Основы композиции, Ф- но, курс 2, группа 1, 30.04.2020

 Тема 14 Сонатная форма

Сонатной формой называется такая репризная форма, в первой части (экспозиции) которой содержится последовательность 2-х тем в разных тональностях (первая излагается в главной тональности, вторая ----в побочной), а в репризе темы повторяются в ином соотношении, чаще всего тонально сближаются , причем наиболее типично проведение обеих тем в главной тональности. Средний раздел с. формы представляет собой в типичном случае разработку**,** т. е. тонально неустойчивую часть**,** развивающую темы экспозиции.

Иногда средний раздел представляет собой изложение и развитие новой (эпизодической) темы. В этом случае форма называется сонатной формой с заменой разработки эпизодом. Наконец, иногда средний раздел отсутствует**:** за экспозицией следует (непосредственно или после небольшого построения) реприза. Такая форма называется сонатной формой без разработки.

 Экспозиция Разработка

 A B C D

Главная Связующая Побочная Заключи- Тонально- неустойчивое

партия партия партия тельная партия построение, основанное

Изложение Обычное для всех связок Изложение тематического Кодообразное на тематическом

основного тематического модулирующее материала в подчинённой построение, утверждающее

материала построение. (по отношению к главной) тональность побочной материале экспозиции.

в главной тональности. тональности. партии.

 Реприза

 A1 B1 C1 D1

 Повторение содержания экспозиции с тональными изменениями

 в побочной и заключительной партиях , которые

 излагаются в главной тональности произведения.

Главная тема с. формы может быть контрастной и неконтрастной.

Контрастная тема состоит из 2-х различных по характеру фраз или построений.

Первый элемент контраста бывает более решительным, энергичным, второй---более мягким , лёгким :

(вспомнить другие примеры)

Не менее часто встречаются темы неконтрастные (пример---Моцарт. Симфония 40 g-moll, 1- я часть.) Главные партии Гайдна, Моцарта, Бетховена изложены чаще всего в форме периода. У композиторов более позднего периода (встречаются главные партии, написанные в простой двух- и трёхчастной форме.

 Связующая партия обычно начинается с ряда дополнений к главной партии. За дополнением к гл. партии следует собственно связующая часть, содержащая модуляционный переход в тональность побочной партии. Переход этот чаще всего заканчивается доминантой тональности побочной , после чего следует завершающий раздел--предъикт к побочной партии.

Побочная партия -----важный момент в развитии экспозиции: он означает появление нового качества, подготовленного предшествующим развитием. Сравнивая тематические зёрна главной и побочной партий, можно увидеть внутреннюю связь между этими контрастирующими темами. Так, в случае контрастной главной темы побочная тема иногда основана на развитии интонаций второго (более мягкого) элемента главной:

(**Вопрос** : В каких тональностях может писаться побочная партия? (назовите варианты как для мажорной основной тональности, так и для минорной).

Функция заключительной партии---закрепить достигнутое в экспозиции, прежде всего в тональном отношении. Для неё характерен заключительный тип изложения. Для её тематизма характерно использование элементов предшествующих партий, в большинстве случаев главной и связующей, которые представлены в различных комбинациях. **Задание:** *вспомнить пример экспозиции (из музыки композиторов 19-го века) , где главная и побочная темы идут в разных темпах* ***.*** *Сравнить с сонатной экспозицией композиторов эпохи венского классицизма.*

Вторую часть сонатной формы составляет разработка, которая по своим структурным признакам напоминает развитое связующее построение----срединное по типу и разомкнутое по структуре. *(****Вопрос****: в каких тональностях (по отношению к главной тональности) может начинаться разработка? перечислить варианты. Почему не используются другие тональности?* Частые модуляции являются одним из факторов, сообщающих разработке характер непрерывного движения, действия, стремления, борьбы, волнения и т. п. Не меньшее значение имеет в разработке и тематическая работа. Главный её приём---выделение (вычленение) и развитие отдельных частей темы (фраз, мотивов) . Применяются все виды мелодико-тематических преобразований**:** сжатие и расширение интервалов, обращения , уменьшения, а также полифонические**,** в частности, фугатные**,** проведения. **(*Перечислить*** *другие приёмы развития музыкальной мысли, которые могут применяться.*)

Строение разработки, её тональный план отличаются большой свободой. В одних случаях членение разработки основывается на смене разрабатываемого материала**,** в других----на волнах нарастаний и спадов, в третьих----на модуляционном плане. Как правило**,** тональности в разработке встречаются любые**,** кроме тех, которые применялись в экспозиции и появятся в репризе**. (объяснить, почему)** Наибольшее значение в разработке обычно имеет материал главной партии**;** иногда только он и разрабатывается**.** Кантиленные темы из области побочной партии привлекаются реже. *(* ***Почему*** *разрабатывается материал именно главной партии?)*

Подавляющее большинство разработок заканчивается в главной тональности доминантовым предъиктом перед репризой, который может содержать кульминацию всей разработки. (**что такое "предъикт"?)**

По отношению к основной форме вступления и коды являются добавочными построениями**.** Размеры вступлений колеблются от одной-двух фраз до построений в несколько десятков тактов**.** Темповый и ладовый контрасты типичны для сонатных вступлений**.** Мажорные темы часто предваряются минорным вступлением**. (какова функция вступления?** Коды приобретают значение самостоятельных разделов с частичным показом основного содержания; вновь развиваются тематические элементы главной , побочной и заключительной партий**. (вопрос:** какова роль коды в целом?)

Сонатины (сравнительно с сонатой) определяются не только небольшими размерами, но и жанровыми чертами**.** Разработка или сведена до минимума, или совсем отсутствует**. (вопрос**: чем отличается образное содержание сонатины от сонаты?)

Домашнее задание:

прочитать : Е. Месснер, " Основы композиции", глава 12, параграф 7, стр.-394-420;

Анализировать первые части любых сонат И. Гайдна, В. А. Моцарта. Л. Бетховена;

Прослушать 1-ю часть симфонии В. Моцарта 40 g-moll ; На слух определить границы разделов---(область главной, побочной партий и т.д.)

Сочинить: экспозицию сонатины. для фортепиано. 1) выбрать тональность главной партии.

2)Выбрать тональность побочной партии. (тональность доминанты для мажорной главной партии, и тональность параллельного мажора для минорной гл. партии)

3) Сочинить главную партию размером в 8 т. подвижного характера, желательно состоящую из 2-х контрастных элементов .

4) Сочинить побочную партию (8 т.) , стараясь сделать её контрастной по отношению к главной. (использовать другие длительности, фактуру и т.д.)

5) Придумать модуляционный переход от гл. партии к побочной,

6) Сочинить заключительную партию, используя видоизменённый материал главной.

Литература: Е. Месснер. "Основы композиции" , глава 12, параграф7.