

ПОЛИФОНИЯ

Д.Ф.Н., ПРОФ. И.Д. НЕМИРОВСКАЯ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Возникновение многоголосия в Европе

В первом тысячелетии нашей эры звучала одноголосная музыка, дополняемая:

- ▶ **антифонным** пением (поочередно поет запевала и хор)
- ▶ затем появилось **бурдонное** пение (пение на фоне тянущегося голоса)

Виды многоголосия

- ▶ **Гомофония** - /от греческого «хомос» – одинаковый и «фоне»-голос – вид многоголосия, в котором один голос /мелодия/ главенствует. А все остальные голоса являются сопровождением, аккомпанементом.
- ▶ **Полифония** - /от греческого «поли» - много и «фоне» – голос многоголосие, основанное на одновременном сочетании двух или более мелодий.
- ▶ **Смешанный или синтетический** тип многоголосного изложения содержит объединение разных типов многоголосия.

Виды полифонии

- ▶ **Контрастная или разнотемная** полифония – это сочетание разных мелодий, отличающихся направлением мелодических линий и ритмом, регистром и часто тембром.
- ▶ **Имитационная** полифония, где мелодия /или ее близкие варианты/ поочередно вступает в разных голосах.
- ▶ **Полголосочная** полифония/или гетерофония/ - это одновременное звучание сходных мелодий или основной мелодии с ее ответвлениями.

В музыкальных произведениях разные виды могут чередоваться.

Этапы развития полифонии

1. Полифония средневековья (IX – XIV век).
2. Полифония Возрождения (XV – XVI век).
3. Полифония эпохи Барокко (XVII – первая половина XVIII века).
4. Полифония эпохи Классицизма (вторая половина XVIII – начало XIX века).
5. Полифоническое искусство эпохи Романтизма (XIX – начало XX века).
6. Полифония XX века.

Полифония Средневековья 9-14 века

Особенности средневековой культуры

- ▶ стремление к универсализму, обобщенности
- ▶ объединение наследия древних цивилизаций и энергии молодых народов
- ▶ столкновение христианских идей и языческих представлений
- ▶ развитие религиозной, светской и народной культур
- ▶ прикладной характер искусства и последний период ремесленного труда
- ▶ выражение жизненной позиции через систему условностей. символов, аллегорий
- ▶ обращение к внутреннему миру человека
- ▶ восприятие души и тела как 2-х противоположных начал
- ▶ господство религиозного мировоззрения

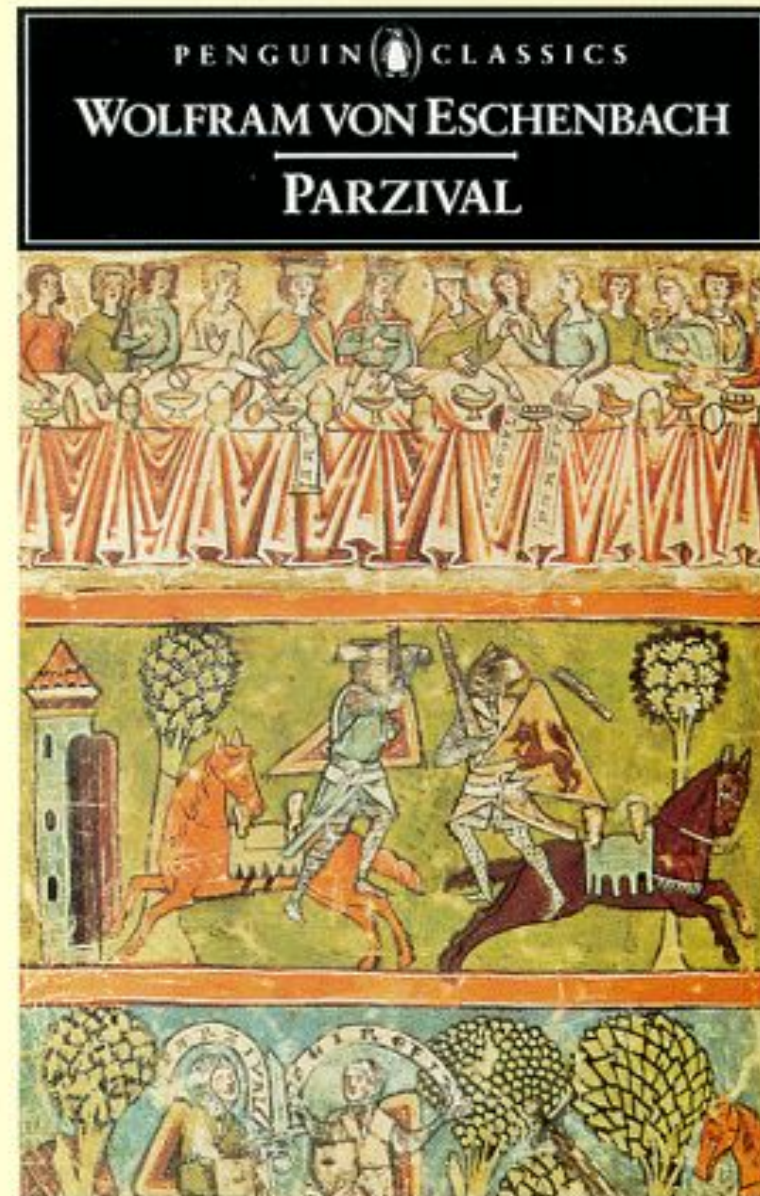
Вольфрам фон Эшенбах

Парцифаль:

Пир рыцарей Круглого
стола

Битва Парцифалья с
Фейрефицем

Примирение братьев

Анри Бельшозу
(1416)
Казнь св.
Дионисия

Распятие Дионисия

Причащение Дионисия

Казнь Дионисия

Полифония Средневековья

Важнейший период, длившийся 400 лет

10-13 вв. – первичные формы многоголосия, в основном, двухголосие, основанное на параллельном или косвенном движении совместно звучащих голосов, иногда сливающихся в унисон

13-15 вв. – переход к большому количеству голосов, усиление контраста в мелодическом развитии, введение приемов имитации и двойных контрапунктов.

Первые жанры контрапунктической композиции

- ▶ секвенции, гимны подготовили появление многоголосия
- ▶ Средние века: 9-10 века: **Органум**- первый полифонический жанр (на литургический текст)
 - григорианская мелодия (vox principalis))
 - мелодия, дублирующая григорианскую мелодию в кварту, квинту или октаву- «vox organalis» («вычисленный голос»)
- ▶ 12-13 века: **Кондукт**-органум на нелитургический текст и без григорианского тенора
- ▶ **Мотет** - мелодии и тексты многоголосия разные

Полифония Возрождения

15-16 века

Новое мировосприятие

Средневековье

- ▶ дидактическое отрицание всех ценностей земной жизни ради воздаяния после смерти
- ▶ проповедь аскетизма
- ▶ условность в передаче человеческого облика как брэнной оболочки бессмертного духа
- ▶ понимание музыки как служанки церкви
- ▶ церковь-покровительница искусств
- ▶ время- это круг, идея повторения, закон подобия, вариантно-мелодическое развертывание

Возрождение

- ▶ Пробуждение интереса к античности
- ▶ Взлет науки и искусства
- ▶ Синтетическая природа дарования гениев
- ▶ Обращение к реальному человеку
- ▶ Забыт средневековый страх перед телесным
- ▶ Из средневековья переходит тема Бога, Творца
- ▶ Основа философии-пантеизм: любовь и познание

Полифония Возрождения

15-16 вв.- эпоха строгого письма, ведущий тип многоголосия, период пышного расцвета хоровой музыки; отличается необычайным разнообразием и затейливостью видов имитации и сложного контрапункта

Полифонические жанры эпохи Возрождения

- ▶ **Месса**-крупное хоровое произведение на латинский текст, исполняемое во время католической службы.
- ▶ **Мадригал** (в 16 веке) 4—5-голосное сочинения без инструментального сопровождения, преимущественно лирического характера
- ▶ **Песня** (шансон-фр., виланелла-ит.)

Три этапа развития школы строгого письма

- ▶ Процесс начался с первой половины 15 века в нынешней Бельгии
- ▶ 1. Нидерландская (франко-фламандская) полифоническая школа представлена композиторами **Гийомом Дюфаи** (Бельгия) **Джоном Данстейблом** (Англия)
- ▶ 2. Затем **Йоханнесом Окегемом** и **Якобом Обрехтом**-композиторами-инженерами, вычислившими математические формулы сочетания музыкальных интервалов, позволяющим предвидеть все изменения при контрапунктировании голосов. Их мелодии выпрямлены, лишены изгибов, витиеватости, импровизационности. Окегем был математиком (известные его «задачи Окегема»), он-автор канона на 36 голосов.
- ▶ 3. В 16 веке – нидерландцами **Жоскеном Дебре** и **Орландо Лассо**, а также итальянцем **Палестриной**.

Композиторы франко-фламандской полифонической школы

Гийом Дюфай

Джон Данстейбл

Композиторы франко-фламандской полифонической школы

Якоб Обрехт

Иоханнес Окегем

Композиторы франко-фламандской и итальянской школы строгого письма

Жоскен Дебре

Орландо Лассо

Палестрина

Особенности тематизма строгого стиля

- ▶ единый тематический «раствор» скрепляет все голоса фактуры
- ▶ неброские темы, без запоминающихся деталей
- ▶ без движения на увеличенные или уменьшенные интервалы
- ▶ без резких скачков, без ритмических контрастов
- ▶ ритмика равномерно пульсирует долгими длительностями без мелких
- ▶ гармония консонантная
- ▶ диссонансы вводятся только плавно в виде вспомогательных или проходящих звуков или задержаний
- ▶ в контрапункте соблюдается правило комплиментарности

Приемы полифонического развития (имитаций) строгого стиля

- ▶ Простая имитация (подражание, копия) -точное повторение мелодии в другом голосе (тенор-бас...
- ▶ Ракоход (инверсия)-повторение мелодии от конца к началу
- ▶ Обращение-повторение интервалов в перевернутом виде (от центральной оси)
- ▶ Ускорение или замедление мелодии (уменьшение или увеличение длительности звуков)
- ▶ Комбинированные варианты...

Контрапункт (punctum contra punctum-нота против ноты):

- 1) вертикально-подвижной
 - 2) горизонтально-подвижной
- ▶ Голоса равноправны по своему значению

Полифония Барокко

17-первая половина 18 века

Музыка как часть семи свободных искусств

- ▶ Арифметика
- ▶ Геометрия
- ▶ Астрономия
- ▶ Музыка
- ▶ Риторика
- ▶ Грамматика
- ▶ Диалектика

Эмблема стиля барокко

- ▶ Docere (учить)
- ▶ Delectare (улаживать)
- ▶ Movere (потрясать, волновать)

Определяющая тенденция времени – инвенторство, импровизационность.

Противоречие текучести и порядка.

Теория одноаффектности.

Парная контрастность: земное/небесное; медленно/быстро; мажор/минор; консонанс/диссонанс

Полифония свободного стиля

- ▶ Свободное применение диссонирующих созвучий

- ▶ Разнообразное модулирование

- ▶ Сложный контрапункт:

- вертикально-подвижной

- горизонтально-подвижной

Двойной контрапункт октавы (голоса меняются местами на расстоянии октавы IV-7), децимы, дуодецимы

Имитация (реальная, тональная)

Характеристика полифонической ТЕМЫ

- ▶ краткость
- ▶ запоминаемость
- ▶ Строение темы: ядро общие формы движения каденция
- ▶ тонально ясная (Т-Д)
- ▶ начинается с тоники или доминанты (реже-с других ступеней)
- ▶ взаимно-дополняющая ритмика
- ▶ прием наложения концов на начало
- ▶ голоса контрастны (ритм, ударения, направление движения, вершин)

Имитация и ее виды

Имитация – повторение каким-нибудь мелодии, непосредственно перед тем изложенной в другом голосе

Реальная имитация-точное повторении ТЕМЫ в доминантовой тональности

Тональная имитация - измененное повторение ТЕМЫ в доминантовой тональности

Имитация в:

- обращении
- увеличении/уменьшении
- ракоходная
- со смещением сильных долей на слабые
- комбинированные варианты

Канон

- ▶ **Канон** – это непрерывная имитация, он делится на отделы одинаковой длины, равной первоначальному одноголосному изложению темы

Послушать: канон Бетховена «Синьор Аббате» <https://www.youtube.com/watch?v=9ZY6Gs6X-iM>

- ▶ Пропоста (proposta)- голос, начинающий канон
- ▶ Риспоста (risposta) – имитирующий голос
- ▶ В каноне может быть много голосов

Канон может быть простым (однотемным) и двойным (двухтемным), реже-тройным или четверным

Канон может быть конечным и бесконечным («Братец Яков»)

Если канон записан одноголосно, но не указаны моменты вступления голосов и интервалы имитации, он называется загадочным каноном

Sig- nor Ab- bat- te, I suf- fer, I suf- fer, I suf- fer with a tooth-

ache. May Saint Pet- er come down and bring to me his be- ne- dict- ion,

bring to me his be- ne- dic- tion. The de- vil take you if you don't

come soon, The dev- il take you if you don't come soon, If you don't come soon!

Инвенция

- ▶ Инвенция – выдумка, загадка, изобретение, сочинение. Не является самостоятельной полифонической формой (может быть фугой, каноном...). Двухголосные полифонические произведения Баха (15) названы инвенциями, трехголосные- симфониями.
- ▶ Диалектика имитации и конгруэнции.
- ▶ Имитация-единство мелодического начала в разновременности по голосам.
- ▶ Конгруэнция – стройное и гармоничное двухголосие в одновременности
- ▶ 1 аффект –на 1 музыкальную форму

Назначение инвенций И.С. Баха

- ▶ Цикл 15-ти двухголосных инвенций написан в течение 1720-1723 годов для обучения старшего сына И.С. Баха- Вильгельма Фридемана.

Заголовок титульного листа: *«Откровенное наставление, показывающее любителям клавира правильный способ научиться играть чисто с двумя голосами, а также составлять хорошие инвенции и искусно развивать их, но более всего добиваться певучести в исполнении и приобрести вкус к самостоятельной композиции».*

- новый инструмент (клавир)
- совмещение функций исполнителя и композитора
- освоение тональностей (не более 4-х знаков в ключе)

Строение инвенций Баха

► Группа А: инвенции на одну тему

До минор/Фа мажор- канон в октаву

Си минор/Соль мажор- квинтовый ответ в фуге

Ре минор/Ре мажор-ответ в октаву

Ми минор/До мажор-октавные имитации тонического и доминантового проведений темы

Ля минор/Си-бемоль мажор- тематизм, основанный на звуках аккордов

Строение инвенций Баха

- ▶ Группа Б: инвенции на две темы (тема с удержанным противосложением)

Ми мажор/фа минор – двойной контрапункт октавы

Ля мажор-двойной контрапункт октавы и его обращение в тональности доминанты

Соль минор – ответ противосложения дается в обращении

Фуга

- ▶ **Фуга**-полифоническое произведение, начинающееся постепенным вступлением голосов с имитационным изложением темы, которая затем время от времени повторяется в дальнейшем развитии произведения
- ▶ количество голосов-3-4-реже 5

Строение фуги:

Проведение темы+интермедии

- 1 часть/экспозиция (изложение темы последовательно во всех голосах-первыми вступают два соседних голоса): тональное единство ТД
- 2 часть/средняя (проведение темы в подчиненных тональностях, часто начинается с параллельной тональности, свойственна тональная неустойчивость
- 3 часть /реприза (возвращение главной тональности)

Для интермедий типично секвенцирование

Элементы фуги

- ▶ тема
- ▶ противосложение
- ▶ интермедии
- ▶ связки (кодетты)
- ▶ стретта (сжатая имитация)
- ▶ контрэкспозиция (с целью удлинения фуги или проведении темы в обращении), голоса, проводившие тему в тонике, проводят ее в доминанте, и наоборот, контрэкспозиция никогда не начинается одноголосно

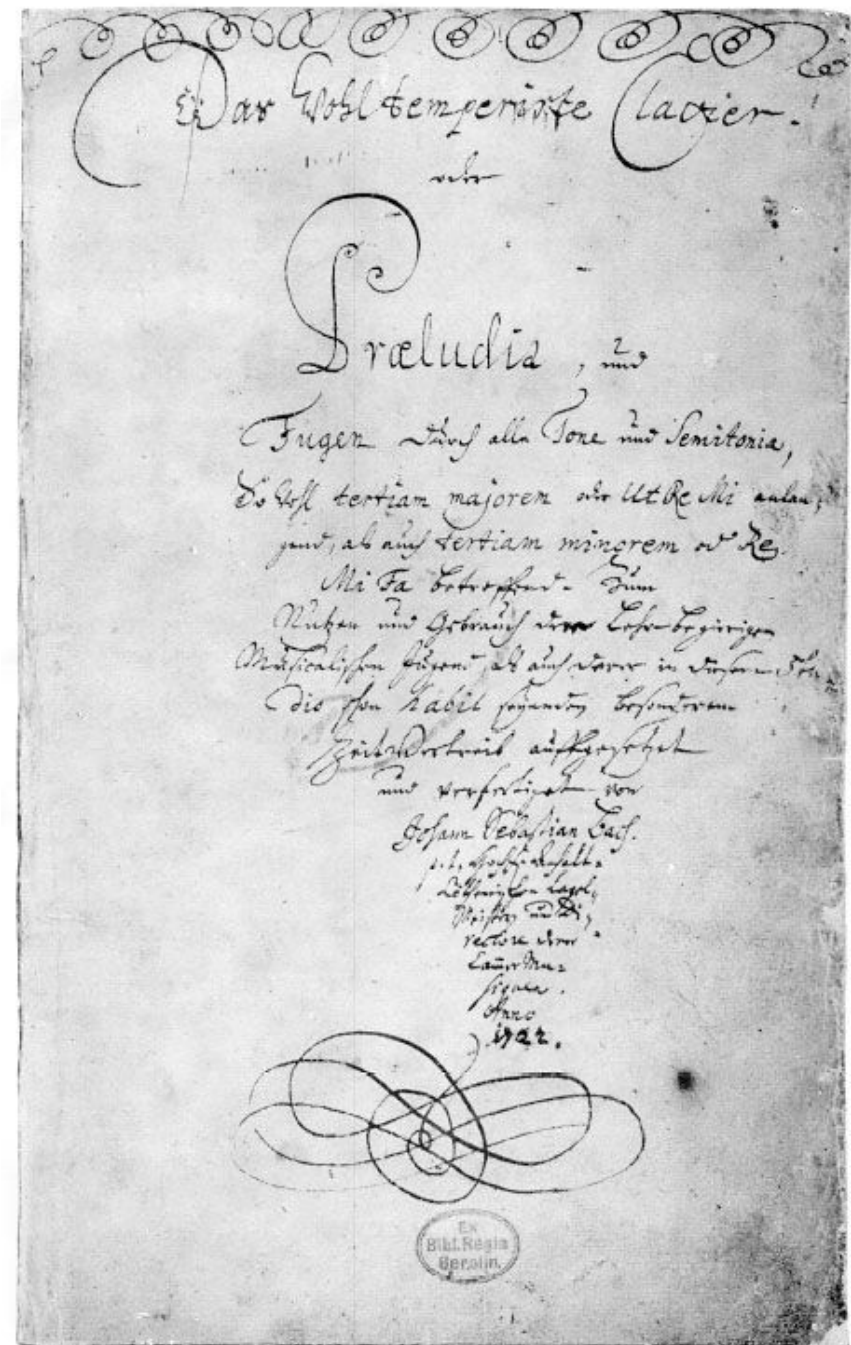
Понятие темы

- ▶ «Понятие тема – глубоко диалектично. Тема одновременно и себедовлеющий четкий образ и динамически «взрывчатый» элемент. Тема – и толчок и утверждение... Тема – это яркая находчивая творческая мысль, богатая выводами идея, к которой противоречие является движущей силой» (Игорь Глебов/Борис Асафьев. Музыкальная форма как процесс. М., 1930, с.105)

И.С. Бах

Хорошо темперированный
клавир. Титульный лист

«Хорошо темперированный клавир, или прелюдии и фуги по всем тонам и полутонам, как с большой терцией, то есть Ut Re Mi, так и с малой терцией, или Re Mi Fa. Для пользы и употребления стремящейся к учению музыкальной молодежи, равно как и для особого времяпрепровождения тех, кто в таковом учении уже преуспел, сочинено и изготовлено Иоганном Себастьяном Бахом, ныне великокняжеским ангальт-кётенским капельмейстером и руководителем камерной музыки. В 1722 году»

Особенности ХТК-музыкальной библии

- ▶ 24+24 прелюдии и фуги
- ▶ Новая темперация
- ▶ Новый инструмент (клавир)
- ▶ Малый цикл как отражение эпохи Барокко (фантазийная прелюдия/вода+жеская, строгая фуга –лед)
- ▶ Символика (хоралы)

Характер пьес:

- 1) танцевальный
- 2) песенно-лирический
- 3) торжественно-героический
- 4) оперно-ораториальный
- 5) углубленно-лирический/философский

Другие полифонические жанры

- ▶ **фугетта** – маленькая фуга или фуга менее серьезного характера
- ▶ **фугато** (фугообразно)- постепенное вступление голосов с темой , равно экспозиции без средней и репризной частей, не является самостоятельной формой, а лишь приемом
- ▶ **хоральная обработка**- хорал с аккордовым сопровождением
- ▶ **партита**- хорал с аккордовым сопровождением, разработанный вариационно
- ▶ **прелюдия**-основана на гармонической фигурации и имеет непериодическое строение
- ▶ **пасскальи и чаконы**- вариации на basso ostinato (
- ▶ **ричеркар**- искусно разработанная фуга (с увеличениями, обращениями, технически сложными стреттами)
- ▶ **канцона**- близка фуге, но тема более певучая
- ▶ **токката**- свободная прелюдия моторного характера

Полифония Классицизма

2 половина 18-начало 19
века

Полифония в музыке 20 века

Полифония П. Хиндемита

- ▶ Полифонический цикл «Ludus tonalis» (Игра тональностей) написан в 1942, издан в 1944 г. в США., в 1962 г.- в СССР. Поводом для написания послужило 200-летие со дня издания 2 тома ХТК Баха (1744).
- ▶ Общее:
 - Чередование фуг и нефугированных частей
 - Чередование номеров на основе актуальных для своего времени принципов:
 - У Баха: на основе равномерной хроматической темперации
 - У Хиндемита: на основе акустического родства звуков по отношению к главной

Полифония Д.Шостаковича

- ▶ А. Должанский. 24 прелюдии и фуги Д. Шостаковича. 1950-е гг. Работа написана под впечатлением юбилейных торжеств в Лейпциге в честь Баха. Тематика: Мир в середине 20 века. Мир после войны.
- ▶ Цикл из 24 прелюдий и фуг;
- ▶ Сохранены принципы строгого стиля (на сильных долях-только консонансы, голосоведение плавное)
- ▶ Есть фуги тонально-развивающиеся, есть контрапунктически-развивающиеся.
- ▶ Тональный план фуг Шостаковича: 1) главная и доминантовая тональности; 2) иноладовые тональности; далекие тональности; 4) главная и субдоминантовая тональности;
- ▶ Новаторство:
 - расширил существовавшие границы фуги (фуга – это не только раскрытие темы, но и средство преобразования и переосмысления);
 - расширил ладовую основу (не только мажоро-минор, но и все 7 диатонических ладов+лады Шостаковича)
 - ввел русские национальные элементы (наигрыш на народном инструменте, песенность, протяжность,)
 - фуги расположены попарно, мажорная+минорная с одинаковыми ключевыми знаками; фуга после прелюдии следует без перерыва (attacca), сохраняет соотношение фона (прелюдия) и рельефа (фуга)
 - темы фуг укладываются в диапазон певческих голосов (от кварты до децимы) и наделены чертами вокальности; инструментальное начало выражено в насыщении мелкими длительностями и моторности движения; подвижные темы напоминают игру в мяч (носят спортивный характер), есть песенные, танцевальные, декламационные темы.

Полифония Д.Шостаковича

- разделы фуги увеличены, медлительность в развитии (дополнительные проведения темы, длинные интермедии), перед заключительным разделом может быть введен эпизод с проведением темы в далеких тональностях (создание трудностей, которые приходится преодолевать герою);
- противосложения удерживаются во всех проведениях, кроме стреттных;
- интермедии удерживаются, каждая новая интермедия повторяет, и чуть дополняет предыдущую интермедию, т.о. фуги построены как двойные вариации (на тему фуги и тему интермедии), создают несимметричность и вносят черты импровизационности в жесткую фугу (создавая структурную синкопу), разбивая метричность
- заключительные разделы часто содержат стретты, где тема может меняться (увеличение, уменьшение, переинтонирование, деформация, искажения), созвучия могут быть любыми (не только консонантными), возможны нестандартные удвоения голосов, «запрещенные» параллелизмы, неровная ритмика, используются приемы назойливого оstinato повторения

К аттестации

- ▶ Письменная контрольная работа по строгому стилю
- ▶ Письменная контрольная работа по свободному стилю
- ▶ Исполнение канона
- ▶ Письменный анализ инвенции И.С. Баха
- ▶ Письменный анализ фуги И.С. Баха
- ▶ Реферат (по истории полифонии) и его защита