and measure 5 is *p*.

Упражнение 61

Сочините несколько одноголосных или многоголосных музыкальных эскизов с использованием пентатонического звукоряда. Попытайтесь сделать в них тоникой разные ступени выбранной пентатоники.

Постарайтесь разнообразить ритмический и мелодический рисунок, жанровую основу, образный строй.

Упражнение 62

Просольфеджируйте мелодии татарской песни «Подснежник» и корейской песни «Ох, Ри Ран!». Определите общий звукоряд каждой песни, выделите его фрагменты, на которых основены разные фразы.

Сделайте двухголосную обработку песен для фортепиано.

a) Неторопливо, певуче

«Подснежник»

Musical score for part a) of Exercise 62, titled "Неторопливо, певуче". The score consists of a single melodic line in treble clef. The key signature is B-flat major (two flats). The melody begins with a quarter note followed by eighth notes.

б) Спокойно, нежно

«Ох, Ри Ран!»

Musical score for part b) of Exercise 62, titled "Спокойно, нежно". The score consists of a single melodic line in treble clef. The key signature is A major (no sharps or flats). The melody begins with a quarter note followed by eighth notes.

Musical score for the two-part piano arrangement of "Подснежник" and "Ох, Ри Ран!". The top staff is for "Подснежник" in B-flat major, and the bottom staff is for "Ох, Ри Ран!" in A major. The score includes dynamics: *mp*, *mf*, and *p*.

«НЕПОЛНЫЕ» ЗВУКОРЯДЫ НА БЕЛЫХ КЛАВИШАХ

Кроме октавных гамм и пентатоники, на белых клавишиах можно построить множество неполных звукорядов из двух, трех, четырех, пяти и шести ступеней (дихорды, трихорды, тетрахорды, пентахорды, гексахорды). Часть из них — те, что подряд заполнены секундами, — можно отнести к «неполной диатонике», другие, где нет полутонаов и тритонов, — к «неполной пентатонике». В числе тетрахордов есть и отрезки целотонной гаммы — трихорд и тетрахорд.

С неполными звукорядами вы уже встречались в I главе пособия (см. упражнения 3, 4, 5).

«НЕПОЛНАЯ ДИАТОНИКА» В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ ЗВУКОРЯДАМИ

Упражнение 63

Просмотрите еще раз примеры из упражнений 3, 4 и 5 главы I. Укажите, в которых из них используются неполные звукоряды. Определите, звукоряды каких примеров (при соответствующей транспозиции) можно отнести:

- к белоклавишным;
- к неполной диатонике;
- к неполной пентатонике.

Какие примеры не могут встретиться на белых клавишиах? Какие еще типы звукорядов используются в данных примерах?

Упражнение 64

Разучите и исполните канон. Определите приемы, позволяющие выявить интонационное богатство основного звукоряда.

Торжественно, величаво

Ю. Кажарская. «Звонили звоны»

1
Зво - ни - ли зво - ны в Нов - го - ро - де. Звон - чай то - го во
ка - мен - ной Моск - ве, во ка - мен - ной Моск - .

2
Зво - ни - ли зво - ны, и звон - чай то -
-го во ка - мен - ной Моск - ве, во ка - мен - ной Моск - ве,

3
Зво - ни - ли зво - ны в Нов - го - ро - де. Звон - чай все -
-го во ка - мен - ной Моск - ве, во ка - мен - ной Моск - ве.

Глава VI

ПОБОЧНЫЕ СЕПТАККОРДЫ

Упражнение 65. Тональная настройка

Расшифруйте, оформите метрически и ритмически аккордовые последовательности, пойте их по вертикали и по голосам в качестве тональной настройки при сольфеджировании:

а) в минорных тональностях

$t I_2 I_2^{6-5} S_6 VII_2 VII_2^{6-5} III_6 VI_2 VI_2^{6-5} N_6 IV_2 II_7 D_3 \frac{1}{4} t$

б) в мажорных тональностях

$T I_2 ^1VI VI_2 IV_7 VII_3 \frac{1}{4} III VI VI_2 ^1S IV_2 II_7^r III D_3 \frac{1}{4} T$

в) в мажорных тональностях

$VII_2 IV_7 VII_3 \frac{1}{4} III I_5 VI_2 VII_3^r 3VI I_7 II II_7 III III_7 S ^1S II_5^r \frac{3}{6} T$

г) в минорных тональностях

$t I_2^{6-5} IV_5 \frac{6}{6} VII_2^{6-5} III_6 ^1III III_7 VI_4 \frac{6}{6} II_7 III III_2^{6-5} IV_3 II_2^{6-5} t ^1I$

Упражнение 66 («гусеница»)

Пойте секвенцию, звено которой содержит движение по увеличенному трезвучию вверх и терцквартаккорд малого мажорного септаккорда вниз. Последний звук первого звена считайте первым звуком следующего.

Начинайте секвенцию от любого удобного по регистру звука.

ПРОЯВЛЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ В ГАРМОНИИ

Особенности интервального строения звукорядов отражаются не только в мелодическом рисунке, содержащем типичные для данной гаммы ступени или высотные соотношения звуков (например, «характерные интервалы» в гармонических ладах). Колорит модальной основы проявляется также и в гармонии. Так, преобладание чистых квинт или кварт в «белоклавишной» гамме обуславливает преобладание «бестритоновых» септ- и нонаккордов.

Каждый тип звукоряда получает отражение в особых типах созвучий, которые характеризуют лад и являются его «представителями». Определенные аккордовые структуры соответствуют определенному виду мажора или минора, пентатонике, целотонной гамме.

ПОБОЧНЫЕ СЕПТАККОРДЫ

Как известно, на каждой ступени семиступенной гаммы можно построить септаккорд. Однако «отношения» с тоникой у разных септаккордов различные.

- Одни из них способны настраивать слух на ожидание тоники — это *главные септаккорды*.

К ним относятся доминантовые гармонии — D_7 в мажоре и гармоническом миноре, ввод-

ные септаккорды (находящиеся на вводном тоне), а также II₇ — самая сильная среди субдоминантовых гармоний. Основную роль в этой их способности настраивать на тональность играют *доминантовые или субдоминантовые тритоны*, входящие в их состав.

- Другие септаккорды звучат достаточно неопределенно и не вызывают ожидания тоник — это *побочные септаккорды*. В гаммах строгой диатоники они представляют собой «бестритоновые» гармонии — большие мажорные или малые минорные септаккорды, состоящие из чистых квинт или кварт — интервалов, лишенных определенных тяготений. В условной диатонике их структура более сложна — включает интервалы, не встречающиеся в белоклавишной диатонике.

Типичная ошибка считать, что, подобно трезвучиям, главные септаккорды строятся на главных ступенях, а побочные септаккорды — на побочных. Дело здесь не в номере ступени, а в особенностях интервального состава главных септаккордов — присутствии доминантового и субдоминантового тритонов и, как следствие, направленности тяготений к тонику.

Некоторые из побочных септаккордов тоже содержат тритоны — например, VII, в натуральном миноре. Но он не готовит тонику, а создает тяготение к параллельному мажору. Так же обстоит дело и с некоторыми другими побочными септаккордами — III, и VII, в мелодическом мажоре, IV, и VI, в мелодическом миноре. Тритоны в их составе «не те», они не создают ожидания тоники.

Следует отметить, что не все главные септаккорды содержат тритоны. Например, II₇ в натуральном мажоре — «бестритоновый» малый минорный септаккорд. Но он воспринимается как одно из главных трезвучий — субдоминанта, усложненная прибавленной сектой. Особенно заметно это у квинтсекстаккорда II ступени. Кроме того, II₇ и его обращения хорошо показывают тональность, активно участвуя в каденционных построениях и готовя доминантовые гармонии.

Особенный характер звучания побочных септаккордов связан, в равной мере, и со спецификой их интервального строения, и с их функциональной неопределенностью — ослабленным тяготением в тонику.

Упражнение 67

Определите синтаксическую структуру начального периода пьесы Э. Грига «Листок из альбома». Отметьте границы двух контрастных тематических элементов.

Выпишите потактовую гармоническую схему. Проанализируйте и сравните функциональный состав и тип созвучий в разных тематических элементах. Выявите особенности интервального строения аккордов.

Обратите внимание на различную активность движения в тематических элементах. Поясните, при помощи каких средств создается это различие.

Укажите, чем обусловлен открытый характер начальных тоник в двух первых построениях. Назовите звук мелодической тоники в этих построениях, укажите, каким тоном аккорда он является.

Allegro vivace e grazioso

Э. Григ. «Листок из альбома»

The image shows three staves of musical notation. The top staff uses a treble clef, the middle staff a bass clef, and the bottom staff a bass clef. The music consists of six measures. Measure 1: Treble staff has eighth-note pairs; Bass staff has quarter notes. Measure 2: Treble staff has eighth-note pairs; Bass staff has quarter notes. Measure 3: Treble staff has eighth-note pairs; Bass staff has quarter notes. Measure 4: Treble staff has eighth-note pairs; Bass staff has quarter notes. Measure 5: Treble staff has eighth-note pairs; Bass staff has quarter notes. Measure 6: Treble staff has eighth-note pairs; Bass staff has quarter notes. Dynamic markings include 'cresc.' (measures 2-3), 'f' (measure 4), 'sf' (measure 5), 'dim.' (measure 5), 'p' (measure 4), and 'pp' (measure 6).

ТОНАЛЬНЫЕ СЕКВЕНЦИИ С ПОБОЧНЫМИ СЕПТАККОРДАМИ

В старинных учебниках побочные септаккорды назывались «секвенцаккордами». Это не случайно, поскольку в музыке эпохи барокко они чаще всего появлялись именно в составе тональных секвенций. Да и в музыке последующих эпох мы нередко встречаем их в сходных условиях.

Упражнение 68

Определите синтаксическое строение фрагмента Концерта А. Вивальди — И. С. Баха.

Составьте потактовую гармоническую схему примера. Обратите внимание на способ разрешения диссонирующих интервалов и поведение септим в составе побочных септаккордов.

Отметьте момент, с которого становится ясным движение к главному устою.

А. Вивальди — И. С. Бах. Концерт G-dur

The image shows a musical fragment in 2/4 time. The top staff is in treble clef and features a continuous melodic line consisting of eighth-note pairs. The bottom staff is in bass clef and features a harmonic bass line with quarter notes. The dynamic marking 'f' is placed above the treble staff.

The musical score consists of four staves of music in G major (indicated by a treble clef and a sharp sign). The top two staves feature eighth-note patterns, while the bottom two staves feature quarter-note patterns. The score is divided into four measures per staff by vertical bar lines.

СЕКРЕТЫ ПОСТРОЕНИЯ ТОНАЛЬНЫХ СЕКВЕНЦИЙ

Главное условие построения тональной секвенции состоит в *связном характере движения*, который достигается применением *автентических разрешений диссонансов*, входящих в состав побочных септаккордов. Такое разрешение возникает лишь при определенном интервальном соотношении побочных септаккордов.

Интервальное соотношение аккордов определяется по ближайшему расстоянию их основных тонов. Так, аккорды в обороте $D_7^{(5,3)} - T$ находятся в *верхнеквартовом* соотношении, оборот $VII_7^{(5,3)} - T$ воспроизводит *верхнесекундовое* соотношение, оборот $II_7^{(5,3)} - T_6$ основан на *нижнесекундовом* соотношении, в последовательностях $VII_7 - D_5$ или $D_2 - III$ используется *нижнетерцовое* соотношение.

Чаще всего тональные секвенции основаны на *верхнеквартовом* соотношении аккордов, повторении оборота D_7 (или его обращения) — T . Здесь диссонирующие интервалы разрешаются автентически, наиболее убедительно и связно. Поэтому легко возникает возможность продолжения секвенции.

Тональная секвенция может включать разрешение диссонансов в консонанс в каждом звене, повторяя на разных ступенях оборот $D - T$ или $VII - T$, а может содержать несколько диссонирующих аккордов подряд. В этом случае секвенция образует непрерывную цепь неразрешенных диссонансов. Чаще всего такая цепь строится на основе *верхнеквартового* соотношения аккордов (по образцу перехода обращений II_7 в обращения D_7) или *нижнетерцового* (по образцу перехода обращений VII_7 в обращения D_7).

Плагальные разрешения диссонирующих интервалов встречаются в тональных секвенциях крайне редко.

Упражнение 69

Просольфеджируйте (соло или хором) мелодии примеров, играя сопровождение на фортепиано.

Составьте потактовую гармоническую схему этих примеров. Определите интервальное соотношение аккордов, образующих тональные секвенции.

Б. Марчелло – И. С. Бах. Концерт d-moll

a) Adagio

The musical score for Example a) Adagio by Bach consists of four systems of music. The top system is for the violin (Adagio tempo, 3/4 time, dynamic p), and the bottom system is for the piano. The score shows various harmonic progressions and melodic lines, including eighth-note patterns and sixteenth-note figures.

б) Andantino con moto

С. Майкапар. Ариетта

The musical score for Example б) Andantino con moto by Mikapar consists of two systems of music for piano. The first system starts with dynamic pp and the second with mp. The score includes dynamics pp, mp, cantabile e dolce, and sempre portamento. The piano part features sustained notes and rhythmic patterns.

Упражнение 70

Проанализируйте гармонию и фактуру в Прелюдии В. Ф. Баха. Составьте гармоническую схему. Выпишите гармонические фигурации в виде аккордов, сохраняя авторское голосоведение.

Проанализируйте интервальное соотношение аккордов, поведение диссонирующих звуков. Определите способы их разрешения.

Отметьте задержания в составе аккордов.

В. Ф. Бах. Прелюдия

The image shows two staves of musical notation. The top staff is in G major (indicated by a G clef) and has a key signature of one sharp. It contains a melodic line with eighth and sixteenth notes. The bottom staff is in G major (indicated by a C bass clef) and has a key signature of one sharp. It contains harmonic bass notes. The music consists of two measures.

Упражнение 71

В тональностях с двумя и пятью знаками играйте тональные секвенции, начиная их в мажоре с оборота D₇–T, а в миноре с оборота I₂–S₆. Оформите секвенции метрически и ритмически. Шаг секвенции выбирайте самостоятельно, условие — хорошая мелодическая связь соседних звеньев.

После третьего или четвертого звена сымпровизируйте каденционное завершение в начальной тональности.

Составьте самостоятельно несколько вариантов начального звена для тональной секвенции. Выберите для каждого из них удобный шаг. Сыграйте 2–3 звена, затем сымпровизируйте каденционное завершение.

Упражнение 72

Постройте от звука *ми-бемоль* (*ре-диез*) большой мажорный септаккорд, принимая исходный звук последовательно за приму, терцию, квинту и септиму. Определите тональности, в которых он входит в состав диатонического звукоряда.

Переведите построенный аккорд в следующую диссонирующую гармонию, используя верхнеквартовые соотношения. Сохраняйте это движение, пока не дойдете до одного из главных септаккордов или его обращения. Последний диссонанс разрешите в тонику.

Постройте терцквартаккорд малого минорного септаккорда, принимая звук *фа* последовательно за приму, терцию, квинту и септиму. Определите тональности, в которых построенные аккорды являются побочными септаккордами, и разрешите их, используя движение по секвенции. Чередуйте, где это удобно, верхнеквартовое и нижнетерцовое соотношения септаккордов или их обращений.

Упражнение 73

Просольфеджируйте мелодии в примерах, играя сопровождение на фортепиано. Сделайте анализ гармонической основы и выпишите ее потактовую схему. Определите соотношение аккордов в тональных секвенциях.

Ф. Шопен. Ноктюрн

a) [Lento]

б) Allegretto semplice Э. Григ. «Благодарность»

Упражнение 74

Просольфеджируйте пример из сборника Н. Ладухина. Определите форму примера, проанализируйте его интонационный строй и гармоническую основу.

Сделайте двухголосную обработку, используя интонации ведущего голоса в сопровождении.

Н. Ладухин. Одноголосное сольфеджио

A musical score consisting of seven staves of music. Each staff begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The time signature is common time (indicated by a 'C'). The music consists primarily of eighth-note patterns, with some sixteenth-note figures and occasional quarter notes. The stems of the notes point in various directions, creating a complex rhythmic texture.

Упражнение 75

Определите жанровую природу и образный строй Ариетты А. Скулте. Укажите количество голосов, излагающих тематический материал.

Составьте тематический сценарий пьесы, распределив материал между солистами, хором и фортепиано.

А. Скулте. Ариетта

Moderato

The musical score for 'Arietta' by A. Skulte is presented in two systems. The top system shows the vocal line in treble clef and the piano accompaniment in bass clef, both in 3/4 time. The vocal part features melodic lines with grace notes and dynamic markings like *p* and *mf*. The piano part provides harmonic support with sustained chords. The bottom system continues the musical dialogue between voice and piano, maintaining the same instrumentation and time signature.

Musical score page 72, featuring six staves of piano music. The score includes dynamic markings such as *tr*, *p*, *mf*, *f*, *p*, *mf*, *p*, *f*, *ff*, *cresc.*, *accel.*, *a tempo*, *pp*, and *vibrato*. The music consists of various note patterns, rests, and harmonic changes across the staves.

Упражнение 76

Сочините два контрастных музыкальных эскиза. Используйте в них побочные септаккорды и тональные секвенции.

Попробуйте построить ваши эскизы на основе мелодического мажора или минора.

Упражнение 77

Разучите и исполните четырехголосный канон с имитацией в квинту:

Moderato

И. Брамс. Четырехголосный канон

Глава VII

АЛЬТЕРАЦИОННАЯ («УСЛОВНАЯ») ДИАТОНИКА

Упражнение 78. Тональная настройка

Прочтите все интервалы в последовательностях по вертикали (в выбранной вами тональности). Проанализируйте синтаксическую структуру. Определите модальную основу. Укажите мелодические тоники в каждом голосе. Исполните последовательности дуэтом.

a)

6)

КАКИЕ ГАММЫ ОТНОСЯТСЯ К «УСЛОВНОЙ» ДИАТОНИКЕ

Так называемая условная диатоника складывается из немалого количества октавных семиступенных гамм, имеющих общий признак — интервалы «хроматические по существу», такие, как ув.2, ум.7, ум.5, ум.4, ув.6, ум.3 (см. главу VII учебного пособия «Музыкальная грамота. Сольфеджио» для 7 класса). Эти интервалы образуются в результате альтерации отдельных ступеней.

Как сами эти альтерации, так интервалы и аккорды, образованные ими, могут придавать ладам условной диатоники различный выразительный смысл — либо усиливать в них тональное напряжение, либо обогащать их модальный колорит.

ЧЕМ АЛЬТЕРАЦИИ ОБОГАЩАЮТ ЛАД

Гаммы условной диатоники можно разделить на две группы.

К первой группе относятся те, в которых альтерация проясняет и усиливает тяготение неустоев в тонику. Пример — всем хорошо знакомые гармонический и мелодический мажор и минор.

Как известно, альтерация VI ступени гармонического мажора и VII ступени гармонического минора укрепляет не только тонику главной тональности, но и новые устои, появляющиеся в отклонениях.

В миноре, благодаря появлению доминантовых тритонов и ум. 7 на вводном тоне, преобразуется группа доминантовых гармоний, усиливаются — приобретают большую определенность автентические обороты. Чаще всего с помощью этих оборотов происходят отклонения.

В мажоре аналогично преобразуется группа субдоминанты и соответственно усиливаются plagальные обороты. Отсюда и название *гармонический* — усиливающий связь неустойчивых гармоний с тоникой, применяемое к этим видам мажора и минора.

В мелодическом миноре и мажоре, по сравнению с гармоническими видами лада, система гармонических функций коренным образом не меняется. Правда, здесь сглаживаются трудные для интонирования интервалы ув.2 и привносятся новые краски благодаря просветлению верхнего тетрахорда в миноре и затемнению его в мажоре.

Ко второй группе относятся гаммы, менее популярные в учебной практике. Эти гаммы интересны своим необычным интервальным составом и интонационным строем. Альтерации здесь не усиливают тяготение неустоев в тонику. Каждый лад обладает индивидуальным сочетанием различных по своей позиции ступеней, что создает его неповторимый модальный колорит.

К числу таких гамм относятся:

- гаммы, соединяющие признаки разных диатонических ладов, например — «фригийско-дорийский» минор или «лидийско-миксолидийский» мажор;
- гаммы, содержащие ув.2 на «непривычных» местах — дорийский минор с повышенной IV ступенью, лидийский мажор с повышенной II ступенью, фригийский минор с вводным тоном, мажор и минор с двумя ув.2 (мажор с пониженными II и VI ступенями, минор с повышенными VII и IV ступенями)¹.

Упражнение 79

Просольмизируйте, просольфеджируйте и исполните на фортепиано музыкальные примеры. Отметьте особенности фактуры.

Определите в каждом из них модальную основу, выпишите звукоряд, отметьте характерные ступени. Укажите ступени, высота которых варьируется.

Оцените степень устойчивости тоники. Определите главный и местные мелодические устои. Найдите и выделите хроматические интервалы.

Составьте тематический сценарий примера а), исполните его дуэтом или двухголосным хором (возможный вариант — соло с сопровождением фортепиано).

Б. Барток. «Микрокосмос»

a) *Assai lento*

¹ Последний вид гамм иногда по недоразумению называют «дважды гармоническим». По-видимому, логика в этом названии такая: «В гармоническом миноре (мажоре) одна ув.2, а здесь — две, значит, он “дважды гармонический”». Между тем в этих ладах благодаря второй увеличенной секунде попросту исчезают обычные D, и трезвучие S в миноре, септаккорды D и II ступени в мажоре. Конечно, связь этих гармоний с тоникой не укрепляется («удваивается»), а совсем наоборот — ослабляется.

6) Andante. Grave, energico

М. Мусоргский. «Два еврея, богатый и бедный»

Musical score for orchestra, page 10, measures 11-12. The score consists of four staves. The top two staves are in common time (C) and the bottom two are in 3/4 time (3). Measure 11 starts with a forte dynamic (f) in the top staves, followed by a dynamic sf. Measure 12 begins with a dynamic 3. The score includes various musical markings such as slurs, grace notes, and dynamic changes.

О МЕЛОДИЧЕСКОМ МИНОРЕ

Характерные признаки того или иного звукоряда обычно ясно обозначаются композитором в первоначальном изложении материала, особенно в ядре темы. Развитие часто вносит в модальную основу некоторую вариантность, проявляющуюся как в ведущем голосе, так и в голосах сопровождения.

Изменчивость, вариантность состава звукоряда свойственна различным видам минора, и среди них — мелодическому. Принято считать, что он должен использоваться при восходящем движении, а в нисходящем заменяться на натуральный минор. Действительно, такой порядок отвечает логике тональных связей: высокие ступени идут вверх, низкие — вниз. Однако на практике мы встречаем и прямо противоположное «поведение» ступеней.

Упражнение 80

Просольфеджируйте мелодию «Колыбельной» Э. Грига, играя сопровождение. Возможный вариант: исполнение мелодии соло, а сопровождения — хором.

Определите модальную основу пьесы. Обратите внимание на поведение ступеней в верхнем тетрахорде мелодического минора.

Э. Григ. «Колыбельная»

Andante molto tranquillo

cantabile

НЕПОЛНЫЕ ГАММЫ «УСЛОВНОЙ» ДИАТОНИКИ

Нередко условная диатоника, как и белоклавишная, представлена в неполном виде, что придает музыке оттенок загадочности, неопределенности.

Упражнение 81

Назовите тип и особенности модальной основы в следующих примерах. Укажите, в каком из них тональный ориентир обнаружить легко, а в каком — нет. Попробуйте объяснить причины этого.

a) *Lento*

molto espressivo

И. Селеныи. «Песенка цветов»

б) Шутливо

И. Селеныи. «Карусель»

КАК ПОКАЗАТЬ КРАСОТУ ЗВУЧАНИЯ «УСЛОВНОЙ» ДИАТОНИКИ

Приемы, позволяющие выявить красоту и своеобразие звучания условной диатоники, схожи с теми, о которых мы говорили в главе V. Они акцентируют внимание, прежде всего, на модальных свойствах каждой ступени, ее позиции в звукоряде, а не на тяготении неустоев в устое.

Ладовая переменность в условной диатонике еще успешнее, чем в «чистой» диатонике, позволяет создать «много ладов из одного лада». Своеобразная интервальная структура основного звукоряда предоставляет возможность при изменении устоя получить сильно отличающиеся производные лады.

Один из самых известных «результатов» ладовой переменности — «доминантовый лад» (образован при смещении опоры на доминанту).

Упражнение 82

Просольфеджируйте мелодии следующих примеров, играя сопровождение. Определите структуру основного лада, найдите производный от него «доминантовый лад». Выявите его интервальную структуру, сравните с основным ладом.

а)

Allegro moderato

П. Чайковский. «Кабы знала я»

Ка-бы зна-ла я, ка-бы ве-да-ла,
не си-

p

cresc. poco a poco

де-ла бы позд-ним ве-че-ром,
при-го-рю-нив-шись на за-

cresc. poco a poco

ва-ли-не,
на за-ва-ли-не, близ ко-ло-де-зя...

б)

Andante espressivo

Э. Григ. «Мальчик-пастух»

p cantabile

pp

pp

Упражнение 83

Просольфеджируйте мелодию Мазурки Ф. Шопена. Определите тональный устой и особенности интервального строения звукоряда в первых восьми тактах (до репризы).

Назовите тонику и опишите звукоряд основного лада. Укажите ступень основного лада, на которой строится производный лад. Определите общие признаки основного и производного ладов.

Сколько разных устоев возникает в мелодии Мазурки? Какой из них вы считаете главным? Почему?

Сравните лад в Мазурке Ф. Шопена и лад в примере б) из упражнения 6 (глава I).

Ф. Шопен. Мазурка

[Vivace]

pp sotto voce

poco rall.

a tempo

f

cresc.

sf

1. 2.

Упражнение 84

Просольфеджируйте мелодию «Арабского танца» из сюиты Э. Грига «Пер Гюнт». Определите тональность и модальную основу. Укажите сменяющиеся ладовые устои и выпишите фрагменты основного лада, возникающие на каждом из этих устоев. Сравните интервальную структуру фрагментов.

Э. Григ. «Арабский танец»

Andantino

Sheet music for piano, three staves, Andantino tempo.

Staff 1: Treble clef, 4/4 time, B-flat key signature. Dynamics: *f*, *v*. Fingerings: 3, 3.

Staff 2: Bass clef, 4/4 time, B-flat key signature. Dynamics: *v*.

Staff 3: Treble clef, 4/4 time, B-flat key signature. Dynamics: *sf*, *v*.

Staff 4: Treble clef, 4/4 time, B-flat key signature. Dynamics: *sf*, *v*.

Staff 5: Treble clef, 4/4 time, B-flat key signature. Dynamics: *sf*, *ff*, *v*.

Упражнение 85

Сочините несколько музыкальных многоголосных эскизов на выбранный вами лад условной диатоники. Постарайтесь использовать те приемы, выявляющие ладовый колорит, о которых была речь.

Сочините серию одноголосных мелодий для духового инструмента с небольшим диапазоном (свирели, рожка, жалейки), имеющего звукоряд $c-d-e-fis-g-a-b$ или $h-c-d-e-fis-gis-a$ (можно взять за основу любой другой звукоряд условной диатоники в пределах семи ступеней).

Дополнительные условия:

- необходимо ограничиться указанным диапазоном (м. 7 или б.7);
 - не обязательно использовать в каждой сочиненной мелодии все ступени выбранного звукоряда.

Упражнение 86

Разучите и исполните со словами и фортепианным сопровождением романс Э. Грига «Сосна». Определите модальную основу каждого раздела романса.

Сравните звукоряды фортепианных вступлений к первой и второй строфам романса. Сопоставьте эти звукоряды и звукоряды основных разделов романса.

Как модальный колорит связан с содержанием и образным строем поэтического текста?

Э. Григ. «Сосна»

Allegretto tranquillamente

Сос -

на стоят угрюмо, одна в стране снегов, и

дремлет... Алмазов льдистых на ней сверкает по кров.

Ей

в гре - зах снит - ся паль - ма, в кра - ю, где пол - дия зной;

poco a poco dim. *rit. molto*

тай - ной пол - на пе - ча - лью, од - на на ска - ле кру - той.

sf *poco a poco dim.* *pp*

a tempo *3* *ppp*

Упражнение 87

Просольфеджируйте мелодию Дж. Гершвина (Колыбельная Клары «Summer time» из оперы «Порги и Бесс»). Определите ее жанровую основу, образный строй, синтаксическую структуру. Отметьте преобладающие интонации лада.

Расшифруйте и запишите гармонию примера, используя приведенную цифровку. Определите основной лад, на котором строится ядро темы, включая гармоническое сопровождение. Отметьте изменения в его составе, появляющиеся в процессе развития. Укажите особенности в «поведении» характерных ступеней.

Дж. Гершвин. «Summer time»

B⁶ C⁶_#m B⁶ C⁶_#m B⁶ C⁶_#m
 Em₇ Em_{7/G} Em₇ B_o F_{#/A_#} C_{#7} F_{#7} C_{7,9}⁵ B⁶ C⁶_#m B⁶ C⁶_#m
 B⁶ C⁶_#m B⁶ E_{7,9} D/A Bm Em₇ G/A Bm

Упражнение 88

Разучите и исполните канон Д. Степановича. Определите модальную основу канона, укажите главную и местные тоники и образующиеся на их базе основной и производные лады.

Неторопливо, печально

Д. Степанович. «Зима»

1
 M...
 2
 По_тя_ же _ ле _ ли, ах, вет _ ви, сне _ гом по _ кры -
 3
 - ты, сне _ гом. M...
 По _ кры - ты, ах, вет _ ви,
 сне_ гом, сне _ гом. M...
 По_тя_ же _ ле _ ли под снегом.

Глава VIII

ХРОМАТИКА. ЭНГАРМОНИЗМ. СИММЕТРИЧНЫЕ ЛАДЫ

Упражнение 89 Тональная настройка

Расшифруйте и исполните данную последовательность в указанных тональностях.

B-dur, Fis-dur, D-dur

The musical notation consists of two staves. The top staff begins with a vertical bar above the first note, followed by a vertical bar below the second note, and so on. The notes are represented by vertical stems with dots. The bottom staff follows a similar pattern. Transitions between chords are indicated by horizontal arrows pointing right, with Roman numerals above them. The notation includes various chord types such as major (I), minor (VI7, VII, II, * II), and diminished (II4/3). The key signature changes are marked with asterisks (*).

Упражнение 90

Найдите мажорные тональности, в которых звук *соль* (или другой, равный ему энгармоничеки) является альтерированной ступенью. Разрешите его, сымпровизировав в определенном ритме и размере мелодический оборот, настраивающий слух на нужную тональность.

Найдите минорные тональности, в которых звук *до-диез* (*ре-бемоль*) является альтерированной ступенью. Сымпровизируйте мелодические обороты, образующие разрешение этого звука.

Упражнение 91

Придумайте несколько вариантов размера и ритма для данных аккордовых последовательностей. Используйте их как звенья модулирующих секвенций с указанным шагом. Определите вид гаммы, по которой движется один из голосов секвенции.

Сыграйте секвенции на фортепиано, спойте их по вертикали и по голосам.

- а) t6 III^r D₄^{1t} — по м.3 вниз (в минорных тональностях);
- б) S^m II₆⁵ 3I — по м.3 вверх (в минорных тональностях);
- в) II * II D₄^{1T} — по б.2 вниз, по м.3 вверх (в мажорных тональностях);
- г) VI II₆ VII₆ D₅^{1T} — по м.3 вверх (в мажорных тональностях);
- д) IV₂ VII₆⁵ II₂ VII₇^r D₅ — по б.3 вниз (в минорных тональностях).

Упражнение 92

Поставьте размер и организуйте ритмически данную интервальную последовательность. Повторяющиеся звуки по желанию можно превратить в выдержаные, объединив их одной длительностью. Обозначьте границы фраз и точки покоя. Выпишите и определите звукоряд, замечая при необходимости звуки на энгармонически равные.

Просольфеджируйте последовательность дуэтом или двухголосным хором.

ВИДЫ ХРОМАТИКИ

В учебной практике **хроматикой** принято называть ладовый звукоряд, содержащий одновременно натуральные и альтерированные варианты отдельных ступеней. При этом различаются:

- **внутритональная хроматика** (она же *альтерация*) — повышение или понижение *неустойчивых* ступеней лада, которое обостряет тяготение неустоев в устое и вносит новые гармонические краски (альтерированные ступени, интервалы и аккорды) в основной лад;
- **модуляционная хроматика**, приводящая к изменению тональности.

Очевидный (но не единственный) признак модуляционной хроматики — альтерация *устойчивых* ступеней, так как, изменяя высоту устойчивой ступени, мы покидаем исходную тональность.

Эти представления о хроматике действенны в условиях привычных октавных, семиступенных ладов и терцовых гармоний.

Упражнение 93

Разучите, исполните и проанализируйте фрагмент пьесы Е. Голубева. Определите тональность, отметьте альтерированные ступени, выпишите цифровкой все аккорды.

Укажите аккорды, наиболее контрастные по своему строению и звучанию.

Tempo di marcia

Е. Голубев. «У С. С. Прокофьева»

О ПРИРОДЕ ЭНГАРМОНИЗМА

Как мы уже знаем, энгармонизм возможен только в равномерно-темперированном строе. Энгармонизм интервалов возникает при равенстве их тоновой и различии ступеневой величины. В энгармонизме аккордов всегда участвуют энгармонически равные интервалы.

Условием энгармонизма аккордов является *деление октавы на равные части*:

- при делении октавы (величина которой 6 тонов) на 2 части возникает тритон — ув.4 или ум.5; эти интервалы энгармонически равны, на слух их можно различить только после разрешения;
- при делении октавы на 3 части образуется увеличенное трезвучие, все обращения которого энгармонически равны;
- деление октавы на 4 части дает уменьшенный септаккорд, созвучие с теми же свойствами — энгармоническим равенством основного вида и всех обращений;
- октаву можно разделить и на 6 частей, тогда образуется целотонная гамма, ее интервальное строение от любой ступени одинаково.
- наконец, октава делится и на 12 частей, давая в итоге хроматическую гамму, также абсолютно одинаковую по интервальному строению от любой ступени.

Другой основой энгармонизма является равенство аккордов с ув.6 и м.7.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНГАРМОНИЗМА В МУЗЫКЕ

На основе энгармонизма осуществимы внезапные (энгармонические) модуляции, где один и тот же аккорд может разрешаться в разные тональности, образуя неожиданные красочные сопоставления.

Упражнение 94

Разучите и исполните фрагмент пьесы Э. Грига «Весной». Определите основную тональность и тональный план. Охарактеризуйте особенности аккордовой фактуры.

Укажите, в каких случаях соседние тональности связываются на основе энгармонизма аккордов. Прочтите эти аккорды нотами и определите их функции в исходной и новой тональностях.

Allegro appassionato

Э. Григ. «Весной»

The musical score for 'Spring' by Edvard Grieg, Allegro appassionato, shows two systems of music for piano. The first system starts with a forte dynamic (ff) and a 2/4 time signature. It features a series of chords where the bass line moves between different notes while the treble line plays eighth-note patterns. The second system begins with a piano dynamic (pp) and a 3/4 time signature. It includes a melodic line labeled 'cantabile' with grace notes and a bass line with eighth-note patterns. Measure numbers 1, 2, and 3 are indicated above the staff.

rit.

a tempo

f

p

cresc.

последний раз.

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СИММЕТРИЧНЫХ ЛАДАХ

В основе «симметричных ладов» лежит деление октавы на равные части. Полученные от такого деления интервалы могут заполняться по-разному, образуя различные гаммы.

- Малые терции, из которых состоит уменьшенный септаккорд, могут быть заполнены большой и малой секундами. В результате возникают два варианта одной гаммы — «тон-полутон» и «полутон-тон»:

a)

Тон-полутон	Полутон-тон

- Большие терции, составляющие увеличенное трезвучие, можно заполнить интервалами в один тон. Тогда образуется целотонная гамма:

б)

--	--

- Те же большие терции увеличенного трезвучия можно заполнить тремя ступенями, представив их как уменьшенные кварты. В результате возникают три гаммы, точнее три варианта одной гаммы, прочитанной от разных ступеней: «полутон-トン-полутон», «тон-полутон-полутон» и «полутон-полутон-トン».

б)

Полутон-тон-полутон

Тон-полутон-полутон

Полутон-полутон-тон

Кроме этих гамм возможны и другие, построенные по тому же принципу.

Особенности симметричных гамм

На слух все соседние ступени симметричных гамм звучат как секунды, однако количество ступеней в гаммах либо больше, либо меньше семи: в целотонной — 6, в гаммах «тон-полутон» и «полутон-тон» — 8, в гаммах «тон-два полутона» и их вариантах — 9. Поэтому возникает трудность с нотацией: либо нужно пропустить какой-либо звук (как это приходится делать в целотонной гамме), либо повторить его в двух вариантах.

Если диатонические (и пентатонические) гаммы можно транспонировать на клавиатуре двенадцать раз, то симметричные гаммы имеют меньше позиций. Например, у целотонной гаммы всего две позиции на клавиатуре — она допускает перемещение только на полутон (вверх или вниз). Транспонируя ее на тон, мы получаем ту же гамму, но от другой ступени. Гамма «тон-полутон» имеет только три позиции, а гамма «полутон-тон-полутон» — четыре. Поэтому эти гаммы называются *ладами ограниченной транспозиции*.

Упражнение 95

Постройте гаммы ограниченной транспозиции на фортепиано от белых и черных клавиш. Определите число возможных транспозиций каждой гаммы.

Пойте эти гаммы, ориентируясь на их опорные аккорды: в гамме «тон-полутон» — на уменьшенный септаккорд, в целотонной и гамме «тон-два полутона» — на увеличенное трезвучие.

Упражнение 96

Разучите и исполните фрагмент дуэта Садко и Морской Царевны из оперы Н. А. Римского-Корсакова. Определите структуру лада.

Andantino
Морская Царевна

Н. Римский-Корсаков. «Садко»

и Вол - дя - ни - цы, ца - ри - цы пре - муд - ры - я.

Упражнение 97

Проанализируйте средний раздел пьесы Э. Грига «Ручеек». Укажите такт, начиная с которого верхний или нижний голоса движутся по упорядоченным гаммам. Определите вид этих гамм.

[Allegro leggiero]

Э. Григ. «Ручеек»

Упражнение 98

Разучите и исполните «Мимолетность» С. Прокофьева. Проанализируйте и охарактеризуйте особенности ее фактуры в первой части и середине.

Укажите звуки и аккорды, являющиеся устоями в разных слоях фактуры. Отметьте тоники, на которых заканчиваются верхний и нижний голоса в первой части пьесы.

Выпишите полный звукоряд среднего раздела (начиная с такта 13), определите его интервальное строение. Обозначьте фрагменты, на которые расслаивается полный звукоряд благодаря обособленности голосов фактуры, назовите тип лада, которому принадлежит каждый фрагмент.

Найдите в заключительном разделе пьесы ладовые связи с серединой.

Подвижно

С. Прокофьев. «Мимолетность»

rit.

a tempo

Musical score page 92, featuring five staves of piano music:

- Staff 1 (Top):** Treble clef, key signature of two sharps. Dynamics: *f*. Measures show eighth-note patterns.
- Staff 2:** Treble clef, key signature of one sharp. Measures show eighth-note patterns.
- Staff 3 (Second from bottom):** Treble clef, key signature of one sharp. Dynamics: *p*, *pp*. Measures show eighth-note patterns.
- Staff 4 (Third from bottom):** Treble clef, key signature of one sharp. Dynamics: *mf*. Measures show eighth-note patterns.
- Staff 5 (Bottom):** Treble clef, bass clef, key signature of one sharp. Dynamics: *p*. Measures show eighth-note patterns.

The score concludes with a dynamic marking *p* and a fermata over the final note of the bass staff.

Упражнение 99

Проанализируйте начальный раздел еще одной «Мимолетности» С. Прокофьева. Выпишите звукоряд, на котором строятся первые 4 такта пьесы, и определите его структуру.

Укажите, что нового появляется в гармонии последующих разделов «Мимолетности». Определите, какая тональность готовится в тактах 14–16.

С воодушевлением

С. Прокофьев. «Мимолетность»

Упражнение 100

Разучите и исполните начальный раздел прелюдии К. Дебюсси «Паруса». Определите и выпишите ее основной ладовый звукоряд.

Укажите различные тематические элементы, сочетающиеся в разных слоях фактуры. Назовите устои, на которые опираются эти тематические элементы.

Modere [Умеренно]

К. Дебюсси. «Паруса»

The image shows two staves of musical notation. The top staff is in bass clef and has a dynamic marking of *pp*. The bottom staff is in bass clef. Both staves feature various musical elements including slurs, accidentals (flat and sharp signs), and rests.

Упражнение 101

Внимательно проанализировав представленные примеры, определите, какую роль в музыкальном материале играют такие уже известные вам приемы, как *переменность устоев, политоникальность, фрагментация звукоряда*.

Найдите в своем исполнительском репертуаре примеры использования симметричных ладов и определите приемы, которыми композиторы пользуются для работы с ними.

Упражнение 102

Попробуйте свои силы в сочинении музыкальных эскизов на основе ладов ограниченной транспозиции. Музыкальный материал может содержать сопоставление симметричных гамм и обычных диатонических ладов.

Упражнение 103

Разучите и исполните канон. Определите его модальную основу.

Очень медленно

Ю. Кажарская. «В восточном стиле»

The image shows three staves of musical notation. The first staff is labeled [1], the second [2], and the third [3]. The tempo is indicated as "Очень медленно" (Very slowly). The music consists of eighth and sixteenth note patterns with various accidentals and rests.

Глава IX

ОСОБЫЕ МЕТРОРИТМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

Упражнение 104. Тональная настройка

Расшифруйте данные гармонические последовательности, проанализируйте их синтаксическую структуру, определите жанровую природу материала. Исполните последовательности в указанных тональностях:

- голосом, пропевая аккорды по вертикали;
- на фортепиано, выбрав необходимый темп и характер артикуляции;
- пропевая верхний или нижний голос, играя остальные.

a) F-dur, A-dur, Des-dur

VI = = VI₂^r II₅^r VI^h = = D₄³ → I¹S II₅^r | T₆^m = T₄³ = IV₇ II₅^r | 3T

fis-moll, es-moll, c-moll

b)

VI₇⁵ * S₆ III₆ S₇⁵ * N₆ IV₂ II₇ * III^r D₄³ 1t³

О СЛОЖНЫХ СМЕШАННЫХ МЕТРАХ И РАЗМЕРАХ

Сложные смешанные метры и размеры соединяют в каждом такте несколько разных групп простого размера:

- Пятидольный метр складывается из двудольного и трехдольного (или, наоборот, трехдольного и двудольного).
- Семидольник образуется сложением дву- и трехдольных групп в разных соотношениях (3+2+2, 2+3+2 или 2+2+3).
- Существуют размеры, содержащие в такте и другое количество долей, четное или нечетное. Так, восмидольник можно встретить в разных сочетаниях (3+2+3, 3+3+2, 2+3+3).

Особенностью таких размеров является метрическая свобода, вызванная нерегулярностью акцентов. Иногда для большей ясности в записи таких размеров кроме основных тактовых черт вводятся дополнительные пунктирные, отделяющие группы простого размера.

Метрическая свобода ведет к усложнению и свободе ладовых отношений. Музыкальные примеры, построенные в таких размерах, довольно трудно интонировать.

Упражнение 105

Разучите и исполните пример, сольфеджируя мелодию и играя сопровождение. Определите жанровую природу и образный строй музыки, синтаксическую структуру, вид размера и его строение.

Allegro molto

Б. Барток. «Микрокосмос»

The musical score is divided into five systems. Each system contains two staves: treble and bass. The key signature changes throughout the piece, with frequent sharps and flats. The time signature is mostly common time (indicated by '8'). Dynamics include *mf*, *f*, and *mp*. The music features various note heads (black, white, and with stems) and rests. The first system starts with a dynamic of *mf*. The second system begins with a dynamic of *f*. The third system begins with a dynamic of *mf*. The fourth system begins with a dynamic of *mp*.

ПЕРЕМЕННЫЕ МЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Особенность *переменных метров и размеров* состоит в разном числе долей в тактах. Такие размеры хорошо передают гибкость речевой метрики, пластику танца. Их особая выразительность (и особая трудность для исполнения) — в неожиданной смене размера и нерегулярности акцентов. Этот тип размеров широко представлен в образцах фольклора у разных народов и в творчестве композиторов, использующих фольклорный материал.

Существует два вида переменности размера:

1. *Периодическая (регулярная) переменность*, при которой разные размеры чередуются в определенном порядке — один такт в одном размере, следующий — в другом, или два такта в одном размере и один в другом (порядок может быть разным).

2. *Непериодическая (нерегулярная) переменность*, когда смена размера происходит свободно.

Упражнение 106

Просольфеджируйте мелодии, играя сопровождение (в тех примерах, где оно есть). Следите за ритмически точным исполнением.

Определите тип размера и фразировку. Укажите такты «тяжелые» и «легкие». Определите жанровую основу и образный строй мелодий.

a) Неторопливо

«Мы пойдем, девочки»
Припев

1. Мы пой - дем, де - во - чки, во лу - ги, лу - жо - чки. Ой,
ма - ю, ма - ю, зе - ле - но - го гай!

б) Andante

Б. Барток. «Детям»

в) Не спеша

Литовская мелодия

г) Sostenuto assai, accelerando al fine

Ю. Буцко. «Шесть пьес на темы русских народных песен»

Упражнение 107

Тщательно разучите и исполните (дуэтом или в сопровождении инструмента) Арию Принцессы из оперы М. Равеля «Дитя и волшебство».

Определите тип размера. Обозначьте фразировку, синтаксическую структуру примера. Укажите такты, обладающие наибольшим весом, определите их положение в каждой фразе.

p Lento

М. Равель. «Дитя и волшебство»

Ты меня призывал в детских снах по-рояльной!

В скаже впервые - е ты меня у-знал и дол-го мечтал о-бо мне!

Ты гово-рил сам с со-бо-ю: «У мо-ей принцессы ла-зур-ны-е гла-за!»

В вен-чи-ке ро-зы ис-кал ты ме-ня, в а-ро-ма-те ли-ли-и

чи-стой! С тех пор все-гда ме-ня ты ис-кал,

и в тво-ем сердечке дет-ском я ста-ла меч-то-ю!

Упражнение 108

В данном примере укажите вид и строение размера. Определите и обозначьте синтаксическую структуру мелодии, охарактеризуйте ее жанровую основу и образный строй.

Укажите, при помощи каких приемов композитор маскирует метрические акценты, добиваясь непрерывности развития мелодического материала.

Найдите главный устой и местные тоники.

Проанализируйте состав ладовых звукорядов, отметьте ступени, модальная позиция которых варьируется.

[Adagio]

С. Рахманинов. Симфония № 2

ПОЛИМЕТРИЯ И ПОЛИРИТМИЯ

Полиметрия — соединение различных метров в разных голосах или слоях фактуры. Этот прием помогает ясному восприятию звучащих одновременно разных тем, а также противопоставлению главной мелодии гармоническому фону.

Полиритмий называется сочетание в разных голосах или слоях фактуры различных ритмических рисунков. Чаще всего это сочетание основного и особого ритмического деления, порождающее всем хорошо известные «два на три», «три на четыре» и др.

Как правило, полиметрия и полиритмия представляют определенную трудность для исполнителя, ему необходимо хорошо слушать пульс гармонии, объединяющей разные по ритмическому рисунку темы.

Упражнение 109

Просольфеджируйте верхний голос фрагмента фортепианного концерта М. Равеля, играя сопровождение. Проанализируйте синтаксическое строение, определите жанровую природу и образный строй музыки. Определите, какие размеры сочетаются в мелодии и аккомпанементе.

М. Равель. Концерт G-dur

Adagio assai

p *espressivo*

p

pp

mf

f

Упражнение 110

Определите тональность, размер и правильно запишите данные примеры, используя ключевые и случайные знаки, соблюдая правила группировки.

Выявите жанровую основу мелодий, их образный строй, обозначьте темп и характер исполнения, дайте мелодиям соответствующие названия.

Желающие могут сделать двухголосную обработку примеров или их гармонизацию.

а)

б)

Упражнение 111

Просольфеджируйте мелодию литовской песни «В усадьбе у матушки кукушка куковал». Определите ее модальную основу. Выявите главный и местные устои.

Сделайте двухголосную обработку мелодии и сочините вариации на ее основе.

Спокойно, мягко

«В усадьбе у матушки кукушка куковал»

Упражнение 112

Расшифруйте джазовую цифровку и сделайте многоголосную обработку пьесы О. Питерсона.

О. Питерсон. «Двое»

The musical score consists of four staves of music. The first staff starts with F, followed by D₉, Gm, C₉, F, and D₇. The second staff includes Gm, C₉, F_{9/6}, D₇₍₉₎, Gm₇₍₉₎, B_{5m6}, Am₇, G₇, D₉₍₊₁₁₎, C₉, and C₇₍₉₎. The third staff contains F, D₉, Gm, C₉, F, D₇, Gm, and C_{7(9/6)} B/E₆. The fourth staff features F_{+7(9/6)}, Am₇, D₇₍₉₎, B₊₇, E₉₍₊₁₁₎, Am₇, D₇₍₉₎, G₇, C₉, and F.

Упражнение 113

Определите размер и правильно запишите мелодию трехголосного канона Дж. Мартини. Рассчитайте и исполните канон.

Дж. Мартини. «Прелесть, грация...»

The musical score is a three-part canon for three voices. It consists of four staves. The first staff has two parts labeled 1 and 2. The second staff continues the canon. The third staff begins with a single melodic line. The fourth staff concludes the canon.

Глава X

СЛОЖНЫЕ ЛАДЫ

Упражнение 114. Тональная настройка

Расшифруйте данные гармонические последовательности, организуйте их ритмически и метрически и пойте по вертикали и по голосам, используя в качестве тональной настройки при сольфеджировании:

а) в мажорных тональностях

$T_4 \frac{I^M}{6} S^M_7 \Pi_5^{#1\#3} III^6 \underline{VII}_6 D_5 \rightarrow S \Pi_6^F 3T$

б) в минорных тональностях

$t_6 D_5 \rightarrow (S) N_6 IV_2 II_7 III^F D_3 \frac{I^F}{4} I_7^H IV_3^{#1\#3} \Pi_2^H t$

ОСНОВА СЛОЖНОГО ЛАДА

Обычно **сложным ладом** называют объединение в рамках одной темы элементов нескольких простых ладов. В музыке гораздо чаще встречаются разновидности такого сложного лада, чем «чистые», простые мажор или минор.

Можно назвать несколько принципов, на основе которых *простые¹* лады объединяются в *сложный*. Один из них — чередование разных видов простого лада, другой — их одновременное сочетание в разных голосах или слоях фактуры.

Возникает вопрос — что же соединяет несколько простых ладов в один сложный? Ответ достаточно очевиден: *принадлежность к одной теме. Именно смысловая цельность темы соединяет в один лад параллельные или одноименные тональности и другие разнородные простые структуры.*

Вы, конечно, догадываетесь, что композиторы, создавая свои произведения, вовсе не пользуются готовым набором известных ладов и не сверяют их с учебниками теории, чтобы, не дай Бог, не нарушить каких-либо правил. Создание того или иного лада — такая же творческая работа, как и нахождение мелодического рисунка, фактуры, своеобразного жанрового облика, индивидуального образного строя, гармонической основы, — всего того, что придает произведению неповторимость, точно и полно выражает намерения автора.

О ПЕРЕМЕННОМ ЛАДЕ

Переменный лад — самый известный (и самый простой) из сложных ладов. Его главная основа — неизменный звукоряд, на базе которого возникает несколько *равноправных* тоник. Равноправие этих тоник обеспечивается их равным «по весу» положением в форме. Так, одна тоника может начинать тему, другая — завершать, или одна начинает первую строфи песни, другая — вторую, и т. д.

Примеров такого лада множество и в народной, и в профессиональной музыке (мы уже встречались с ним в упражнении 66, глава VI, и других заданиях).

¹ Простым обычно считают лад с одной тоникой и соответствующим ей звукорядом.

Упражнение 115

Просольфеджируйте и проанализируйте мелодию песни «Надоели ночи, надо скучили» из сборника русских народных песен М. Балакирева и фрагмент мазурки Ф. Шопена. Отметьте границы фраз, выделите точки покоя.

Укажите гармонические и мелодические тоники, на которые сориентирован музыкальный материал примеров. Равны ли, на ваш взгляд, эти тоники по своей устойчивости, или одна из них перевешивает? Что способствует этому?

a) Медленно

«Надоели ночи...»

6)

Ф. Шопен. Мазурка

Allegro non troppo

legato

Переменный лад чаще всего возникает в чистой, «белоклавишной» диатонике, но легко образуется и на основе пентатоники, а также неполной или условной диатоники. В архаичных (древних, старинных) напевах, с малообъемным звукорядом, как правило, каждый из звуков поочередно становится устоем. Такие напевы не следует причислять к тому или иному неполному виду мажора или минора.

ВАРИАНТНЫЙ ЛАД

Этот вид сложного лада хорошо известен и в народной, и в профессиональной музыке разных стран. Здесь неизменной остается тоника, зато варьируются позиции составляющих лад ступеней, создавая красочную мозаику.

В романтической музыке это чаще всего «мажоро-минор» — лад, соединяющий в одной теме ступени одноименных ладов. Встречаются и другие виды вариантового лада.

Упражнение 116

Просольфеджируйте мелодию романса И. Брамса «Верность в любви». Определите звукоряды, взаимодействующие в мелодике романса. Укажите, какие тоники сопоставляются в пьесе.

Найдите в своем исполнительском репертуаре примеры вариантового лада, сочетающего при одной тонике варианты отдельных ступеней. Выпишите и проанализируйте эти примеры.

Molto lento

И. Брамс. «Верность в любви»

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ЛАДОВ

Полимодальность — сложение разных, обособленных в каждом голосе звукорядов (модусов). Это может быть и одновременное звучание мажора и минора в разных голосах, и объединение разных видов мажора или разных видов минора, и сложение разных типов звукоряда на общей тонике.

Упражнение 117

Разучите и исполните предлагаемые примеры. Определите, какие простые формы лада или их фрагменты соединяются в каждом примере.

В Концерте М. Равеля приведена только партия фортепиано. Левая рука изложена здесь в виде гармонической фигурации со скрытым голосоведением. В оркестровой партии эти скрытые голоса превращены в реальные. Попробуйте и вы сделать то же самое — восстановить партию оркестра.

a)

Lento

Б. Барток. «Микрокосмос»

Musical score for M. Ravel's Concerto in G major, Movement 6, Adagio assai. The score consists of two staves: treble and bass. The treble staff has a key signature of one sharp (F#) and the bass staff has a key signature of one flat (B-flat). The music features eighth-note patterns with grace notes and dynamic markings like *sf*.

б) [Adagio assai]

М. Равель. Концерт G-dur

Continuation of the musical score for M. Ravel's Concerto in G major, Movement 6, Adagio assai. The score continues with two staves of music, maintaining the key signatures of one sharp (F#) for the treble staff and one flat (B-flat) for the bass staff.

Continuation of the musical score for M. Ravel's Concerto in G major, Movement 6, Adagio assai. The score continues with two staves of music, maintaining the key signatures of one sharp (F#) for the treble staff and one flat (B-flat) for the bass staff.

Continuation of the musical score for M. Ravel's Concerto in G major, Movement 6, Adagio assai. The score continues with two staves of music, maintaining the key signatures of one sharp (F#) for the treble staff and one flat (B-flat) for the bass staff. A dynamic marking *mf* is present.

в) Allegretto

Д. Шостакович. Прелюдия d-moll

Musical score for D. Shostakovich's Prelude in d minor. The score consists of two staves: treble and bass. The treble staff has a key signature of one sharp (F#) and the bass staff has a key signature of one flat (B-flat). The dynamic marking *f* is present.

Continuation of the musical score for D. Shostakovich's Prelude in d minor. The score continues with two staves of music, maintaining the key signatures of one sharp (F#) for the treble staff and one flat (B-flat) for the bass staff.

г) Andante

В. Довгань. «Защебечи мне, соловей»

д) Adagio

Б. Барток. «Детям»

a tempo

Политоникальность также может служить основой сложного лада, если каждый устой, возникающий в разных голосах, опирается на свой собственный звукоряд. Такие примеры мы уже рассматривали в упражнении 19 из II главы нашего пособия.

Упражнение 118

Просольфеджируйте мелодию пьесы Б. Бартока, играя сопровождение. Определите ладовый состав ведущего и сопровождающего голосов. Укажите устои и их соотношение.

Как можно определить тип лада в голосе, излагающем тему? Какой лад возникает при объединении линий?

Б. Барток. «Микрокосмос»

Moderato

The musical score for Béla Bartók's "Microcosmos" (Op. 7, No. 118) is presented in five systems. The vocal parts (Soprano and Alto) are in treble clef, and the piano part is in bass clef. The tempo is marked as "Moderato". The dynamics throughout the score include forte (f), forte in relief (f in rilievo), crescendo (cresc.), and fortississimo (ff). The score features complex melodic lines and harmonic structures, typical of Bartók's folk-influenced composition style.

Упражнение 119

Определите тип сложного лада в примерах из упражнений 25б, 31, 80, 106б. Найдите в учебном пособии другие примеры, построенные на основе сложного лада.

Найдите примеры сложного лада в произведениях из вашего репертуара.

Упражнение 120

Разучите и исполните таджикскую мелодию соло или хором, отбивая заданный ритм двумя руками.

Проанализируйте ладовый состав мелодии, укажите в ней проявления ладовой переменности и ладовой вариантности.

Определите тип метроритмической структуры, складывающейся в соотношении мелодии и сопровождения.

Таджикская мелодия

The musical score consists of five systems of music. The top system shows a melodic line above a rhythmic pattern. Subsequent systems show the melodic line continuing with different patterns below it. The music is in common time (indicated by '3/4' at the beginning of each system). The melodic line is written in treble clef, and the rhythmic pattern is written in bass clef. The first system includes dynamic markings 'p' (pianissimo) and 'певуче, нежно' (melodically, gently). The fourth system includes dynamic marking 'mf' (mezzo-forte).

Упражнение 121

Тщательно разучите и исполните хором мелодию Болеро М. Равеля. Определите ее жанровую основу и образный строй.

Охарактеризуйте ладовую основу мелодии. Какая из ее частей основана на ладовой переменности? какая сочетает переменность с вариантностью? Отметьте все побочные устои в первой и второй частях мелодии.

Распределитесь по двум группам, каждая будет исполнять одну из партий ритмического сопровождения.

Tempo di bolero moderato assai

М. Равель. Болеро

The musical score consists of four staves of music for two voices. The top staff is for the soprano voice, and the bottom staff is for the alto/bass voice. The music is in 3/4 time. The soprano part features melodic lines with eighth and sixteenth notes, often accompanied by grace notes. The alto/bass part provides harmonic support with sustained notes and rhythmic patterns. Measure numbers are indicated at the beginning of each staff. The vocal parts are separated by a vertical bar line, and the piano accompaniment is indicated by a bass clef and a treble clef above the piano staff.

Sheet music for piano, page 112, featuring five staves of musical notation.

The music consists of five staves, each with a treble clef and a common time signature. The first four staves are in G major, while the fifth staff is in F major (indicated by a key signature of one flat). The music includes various note values such as eighth and sixteenth notes, rests, and triplets (indicated by a '3' above the note heads). Measure lines connect the staves horizontally. The dynamics include *mp* (mezzo-piano) and *p* (pianissimo). The tempo is indicated by a '♩' (quarter note) with a '4' below it, suggesting a moderate tempo.

Хроматика как основа сложного лада. Понятно, что сложный лад, образованный на основе хроматики, отличается от соединения нескольких простых ладов. Базой этого лада является не диатонический семиступенчатый звукоряд, а хроматический двенадцатиступенчатый, в котором все ступени самостоятельны. В составе такого лада могут чередоваться и совмещаться краски отдельных диатонических и пентатонических гамм.

Упражнение 122

Разучите и исполните пьесу Е. Голубева. Определите ее главную тональность, найдите все местные гармонические и мелодические устои.

Укажите, фрагменты каких знакомых звукорядов появляются в развертывании пьесы.

Проследите, как меняется структура аккордов, какие новые звучности находит композитор для создания музыкального образа.

Попробуйте спеть мелодию пьесы, играя гармоническое сопровождение.

Andantino

Е. Голубев. «Розы»

The musical score consists of four staves of music for two voices. The first three staves are in common time, while the fourth staff begins in common time and ends in 6/8 time. The key signature changes frequently, reflecting the chromatic nature of the piece. Various dynamics are indicated, including *pp*, *mp*, *p*, *mp*, *cresc.*, *mf*, *dim.*, and *pp*. Performance instructions include *simile*, *allarg.*, and *a tempo*. The music features complex harmonic structures and melodic lines.

A musical score consisting of two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The key signature changes between G major and F# minor. The tempo is marked 'rit. molto'. Dynamics include 'p' and 'pp'.

Упражнение 123

Сочините несколько музыкальных эскизов с использованием ладовой переменности и вариантиности. Не забывайте о принципах построения сложного лада.

Упражнение 124

Разучите трехголосный канон Д. Степановича. Определите его модальную основу. Исполните канон, играя на фортепиано остинатную фигурацию.

Спокойно, постепенно ускоряя

Д. Степанович. «Фрейлехс»

The musical score consists of three staves, each labeled 1, 2, and 3. The notation is in common time. Staff 1 starts with a quarter note followed by eighth-note pairs. Staff 2 begins with a half note followed by eighth-note pairs. Staff 3 begins with a half note followed by eighth-note pairs. The music is composed of eighth-note pairs and quarter notes.

Постепенно ускоряя

Остинато:

Глава XI

НЕОКТАВНЫЕ ЛАДЫ

Упражнение 125. Тональная настройка

Расшифруйте интервальные последовательности. Определите размер, ориентируясь на смену гармонических функций. Там, где это возможно, залигованные звуки объедините одной длительностью. Обозначьте синтаксическое строение.

Выпишите полученные звукоряды и определите принцип их строения.

Исполните примеры, пропевая один голос и играя другой:

a)

б)

ПРИРОДА НЕОКТАВНЫХ ЛАДОВ

Неоктавными называются лады, тоника которых перемещается по звукоряду не через октаву, а через другие интервалы. Чаще всего в таких ладах одинаково устойчивыми оказываются ступени, находящиеся на расстоянии кварты («квартовые лады») или квинты («квинтовые лады»). Как следует из названия ладов, их звукоряд невозможно уместить в октаву — он выходит за ее пределы.

В музыке эти ладовые формы известны с глубокой древности. Они существуют и в народной, и в профессиональной музыке, в том числе современной.

Все варианты образования неоктавных ладов сводятся к сцеплению элементарных, малообъемных звукорядов — *тетрахордов* или *пентахордов*, повторенных через определенный интервал. Эти тетрахорды или пентахорды могут быть диатоническими, могут содержать элементы условной диатоники или строиться из отрезков пентатоники.

Для характеристики неоктавного лада очень важно знать, насколько строго воспроизводятся в нем простые структуры. Неоктавный лад может быть *регулярным*, если составляющие его тетрахорды, пентахорды и т. д. одинаковы, и *нерегулярным*, если их структура варьируется.

Звукорядам этих ладов свойственно следующее: один и тот же звук в разных октавах может иметь разную позицию. Это один из основных признаков неоктавной природы лада. В октавных ладах варьируется величина всех интервалов, за исключением октавы — она всегда чистая. В квартовых ладах чистой остается только квarta, а в квинтовых — квинта, октавы же на разных ступенях варьируются (в квартовых ладах встречаются наряду с чистыми уменьшенные октавы, а в квинтовых — увеличенные).

НЕОКТАВНЫЕ ЛАДЫ В ДИАТОНИКЕ

Чаще всего неоктавные лады встречаются в диатонике, где их легко спутать с обычными семиступенными формами лада.

Упражнение 126

Просольфеджируйте мелодию старинной французской песни «L'homme armé» («Вооруженный человек»), популярную в разных странах Европы еще с XV века. На теме этой песни основывали свои сочинения многие композиторы, среди них — великий итальянец Палестрина (XVI век).

Выпишите полный звукоряд песни. Определите ее синтаксическую структуру, обозначьте буквами различные тематические элементы.

Найдите мелодические устои, на которые опираются разные тематические элементы, и выпишите фрагменты общего звукоряда, ориентированные на каждый устой. Определите вид неоктавного лада и способ соединения его элементов.

«L'homme armé»

Упражнение 127

Просольфеджируйте русскую народную песню «Как по синему по морю» и спойте ее со словами (соло — запев, хором — припев). Разучите и исполните песню «Как по мостику, мосточку». Сравните жанр песен, их образный строй.

Выпишите звукоряды обеих песен от самого низкого звука до самого высокого. Определите, какие элементарные структуры, соединяясь, образуют эти звукоряды. Продолжите каждый звукоряд вверх и вниз, соблюдая принцип его строения.

Попробуйте досочинить недостающие куплеты первой песни. Исполните разные варианты силами вашей учебной группы.

Умеренно скоро, энергично

a) *Один*
mf

«Как по синему по морю»
Все

Как по си - не - му по мо - рю да по бур - но - му, эй, да
как по бур - но - му. Тут - то пла - ва - ет, гу - ля - ет млад я -
сен со - кол - ко - рабль. Эй, да млад я - сен со - кол - ко - рабль.

б) *Не спеша*

«Как по мостику, мосточку»

1. Как по мос - ти - ку, мос - точ - ку, как по мос - ти -
ку, мос - точ - ку. Ка - ли - на, ма - ли - на.
Препев
Ка - ли - на, ма - ли - на.

Упражнение 128

Фрагмент «Богатырских ворот» М. Мусоргского разучите и исполните хором. Для большей наглядности транспонируйте этот фрагмент на полтона вверх или вниз.

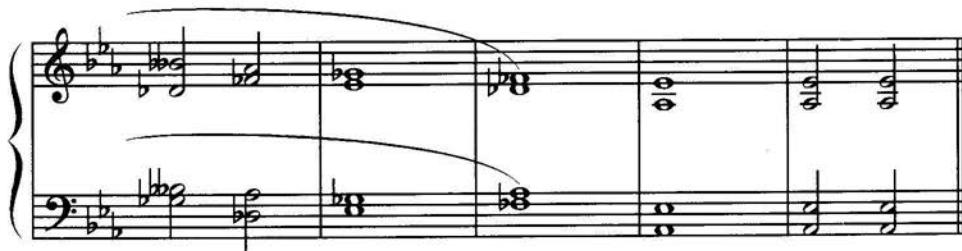
«Песню слепого гусляра» из оперы Римского-Корсакова спойте с сопровождением. Определите и сравните жанровую основу обоих примеров.

Выпишите звукоряды мелодий, выделите элементарные структуры, из которых они состоят. Продолжите каждый звукоряд вверх и вниз, соблюдая принцип его строения.

a) *Grave*

М. Мусоргский. «Богатырские ворота»

dim.

6)

Н. Римский-Корсаков. «Сказание о невидимом граде Китеже»

Из - за о - зе - ра Я - ра глу - бо - ко - го при - бе -

f dim. p

- га - ли ту - ры зла - то - ро - ги - е, всех две - над - цать ту - ров без е -

Упражнение 129

Просольфеджируйте мелодии. Определите синтаксическое строение и модальную основу каждой. Назовите устойчивые ступени, имеющие относительно равный вес в мелодии. Выпишите фрагменты звукоряда, подчиненные каждому устою.

а) В темпе марша

«На Дунае одежду стираю»

б)

«Я родился на зеленом лугу»

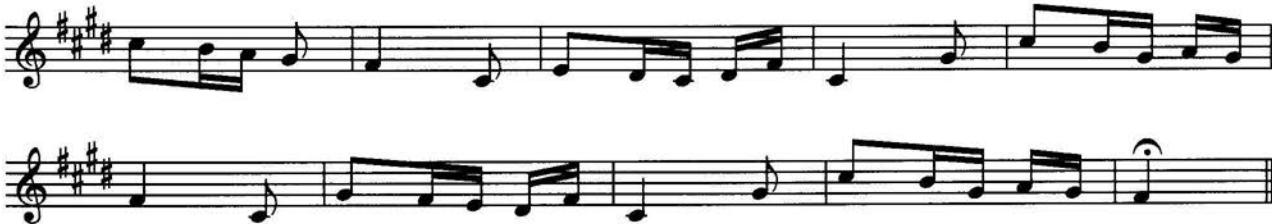
в)

«Длинный пуховик»

г)

Умеренно

Русская песня

НЕОКТАВНЫЕ ЛАДЫ В ПЕНТАТОНИКЕ

Квинтовый лад может возникать в рамках чистой диатоники, без расхождения позиций ступеней в разных октавах.

Упражнение 130

Разучите и исполните фрагмент пьесы К. Дебюсси «Колыбельная Джимбо». Определите устои, возникающие в ведущем мелодическом голосе и аккомпанементе. Выпишите фрагменты звукорядов, подчиненные каждому устою.

Проанализируйте жанровую природу музыкального материала и его образный строй. Охарактеризуйте особенности строения созвучий.

Assez modere [Весьма умеренно]

К. Дебюсси. «Колыбельная Джимбо»

Упражнение 131

В Багатели Бартока выпишите полный звукоряд мелодии (в партии левой руки), укажите устои и сгруппируйте звуки, подчиненные каждому из них. Отметьте звуки, присутствие которых нарушает «чистоту» пентатонического звукоряда.

Определите, какому типу звукоряда принадлежит сопровождающая мелодию остинатная гармония.

Б. Барток. Багатель

Vivo

p leggiere

p poco marcato

p

p

p

Упражнение 132

Разучите и исполните пьесу Г. Ранки. Определите жанровую основу мелодического материала.

Выпишите звукоряд верхнего голоса и распределите его вокруг мелодических тоник. Как вы назовете тип лада, на который опирается мелодия?

Каковы ладовые особенности остинатной фигурации, сопровождающей тему?

Свободно и легко

Г. Ранки. «Свириль из Лаоса»

НЕОКТАВНЫЕ ЛАДЫ И ПОЛИМОДАЛЬНОСТЬ

Модальная основа музыкального произведения может относиться одновременно к нескольким различным типам звукоряда, среди которых — октавные и неоктавные, строго диатонические и условно диатонические, полные и неполные.

Упражнение 133

Разучите и исполните пьесу Б. Бартока. Определите ее жанровую основу и образный строй.

Проанализируйте модальную основу. Какие виды звукорядов соединяются в ней? Как связан тип модальной основы с образным смыслом музыки?

Lento

Б. Барток. «Жалоба»

The musical score consists of five staves of piano music. Staff 1: Treble clef, key signature of one flat, common time. Staff 2: Bass clef, common time. Staff 3: Treble clef, key signature of one flat, common time. Staff 4: Treble clef, key signature of one flat, common time. Staff 5: Bass clef, common time.

Performance instructions and dynamics:

- Staff 1: No specific instruction.
- Staff 2: No specific instruction.
- Staff 3: *molto espressivo*
- Staff 4: *dolce*, *più p*, *mf*
- Staff 5: *pp dolce*, *p*
- Staff 6: *molto espressivo*, *mf*, *pp*

Упражнение 134

Просольфеджируйте мелодии молдавской и болгарской песен.

Обратите внимание на соотношение мелодических тоник в обеих песнях, определите, какой лад создается на этой основе.

Сделайте двухголосную обработку молдавской песни и сочините вариации на нее. Постарайтесь использовать политоникальность — совмещение устоев *ре* и *ля* в разных голосах.

Сделайте обработку для хора болгарской песни. Постарайтесь выявить возможные мелодические устои и построить на их основе производные лады. Подчеркните политоникальность — совмещение разных устоев в каденциях.

a) Весело, живо Молдавская песня

б) Бодро, энергично Болгарская песня

Упражнение 135

Разучите и исполните канон. Определите его модальную основу.

Оживленно Ю. Кажарская. Канон в квинтовом ладу

Глава XII

ДВИЖЕНИЕ В МУЗЫКЕ

Упражнение 136. Тональная настройка

Придумайте подходящий метр и ритм для данных гармонических последовательностей, пойте их по вертикали и по голосам в качестве тональной настройки перед сольфеджированием примеров:

a) T₆ D₄ VII₇ III₄^r VII → II³ II₂ VII₇ III₄ VII I I₂^r VI₇^r II₃^{#1#3} N₄ S₆ D₇⁻⁵ III₆ D₂ T₆* I₁T₋₅

b) t₄ VII₇ → (D) 4-3VII₃^r t₆ VI₄ II₇ D₂⁶⁻⁵ → (VI) I VI₆ N N₄ S₆ III₆ D₂ t₆ II₇^{#3} t₆

КАК СОЗДАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ В МУЗЫКЕ

Музыка, как и все другие виды искусства, отражает жизнь во всем ее богатстве и разнообразии — и окружающий мир, и чувства человека.

Уникальность музыкального языка состоит в его способности передать самое важное и самое неуловимое свойство жизни — ее движение, вовлекая слушателя в переживание разнообразных оттенков движения и покоя. Логика мысли или развитие чувства, пластика танца или жеста, эффекты приближения или удаления одинаково доступны музыке.

Непременное условие и отличительное свойство движения в музыке — его цельность, непрерывность. Даже паузы в музыке наполнены движением.

Важность этого тезиса можно проиллюстрировать простым примером. Допустим, вы смотрите фильм или читаете книгу. От этого занятия вас могут отвлечь разные обстоятельства, например телефонный звонок, рекламная пауза и т. д. Это, конечно, досадно, но вряд ли серьезно повлияет на цельность вашего впечатления от фильма или книги. Представим теперь, что во время трансляции по радио симфонии Бетховена посреди разработки появится рекламная пауза. Как это скажется на цельности вашего впечатления от музыки? Думается, ответ ясен.

К способности музыки передавать движение имеют непосредственное отношение все средства музыкальной выразительности — одни больше, другие меньше. Научиться передавать движение в ваших музыкальных сочинениях, в вашем исполнении (будь то виртуозная пьеса или простой пример для сольфеджирования) — значит овладеть тем, что превращает «мертвые» звуки, интервалы и аккорды в элементы живого процесса, одухотворить его. Для этого вы должны ясно представлять себе, каким образом музыка может передать это движение.

Попробуем на основе анализа конкретных произведений оценить способность разных элементов музыкального языка создавать у слушателя ощущение непрерывного развертывания материала, сопряжения звуков,озвучий, мелодических интонаций.

СИНТАКСИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

Управляет движением в музыке, прежде всего, ее синтаксис, то есть членение музыкального текста. Определение цезур, сравнение масштаба различных построений, образующих тему, позволяет нам понять механизм движения, его зависимость от размера соседних построений и, соответственно, их относительного «веса». Так, одинаковый масштаб построений придает им равный «вес» и делает все фразы, составляющие тему, относительно независимыми друг от друга. Различный масштаб построений ставит их в зависимость друг от друга: благодаря более легкому «весу» относительно мелкие построения стремятся к более крупным, подчиняются им.

Каждая мелодия, каждая тема обладает своей индивидуальной масштабно-тематической структурой (об этом можно прочитать в главе VII учебного пособия для 7 класса ДМШ).

Столь же важно различать «вес» тактов. «Легкие» такты наполнены более активным ритмом и гармонической пульсацией и стремятся к более «тяжелым», в которых чаще всего возникают «точки покоя».

Упражнение 137

Проанализируйте синтаксис первой темы в пьесе Э. Грига «Птичка». Определите ее масштабную структуру, сравнительный «вес» отдельных построений. Укажите в каждом построении самый легкий и самый весомый такты. Определите, какими средствами создается их различие.

Сделайте гармонический анализ темы. Выявите степень устойчивости тоник в разных построениях. В каком из них тоника звучит окончательно устойчиво, в каких построениях после нее ожидается продолжение? Чем достигается различная степень устойчивости тоник в разных построениях?

Просольфеджируйте и исполните на фортепиано первую тему пьесы Э. Грига «Минувшие дни». Определите ее синтаксическую структуру, жанровую природу различных построений, их относительный «вес».

Сравните двутактные построения, оканчивающие первое и второе предложения. Какое из построений представляется вам более весомым? Почему? Какую роль играют здесь имитации в окончании первого предложения, их отсутствие в последней фразе?

Э. Григ. «Птичка»

a) *Allegro leggiero*

6) Andantino

Э. Григ. «Минувшие дни»

Упражнение 138

Найдите в произведениях своего репертуара темы с разной масштабно-тематической структурой. Выявите в каждой теме построения, обладающие большим и меньшим «весом», укажите тяжелые и легкие такты.

Дайте словесную характеристику движению в этих темах. Какие средства участвуют в создании того или иного типа движения?

ИНТОНАЦИОННАЯ ЛОГИКА

Интонационная логика проявляется в смысловой связи различных тематических элементов внутри одного голоса, а также в интонационных связях одновременно звучащих голосов в многоgłosии, где каждый голос по-своему отражает интонации ведущего голоса — имитирует его, удваивает его рисунок, образует к нему противодвижение или контрапунктирует, то есть противостоит теме по своему мелодическому, ритмическому или модальному облику.

Эти формы разнообразной связи интонаций можно уподобить движению мысли в тексте любого высказывания. Интонационная логика составляет главную основу движения в музыке, на которую опираются все другие проявления движения, например нарастание и убывание звучности, ускорение и замедление темпа, рост количества голосов в фактуре, изменение частоты гармонической и ритмической пульсации.

Увидеть в музыке проявления интонационной логики можно только после анализа синтаксиса, определения синтаксической структуры. Сравнивая интонационный материал обособленных построений, мы замечаем, как изменяется начальный материал, а следовательно, характер движения, его интенсивность.

Упражнение 139

Просольфеджируйте мелодию пьесы В. Кловы «Пиленай» («Старинный замок»). Определите ее жанровую природу и образный строй. Дайте словесное определение характеру движения в теме.

Отметьте границы фраз, выявите в каждой из них точки покоя. Обозначьте буквами тематические элементы. Выделите главную интонацию и проследите ее развитие на протяжении всей темы.

В чем различие соседних построений, какими средствами оно достигается? Отметьте изменения в масштабах построений, в их мелодическом и ритмическом рисунке, ладе и гармонии, регистре и т. д.

В. Клова. «Пиленай»

Умеренно

ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЛОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Повтор (простой, варьированный или секвентный) относится к числу самых распространенных приемов развития материала, особенно в начальных построениях. Можно найти его во множестве примеров, в том числе и приведенных в нашем пособии (см. примеры из упражнений 2, 3 α , 3 β , 4 α , 4 β , 5 α и многих других).

Анализируя тематический материал примеров, отмечайте виды повтора, а также средства варьирования. Учтите, что имитация — тоже один из видов повтора.

Упражнение 140

Разучите и исполните первую часть пьесы Э. Грига «Тоска по Родине». Определите форму этой части. Проанализируйте жанровую природу и модальную основу мелодического материала начального периода.

Назовите основные приемы развития тематического материала, использованные композитором в начальном периоде, и сравните их с теми, что представлены в середине этой части. Какие виды повтора вы здесь встретили? При помощи каких средств происходит варьирование тематического материала?

Andante

Э. Григ. «Тоска по Родине»

poco rit.

Контраст. Далеко не всякая тема интонационно однородна — строится на развитии только начального ядра. Многие темы включают разнородный интонационный материал, имеют вопросно-ответную или диалогическую структуру.

Упражнение 141

Спойте мелодию дуэта из комической оперы Д. Обера «Каменщик». Проанализируйте синтаксическую структуру темы, обозначьте буквами тематические элементы, охарактеризуйте и сравните их интонационное содержание. Определите, при помощи каких средств создан здесь комический образ.

Allegro

Д. Обер. «Каменщик»

ВИДЫ И СРЕДСТВА КОНТРАСТА

Различают *контраст-сопоставление* (его мы видели в предыдущем примере) и *производный контраст* — возникновение нового тематического элемента из преобразованных интонаций предыдущей фразы или темы.

Примером контраста-сопоставления может служить пьеса Г. Свиридова «Парень с гармошкой» (упражнение 57, глава V). Производный контраст мы встретили в Мазурке А. Лядова (упражнение 56, глава V).

Тематический материал в пьесе Э. Грига «Листок из альбома» построен на сопоставлении двух контрастных элементов и объединении их характерных признаков в последнем построении (упражнение 67, глава VI).

В пьесе Э. Грига «Благодарность» (упражнение 73, глава VI) второй тематический элемент (такты 5–8) является производным от интонаций первого (такты 1–4). Последнее построение периода объединяет интонации обоих элементов.

Упражнение 142

Проанализируйте указанные выше примеры. Определите средства, обеспечивающие интонационный контраст и единство тематических элементов.

Найдите в пьесах своего репертуара примеры различных видов повтора и контраста и охарактеризуйте средства, при помощи которых происходит развитие музыкального материала.

Упражнение 143

Разучите и исполните на фортепиано пьесу Н. Сидельникова «Осеннее настроение». Проанализируйте ее форму, синтаксическое членение. Обозначьте буквами разные тематические элементы. Определите приемы тематического развития, виды контраста и повтора.

Постройте тематический сценарий пьесы, распределив тематический материал между солистами и хором. Определите фрагменты музыкального материала, которые лучше не пропевать голосами, а исполнять только на фортепиано.

Неторопливо, очень выразительно

Н. Сидельников. «Осеннее настроение»

ГАРМОНИЯ – СЕРДЦЕ МУЗЫКИ

Гармония — одно из самых важных средств, организующих движение в музыке. Метрическая пульсация создается прежде всего сменой гармонических функций. Равномерное движение, ускорение или замедление гармонической пульсации обусловливают особый характер течения музыкального времени. Различный вес тяжелых и легких тактов в наибольшей степени определяется изменением гармонической пульсации.

Для организации движения в музыке очень важно выбрать нужные обращения аккордов. Этот выбор определяет построение «контурного двухголосия», образованного соотношением пары крайних голосов, мелодии и баса:

- крайние голоса аккордов на сильных долях *в каденциях* дают в большинстве случаев *совершенные консонансы*;
- крайние голоса аккордов на сильных долях *внутри построения* образуют преимущественно не-совершенные консонансы (или диссонансы);
- интервалы крайних голосов на слабых долях могут быть любыми, главное, чтобы они образовывались плавными мелодическими линиями.

Упражнение 144

Определите тональность, размер в следующем примере и правильно запишите его, используя ключевые и случайные знаки, соблюдая правила группировки. Обозначьте лигами фразировку, отметьте точки покоя.

Определите музыкальные фразы, отличающиеся особенно интенсивным движением. Укажите построения, в которых движение направлено к тонике и от тоники.

Сочините бас к мелодии. Постарайтесь в развивающем разделе не использовать тоническую гармонию — сберегите ее для репризного построения.

ЕЩЕ О СРЕДСТВАХ ГАРМОНИИ

Анализируя музыкальный материал, следует обращать внимание на выбор гармонических функций, на преобладание устойчивых или неустойчивых гармоний, активных автентических или мягких plagальных оборотов, а также определить свое отношение к тоническим гармониям: насколько часто они появляются и сменяются, как долго звучит тоника или ее появление оттягивается.

Другое, не менее важное свойство гармонии — красочность: соотношение консонирующих и диссонирующих созвучий, а также созвучий различной модальной природы — диатонических, условно-диатонических, хроматических, целотонных и др. Нередко в основе движения в музыке лежит изменение именно этого свойства аккордов, обеспечивающее нарастание напряжения или его спад внутри произведения.

Упражнение 145

Разучите и исполните со словами первую часть романса Э. Грига «Лебедь». Проанализируйте интервальный состав гармонии, определите принадлежность каждого аккорда к тому или иному типу звукоряда. Проследите, как влияет изменение структуры аккордов на характер движения в музыке.

Andante ben tenuto

Э. Григ. «Лебедь»

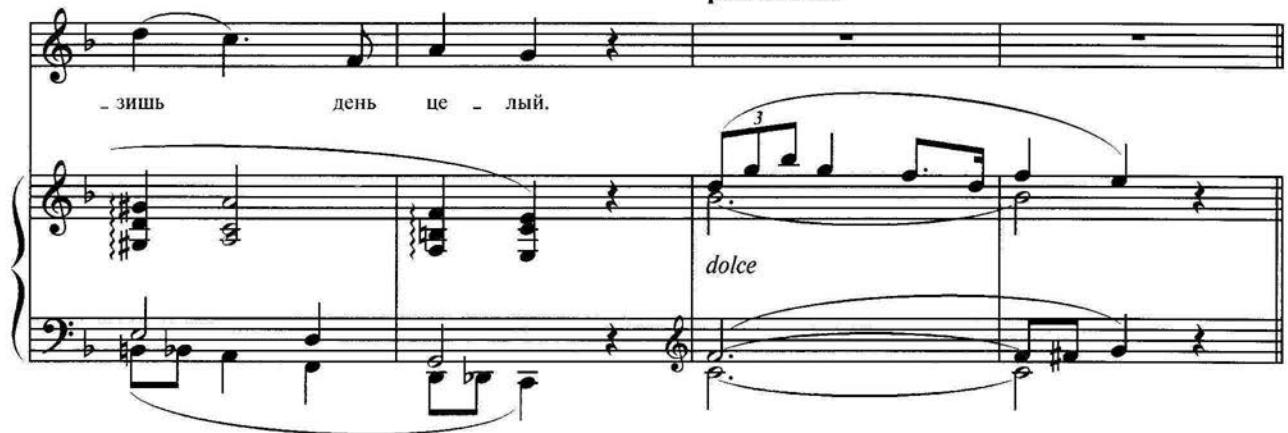
Mой лебедь белья, всег -

Мой лебедь белья, всег -

да молчали вый, ты без песен в заливе сколь -

да молчали вый, ты без песен в заливе сколь -

poco animato

МОДАЛЬНАЯ ОСНОВА ГАРМОНИИ КАК ФАКТОР ДВИЖЕНИЯ

Интервальное строение звукоряда начальных построений, его неизменность (изменения) на протяжении развертывания произведения также являются действенными средствами организации движения в музыке.

Упражнение 146

Проанализируйте пьесу Г. Свиридова «Перед сном». Определите ее жанровую природу и образный строй. Укажите мелодические и гармонические тональные ориентиры в разных разделах.

Определите модальную основу начального построения. Проследите, какие изменения происходят в ней. Найдите построение, которое оказывается связующим звеном для перехода от чистой диатоники к целотонности в среднем разделе пьесы.

Andante

Г. Свиридов. «Перед сном»

The musical score for 'Before Sleep' by G. Sviridov is presented in three staves. The first staff begins with a dynamic 'p' followed by 'dolce'. The second staff begins with a dynamic 'pp'. The third staff concludes with a dynamic 'poco rit.'. The tempo 'Andante' is indicated at the start of the piece. The score is for two staves, likely piano, with the right hand on the treble clef staff and the left hand on the bass clef staff.

The musical score consists of two staves. The top staff begins with a dynamic of *p* and the instruction *a tempo*. The bottom staff begins with a dynamic of *pp* and the instruction *dim.*. Both staves are in G major (two sharps) and feature eighth-note patterns with various slurs and grace notes.

Упражнение 147

Проанализируйте примеры из упражнений 2, 3, 5а и 5б, 6в, 14, 17а и 17б. Укажите средства, при помощи которых создается контраст тематических элементов и их развитие, определите роль модальной основы и ее изменение в этом процессе.

Найдите в нашем пособии другие примеры, указывающие на особую роль модальной основы в организации движения в музыке.

Попробуйте найти подобные примеры в произведениях из вашего репертуара.

Упражнение 148

Разучите и исполните пьесу Н. Сидельникова «Колыбельная берез». Определите ее модальную основу. Укажите мелодические и гармонические устои, на которые ориентированы мелодия и сопровождение. Проследите, какие производные лады возникают на местных устоях в процессе развития материала пьесы.

Определите тип звукоряда в последних трех тактах пьесы. Попытайтесь объяснить его образный смысл, а также способ происхождения из структуры исходного лада.

Н. Сидельников. «Колыбельная берез»

The musical score consists of two staves. The top staff begins with a dynamic of *p* and the instruction *Не быстро*. The bottom staff continues the harmonic pattern. Both staves are in A minor (no sharps or flats) and feature eighth-note patterns with various slurs and grace notes.

Упражнение 149

Просольфеджируйте мелодию русской песни. Определите ее модальную основу. Выделите наиболее характерные интонации.

Сделайте обработку этой мелодии для трехголосного хора, сохраняя неизменной модальную основу и используя в разных голосах самые выразительные интонации главного голоса. Исполните силами вашей группы варианты обработок и оцените их достоинства.

Медленно

«А катится, катится месяц по небу»

Упражнение 150

Спойте мелодию из сборника А. Рубца. Проанализируйте ее форму, обозначьте синтаксическую структуру. Определите тональный план, характер каденций и роль каждого построения в форме.

Выполните обработку мелодии для дуэта однородных голосов. Постарайтесь в сопровождающем голосе максимально полно использовать интонации ведущего голоса.

Не скоро

Упражнение 151

Просольфеджируйте мелодию польской песни. Определите ее жанровую основу и образный строй.

Проанализируйте форму, обозначьте синтаксическую структуру. Охарактеризуйте особенности мелодического рисунка, выделите в нем самые примечательные интонации, укажите приемы тематического развития.

Определите модальную основу мелодии, сравните состав лада в первой и второй частях песни.

Придумайте аккомпанемент к мелодии, запишите его на двух строчках. Исходя из характера мелодии, ее образного строя и жанровой основы, укажите, какие свойства — тональные или модальные — следует преимущественно использовать в вашей работе.

Вроде мазурки, но несколько медленнее**Польская песня**
Упражнение 152

Разучите и исполните дуэтом или двухголосным хором обработку венгерской песни «Здравствуй, подружка!». Определите фактурные приемы, использованные в обработке.

Проанализируйте модальную основу музыкального материала.

Сравните музыкальный материал песни и примера д) из упражнения 117 (глава X).

Подвижно

3. Кодак. «Здравствуй, подружка!»

mp

Здрав - ствуй, под - руж - ка, ми - ла - я,

Здрав - ствуй, под - руж - ка,

здрав_ствуй, в плать - и - це бе - лом бе - ла - я аст - ра. Дай по_лю_бо - ваться на те -

ми - ла - я, здрав_ствуй, в плать - и - це бе - лом бе - ла - я аст - ра.

- бя, род - на - я, я срав-ню те - бя с цвету - шей виш -ней в ма - е! Я срав-ню те -

Дай по_лю_бо - ваться на те - бя, род - на - я, виш - ня в ма - е!

— бя с цвету_щей виш _ ней в ма _ е, дай то_бой по _ лю_бо_ваться, до _ ро _ га _ я!

Я срав_ню те _ бя с цвету_щей виш _ ней в ма _ е, до _ ро _ га _ я!

mf

Здрав_ству_й, под _ руж _ ка, здрав_ству_й, род _ на _ я, в ро _ зо _ вом плать _ е ро _ за Ду -

Здрав_ству_й, под _ руж _ ка, здрав_ству_й, род _ на _ я, в ро _ зо _ вом плать _ е

— на _ я! Не смо_гу най _ ти ни_где по _ дру _ ги кра _ ше, ни_че_го нет в мире лучше

ро _ за Ду - на _ я! Не смо_гу най _ ти ни_где по _ дру _ ги кра _ ше,

дру - бы на - шей! Не смо - гу най - ти ни - где по - дру - ги кра - ше,

дру - бы на - шей! Не смо - гу най - ти ни - где по -

f

ни - че - го нет луч - ше э - той дру - бы на - шей!

- дру - ги кра - ше, дру - бы на - шей!

Дру - бы на - шей!

Упражнение 153

Разучите и исполните двойной канон И. Брамса в прямом и обращенном виде:

И. Брамс. «Красота на Земле...»

C. 1(C.) 2(C.)

A. 1(A.) 2(A.)

Measures 1-4 (Primo):
 C: $\text{C} \text{ E} \text{ G} \text{ B} \text{ D}$
 A: $\text{E} \text{ G} \text{ B} \text{ D} \text{ F#}$

 Measures 5-8 (Secondo):
 C: $\text{D} \text{ F#} \text{ A} \text{ C} \text{ E} \text{ G} \text{ B}$
 A: $\text{F#} \text{ A} \text{ C} \text{ E} \text{ G} \text{ B} \text{ D}$

Measures 5-8 (Primo):
 C: $\text{D} \text{ F#} \text{ A} \text{ C} \text{ E} \text{ G} \text{ B}$
 A: $\text{F#} \text{ A} \text{ C} \text{ E} \text{ G} \text{ B} \text{ D}$

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА	3
<i>Глава I</i>	
МОДАЛЬНАЯ ОСНОВА МУЗЫКИ	4
ЧТО НАЗЫВАЮТ МОДАЛЬНОЙ ОСНОВОЙ МУЗЫКИ	4
СКОЛЬКО ЗВУКОРЯДОВ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ В МУЗЫКЕ	8
КАК СОВМЕЩАЮТСЯ РАЗНЫЕ ЗВУКОРЯДЫ В ОДНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ	10
О ТИПАХ ЗВУКОРЯДОВ	12
<i>Глава II</i>	
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ТОНИКЕ	17
УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ЗВУК (СОЗВУЧИЕ) СТАНОВИТСЯ ТОНИКОЙ	17
ТОНИКА ГЛАВНАЯ И ТОНИКИ МЕСТНЫЕ	17
ТОНИКА «ОТКРЫТАЯ» И «ЗАКРЫТАЯ»	19
ТОНИКА ГАРМОНИЧЕСКАЯ И МЕЛОДИЧЕСКАЯ	23
НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ О ТОНИКЕ	28
<i>Глава III</i>	
ОБРАЗНЫЙ СТРОЙ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ	32
ЖАНРОВАЯ ОСНОВА И ОБРАЗНЫЙ СТРОЙ МУЗЫКИ	32
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ОБРАЗНЫЙ СТРОЙ ПРОИЗВЕДЕНИЯ	33
ЧТО НАЗЫВАЮТ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИЕЙ	37
<i>Глава IV</i>	
ДИССОНАНСЫ В ДВУХГОЛОСИИ	41
ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО О ДИССОНАНСАХ	41
КАКИЕ ИНТЕРВАЛЫ СЧИТАЮТСЯ В ДВУХГОЛОСИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ	42
О РОЛИ РАЗНЫХ ГОЛОСОВ, ОБРАЗУЮЩИХ ДИССОНАНС	43
АВТЕНТИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СЕКУНД И СЕПТИМ	45
ПЛАГАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ДИССОНАНСОВ	45
<i>Глава V</i>	
БЕЛОКЛАВИШНЫЕ ЗВУКОРЯДЫ	48
СКОЛЬКО ГАММ МОЖНО НАЙТИ НА БЕЛЫХ КЛАВИШАХ	48
ОКТАВНЫЕ «БЕЛОКЛАВИШНЫЕ» ЗВУКОРЯДЫ	49
КВИНТОВЫЙ ПОРЯДОК «БЕЛОКЛАВИШНЫХ» ГАММ	49
ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТРИТОНА	50
КАК РАСКРЫТЬ КРАСОТУ ДИАТОНИКИ	52
О ПЕНТАТОНИКЕ	60
«НЕПОЛНЫЕ» ЗВУКОРЯДЫ НА БЕЛЫХ КЛАВИШАХ	62
«НЕПОЛНАЯ ДИАТОНИКА» В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ ЗВУКОРЯДАМИ	62
<i>Глава VI</i>	
ПОБОЧНЫЕ СЕПТАККОРДЫ	63
ПРОЯВЛЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ В ГАРМОНИИ	63
ПОБОЧНЫЕ СЕПТАККОРДЫ	63
ТОНАЛЬНЫЕ СЕКВЕНЦИИ С ПОБОЧНЫМИ СЕПТАККОРДАМИ	65
СЕКРЕТЫ ПОСТРОЕНИЯ ТОНАЛЬНЫХ СЕКВЕНЦИЙ	68

Глава VII

АЛЬТЕРАЦИОННАЯ («УСЛОВНАЯ») ДИАТОНИКА	74
КАКИЕ ГАММЫ ОТНОСЯТСЯ К «УСЛОВНОЙ» ДИАТОНИКЕ	74
ЧЕМ АЛЬТЕРАЦИИ ОБОГАЩАЮТ ЛАД	74
О МЕЛОДИЧЕСКОМ МИНОРЕ	76
НЕПОЛНЫЕ ГАММЫ «УСЛОВНОЙ» ДИАТОНИКИ	77
КАК ПОКАЗАТЬ КРАСОТУ ЗВУЧАНИЯ «УСЛОВНОЙ» ДИАТОНИКИ	78

Глава VIII

ХРОМАТИКА. ЭНГАРМОНИЗМ. СИММЕТРИЧНЫЕ ЛАДЫ	85
ВИДЫ ХРОМАТИКИ	86
О ПРИРОДЕ ЭНГАРМОНИЗМА	87
ПРИМЕНЕНИЕ ЭНГАРМОНИЗМА В МУЗЫКЕ	87
НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СИММЕТРИЧНЫХ ЛАДАХ	88

Глава IX

ОСОБЫЕ МЕТРОРИТМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ	95
О СЛОЖНЫХ СМЕШАННЫХ МЕТРАХ И РАЗМЕРАХ	95
ПЕРЕМЕННЫЕ МЕТРЫ И РАЗМЕРЫ	97
ПОЛИМЕТРИЯ И ПОЛИРИТМИЯ	100

Глава X

СЛОЖНЫЕ ЛАДЫ	104
ОСНОВА СЛОЖНОГО ЛАДА	104
О ПЕРЕМЕННОМ ЛАДЕ	104
ВАРИАНТНЫЙ ЛАД	105
ДРУГИЕ СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ЛАДОВ	106

Глава XI

НЕОКТАВНЫЕ ЛАДЫ	115
ПРИРОДА НЕОКТАВНЫХ ЛАДОВ	115
НЕОКТАВНЫЕ ЛАДЫ В ДИАТОНИКЕ	116
НЕОКТАВНЫЕ ЛАДЫ В ПЕНТАТОНИКЕ	120
НЕОКТАВНЫЕ ЛАДЫ И ПОЛИМОДАЛЬНОСТЬ	122

Глава XII

ДВИЖЕНИЕ В МУЗЫКЕ	125
КАК СОЗДАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ В МУЗЫКЕ	125
СИНТАКСИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА	126
ИНТОНАЦИОННАЯ ЛОГИКА	127
ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЛОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА	128
ВИДЫ И СРЕДСТВА КОНТРАСТА	130
ГАРМОНИЯ – СЕРДЦЕ МУЗЫКИ	131
ЕЩЕ О СРЕДСТВАХ ГАРМОНИИ	132
МОДАЛЬНАЯ ОСНОВА ГАРМОНИИ КАК ФАКТОР ДВИЖЕНИЯ	133

УКАЗАТЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ	141
---	-----