План - конспект лекции по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» для студентов 3 курса специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование») (17 неделя)

«Сложные формы. Сложная трехчастная форма».

1. **Сложная трехчастная форма. Общая характеристика.**

По определению Л. А. Мазеля. «сложной трехчастной формой называется такая репризная трехчастная форма, в которой первая часть изложена в простой двух- или трехчастной форме, а остальныечасти не содержат более развитых форм». В сложной трехчастной форме крайние части одинаковы по содержанию (по тематизму), а средняя часть обычно контрастна (по тематизму, нередко – по жанру). Эта форма наиболее удобна для развития контрастных образов. В основе этой формы лежит принцип сопоставления.

1. **Особенности строения**. Отличие сложной трехчастной фориы от простой трехчастной. В основе частей простой трехчастной лежит период, а в основе частей сложной трехчастной – простые формы.

В простой трехчастной середина может основываться как на контрастных темах, так и на первоачальной, а в сложных трехчастных всегда присутствует контраст.

Первая часть сложной трехчастной формы как правило пишется в простой 2-х или трехчастной форме. Чаще всего в трехчастной с развивающей или разработочной серединой: АА1А или АrА (см. тему «Простая трехчастная форма»). Контраст приберегается для общей середины, в противном случае, при использовании контрастной середины в трехчастной в основе 1-й части, вместе с общей серединой образовалась бы форма рондо. В произведениях романтиков 1-я часть иногда перерастает рамки простой трехчастной формы и может быть двойной трехчастной АВА1ВА2. Особенно это характерно для ноктюрнов Ф. Шопена (Ноктюрны №№ 10, 11, 15). Иногда крайние разделы могут быть написаны в более сложной форме, например, в вариационной (Л. Бетховен, 7 симфония , 2 часть), С. Прокофьев 7 симфония, медленная часть). Или в сонатной форме (Л. Бетховен, Скерцо из 9 симфонии).

Вторая часть пишется в простой двух- или трехчастной форме, реже в форме периода. В медленных сложных трехчастных формах середина может быть развитая, более свободная в плане развертывания.

1. **Разновидности простой трехчастной формы.**

Вид сложной трехчастной формы, как и простой, также определяет ее середина.

Встречаются 2 основныхтипа середины: **«Трио»** и **«Эпизод».**

Середина «Трио» встречается гораздо чаще. Сам термин «трио» корнями уходит в XVIII век, когда прототипом сложной трехчастной формы было последование двух старинных танцев в одинаковых жанрах, но в разном характере исполнения (менуэты, гавоты, бурре с дублями и повтором первого танца, который не выписывался – ремарка «da capo»). В сложной трехчастной форме с серединой трио разновидность репризы «da capo» является одной из наиболее применимых.

Особенности середины «Трио»:

* Структура – простые формы (реже – период).
* Опора на одну базовую тональность, которая контрастна тональности первой части.
* Контраст тематизма по сравнению с первой частью, при частом сохранении жанра или группы жанров (например, менуэт или моторные жанры (как вальс в скерцо из 1-ё симфонии П.И. Чайковского).
* Ведение трио после 1 части дается сопоставлением, ез предварительной подготовки, а переход от трио к общей репризе происходит через связку – модуляцию (мелодическую, мелодико-гармоническую или энгармоническую).
* Применяются середины «трио» обычно в моторных жанрах. Обычно это III части симфоний (менуэты, скерцо) или отдельные произведения.

Середина «Эпизод»

В отличие от трио, эпизодом называется такая часть, которая не имеет четкой структуры. Она более текуча, расплывчата.

Особенности середины «Эпизод»:

* Более свободная форма, напоминает материал типа развития, принцип развертывания.
* Тонально неустойчив.
* Характерен для лирических жанров (ноктюрнов, элегий и др.), а также для медленных частей сонат, симфоний, концертов.

В сложной трехчастной форме иногда встречается **составная середина**, когда во второй части звучат 2 эпизода, Например, как в Ноктюрне № 15 Ф. Шопена.

Возможна и так называемая трехчастная **промежуточная форма,** котораявключает черты простой и сложной, но ни одной из них не является. Обычно в таких формах крайние части представляют собой период, а середина написана в простой форме и контрастна (соответствует середине «трио»). Ф. Шопен Мазурка ор. 41, № 2. Особенно в промежуточных формах возможен **принцип концентризма:** АВСВА. Подробнее об этом – в следующей теме.

1. **Типы реприз в сложной трехчастной форме.**

Реприза может быть статической **точной** - **da capo** и **измененной**.

Изменения могут быть в фактуре, ритме, гармонии.

Разновидности измененных реприз:

* **Варьированная** – тема, в основном, не меняет своего характера, но дается в другой фактуре, возможно, регистре, оплетается подголосками. П. И. Чайковский «Июнь. Баркарола» из цикла «Времена года», Ноктюрн cis moll для фортепиано.
* **Динамическая (динамизированная)** – происходит эмоциональное насыщение образов, тема звучит как кульминация. Ф. Шопен Ноктюрн № 13, c moll. П. И. Чайковский Симфония № 5, ч. II.
* **Синтезированная –** совмещает тематизм 1-й части и фактурные или ритмические элементы 2-го раздела – т.е. экспозиции и контрастной середины. Ф. Шопен Ноктюрн № 13, c moll.
* **Сокращенная -** вместо простой формы (как в 1- части) используется только период. Например, АRАВСВА. Иногда такое сокращение репризы компенсируется развернутой кодой, которая уравновешивает структуру. Ф. Шопен Ноктюрн № 15, f moll АRА1RА2ВСА3 + кода.

1. **Применение сложной трехчастной формы в художественной практике.**

Простая трехчастная форма используется в разных значениях:

* Как самостоятельная миниатюра (отдельная или в цикле), в вальсах, ноктюрнах, скерцо и др.;
* Как часть сонатно-симфонического цикла (медленные или третьи части симфоний).