Преподаватель: Лужбина Е.А.

Учебная дисциплина: Основы исполнительского анализа

Курс: 4

53.02.04 Вокальное искусство

ПМ 02.

МДК 02.02

Дата занятия: 21.04.2020 г.

Тема: Тональный план произведения.

Прежде, чем приступить к изучению произведения, необходимо его оценить с музыкальной и вокально – технической стороны. Стоит обратить внимание и на тональный план произведения. Это позволит более глубоко разобраться в характеристике этого сочинения, а может даже и глубже понять его музыкальный образ. Ведь композитор не случайно выбрал ту или иную тональность.

Изложение музыкального произведения, превышающего по своей протяженности простой (8-16- тактовый) период, бывает, как правило, разнотональным.

Порядок, в котором сменяются тональности в произведении, называется, как известно, тональным планом этого произведения.

Если мы проиграем один и тот же мотив в разных тональностях, мы ощутим, что характер мотива все время меняется. И это не просто другая «краска»: смена тональности придает новый смысл.

Когда-то человечество имело столь чуткие уши, что каждая тональность что-то означала. До нас дошли некоторые литературные описания тональностей.

В книге Musica Literaria упоминается «своеобразный литературный микрожанр — словесные описания тональностей, в огромном количестве порождаемые литераторами и «поэтизирующими» музыкантами с начала XVIII столетия и с особой интенсивностью — на рубеже XVIII-XIX веков».

Вот несколько примеров из этой книги.

«…материал, собранный Ритой Стеблин, показывает, что представление о ладах и тональностях в эту эпоху было насквозь пронизано литературно-поэтической программностью. Уже у Иоганна Маттезона аффект, приписываемый той или иной тональности, разворачивается в почти сюжетную психологическую картину: «Е-dur с несравненной полнотой выражает отчаяние или смертельную печаль; он особенно годен в тех крайних любовных делах, где уже ничем нельзя помочь и не на что надеяться, и при определенных обстоятельствах имеет в себе нечто столь пронзительно-прощально-печально-проникновенное, что может быть сравним разве что с фатальным расставанием души и тела».

Позднее, в предромантическую эпоху, этот момент фиктивной программности в осмыслении тональностей усиливается, достигая высшего выражения в текстах Кристиана Фридриха Даниэля Шубарта и Вильгельма Хейнзе. Шубарт в «Идеях к музыкальной эстетике» (трактат создан в 1784-1785, опубликован в 1806) связывает с каждой тональностью уже явно нечто большее, чем простой аффект, — целый эмоциональный комплекс (несущий несомненную печать предромантического кладбищенско-мистического настроения), в который местами вплетена и предметно-событийная нить, как бы некие намеки на возможный сюжет-программу:

«Ре-минор, меланхоличная женственность, предвещает сплин (Spleen) и туман.

Си-бемоль-мажор, веселая любовь, спокойная совесть, надежда, взгляд в лучший мир.

До-минор, любовное объяснение и одновременно жалоба несчастной любви. — Всякое томление, тоска, стенания души, опьяненной любовью, сокрыты в этом тоне.

Ля-бемоль-мажор, могильный тон. Смерть, могила, тление, суд, вечность лежат в его пределах.

Фа-минор, глубокая тоска, плач над мертвецом, стенанья скорби и влечение к могиле.

Ре-бемоль-мажор. Капризный тон, изнемогающий в боли и наслаждении. Он не может смеяться, но улыбается, он не может рыдать, но по крайней мере изображает гримасу плача. — В этом тоне можно выражать лишь странные характеры и ощущения.

Си-бемоль-минор. Чудак, обычно облаченный в одеяния ночи. Он немного ворчлив и лицо его крайне редко выражает любезность. Насмешки над Богом и миром; недовольство собой и всем; приготовление к самоубийству звучат в этом тоне.

Ми-бемоль-минор. Ощущения тревожного глубочайшего душевного томления, надвигающегося отчаяния, чернейшей тоски, мрачнейшего настроения. Всякий страх, всякая тревога содрогающегося сердца дышат в этом ужасном ми-бемоль-миноре. Если бы духи могли говорить, они говорили бы в этом тоне».

Вильгельм Хейнзе (в романе «Хильдегарда фон Хоэнталь», 1794-1796) осмысляет квинтовый круг как некую модель мира: до-мажор выражает здесь состояние естественное, «девственную чистоту», «невинность юности»; далеко отстоящий от «естественного» до-мажора, ре-бемоль-мажор «ведет в ужасные тайны персидских султанов или демонов»*.

В музыке И.С. Баха тональности символизировали различные евангельские сюжеты. Подробнее о музыкальной символике в музыке Баха, вы можете прочитать у В.Б. Носиной.

В музыке эпохи романтизма, композиторы также наделяли тональности особыми смыслами. Ми бемоль мажор, к примеру, использовали, когда речь шла о любви и преданности, диалоге с Богом; Фа минор употребляли для выражения горечи, печали, невосполнимой утраты.

В XX веке композиторы Новой венской школы (Шенберг, Берг, Веберн), решили отказаться от тональности в традиционном понимании этого слова и раздвинули музыкальные рамки, в связи с чем, появилась атональная музыка. Особо любопытным из вас, рекомендую послушать финал второго струнного квартета Шёнберга – именно с ним связывают начало атональности.

В наши дни семантика тональностей утратила свое значение, а вот практическая составляющая осталась. Давайте более подробно поговорим о том, зачем нужны тональности и как их использовать.

Самое первое и понятное значение тональности – настроение. Как вы помните, тональность обладает мажорным или минорным ладом, от которого зависит настроение музыки. Бывают и такие случаи, когда минорное произведение звучит бодро и живо, а мажорное наоборот погружает в задумчивое состояние, нагоняя воспоминания и легкую тоску. Этих оттенков можно достичь, скорее, за счет фактуры, ритма и темпа, которые влияют на характер произведения. Тональность же, сразу дает понять, какое настроение несет музыка.

Второе значение тональностей связано с удобством. Музыканты, которые аккомпанируют вокалистам, часто сталкиваются с ситуацией, когда вокалист «не в голосе» и просит сыграть на тон-полтора ниже оригинальной тональности, дабы не перегружать голосовые связки. Опытный музыкант может транспонироватьна ходу и играть в разных тональностях одно и то же произведение.

Домашнее задание: подготовить тональный план одного разнотонального произведения из своей программы по специальности.