Преподаватель	**Проскурина О.В.**
Учебная дисциплина	**Практическая полифония**
Специальность	**53.02.03 Инструментальное исполнительство. Фортепиано**
Курс	**4**
Дата занятия	**09.05.2020**

Пауль Хиндемит «Ludus tonalis» (Игра тонов)

«Тональные, контрапунктические и пианистические упражнения» 1942 ﻿

«Высоко ценю Хиндемита. Пусть он не всегда волнует, но мыслящему музыканту он дает чрезвычайно много»

И.Стравинский

   Пауль Хиндемит – крупнейший немецкий композитор, личность универсального масштаба: он дирижер, исполнитель на альте и виоле d’amore, теоретик, публицист, поэт. Хиндемит столь же универсален в композиторской деятельности: он автор симфоний, опер, музыки для электронных инструментов, для старинного струнного ансамбля.

Музыкальный язык композитора вобрал в себя разнообразные экспериментальные течения XX века и, одновременно, устремлен к истокам – Баху, Брамсу, Брукнеру. Творческий путь Хиндемита – это путь рождения новой классики: от   полемического запала молодости к серьёзному и вдумчивому утверждению своего художественного кредо.

Цикл «Ludus tonalis» создан в **1942** году в США, куда Хиндемит эмигрировал из нацистской Германии. Поводом для создания стало приближение 200-летия завершения И.С.Бахом второго тома «Хорошо темперированного клавира».

    В цикле двенадцать фуг, разделённых интерлюдиями, он открывается прелюдией и заканчивается постлюдией, которая представляет точный **ракоход инверсии** прелюдии. Тональности следуют в порядке убывающего акустического родства тональностей.

Согласно своей теории Хиндемит расположил тональности в следующем порядке:

Тональный план цикла в целом выглядит следующим образом:

Прелюдия   **Постлюдия**

     C - Fis   Fis - C   **Фуги**

C   G   F   E   Es   As   D   B   Des   H   Fis

Интерлюдии

   C-G   G-C   F-E   A-E B - Es   As-D   D-B   B-Ges   Cis-H   H-Cis

Каждый из 12 звуков представлен только одной фугой, так как, согласно теории Хиндемита, **мажор и одноименный минор образуют единую тональность**. Композитор указывает лишь **основной тон** (in C, in D) и отказывается от ключевых знаков. **Все фуги – трёхголосные**, что определяет фактурную целостность цикла. Фуги чередуются по принципу контраста темпа и характера. Интерлюдии как бы «рассеивают» тематический материал предыдущей фуги,   тематически и эмоционально готовят следующую фугу. Поэтому «Ludus tonalis» Пауля Хиндемита **не предусматривает изолированного исполнения отдельных фуг**. Композитор скрепил конструкцию цикла вступительной прелюдией и заключительной постлюдией, которая представляет точный ракоход инверсии прелюдии. Образуется интересная, художественно убедительная и прочная композиционная арка.

Ориентация на полифонические традиции барокко обусловила ряд общих черт с произведениями И.С.Баха:

* циклы состоят из фуг, которые чередуются с пьесами свободного характера (прелюдии – у Баха, интерлюдии – у Хиндемита);
* фуги размещены в порядке, определяемом актуальными для своего времени теоретическими принципами (хроматическая равномерная темперация – у Баха, система акустического родства звуков – у Хиндемита);
* циклы построены на сопоставлении контрастных образов, которые являются следствием широких художественных обобщений музыки определённых эпох;
* «Ludus tonalis» – вершина полифонического мастерства Пауля Хиндемита. Подобно «Искусству фуги» Баха, демонстрирует сложную полифоническую технику (например, техника зеркального и ракоходного контрапункта).

Как вершина контрапунктического мастерства Хиндемита, «Ludus tonalis» приближается также к баховскому «Музыкальному приношению» и особенно – к «Искусству фуги», которые демонстрируют **сложную полифоническую технику**, не представленную в его «Хорошо темперированном клавире». Прежде всего, это касается техники зеркальных, в частности ракоходных, обращений. В фугах «Ludus tonalis» Хиндемит использует технику органума и другие старинные техники, свидетельствующие о стремлении композитора интегрировать в свою музыку традиции средневековой и ренессансной полифонии.

Домашнее задание

Полифонический анализ

многотемные фуги - in С (тройная), in A (двойная)
ракоходно-возвратная форма (F)
каноническая фуга (Н)