Группы: **Теория музыки**

Курс **3.**

Дисциплина **Полифония**

Преподаватель **Федоренко Инна Викторовна**

Тема фуги.

1. Тема (старинное название «вождь») - ведущая музыкальная мысль. Отличается относительной завершенностью. Первоначально излагается одноголосно. Является импульсом ко всему последующему развитию.

2. Типичный облик темы фуги сложился в творчестве И.С.Баха и Г.Ф.Генделя. Для их тем характерно синтезирование мелодики разных жанров и эпох. Роль протестантского хорала в тематизме фуг Баха. Опора на танцевальные, инструментальные жанры. Оперные элементы в тематизме классических фуг.

3. Тонально-гармоническое строение темы отличается ясностью. Типично начало и окончание на устойчивых ступенях. Темы однотональные (начинаются и завершаются в главной тональности, таких тем большинство) и модулирующие (модуляция делается в тональность пятой ступени).

4. По мелодико-ритмическому строению темы подразделяют на однородные (краткие; основанные на преобразованиях одного мотива; основанные на разных, но неконтрастных мотивах) и контрастные (содержат мотивные и ритмические сопоставления). Большинство тем складываются из яркого интонационного ядра (определяет экспрессию темы) и менее яркой завершающей части. Контрастное строение темы может быть подчеркнуто паузой между мотивами, её составляющими.

5. Проявление в теме фуги черт авторского стиля, национальных элементов, особенностей «эпохального» стиля (барочные, классические, романтические темы).

Ответ и противосложение в фуге.

1.Ответ («спутник») – имитация темы в тональности доминанты в экспозиции фуги. Более широко – проведение в тональности доминанты в любом разделе; проведение в побочной тональности, если оно находится в доминантовом соотношении с проведением в начинающем голосе.

2. Виды ответа:

* Реальный ответ – строгая имитация темы.
* Тональный ответ – ответ, содержащий интервальные изменения, необходимые для более естественного тонально-гармонического перехода от темы к ответу. Тональный ответ используется: а) если тема начинается с пятой ступени; б) еслитема начинается скачком первая-пятая (или пятая-первая); в) если тема модулирующая.
* Нормы тонального ответа строго соблюдались в музыке 17-19 веков. В фугах современных композиторов реальный ответ преобладает

3. Субдоминантовый ответ как исключительный случай (на тему невозможен ни реальный ни тональный доминантовый ответ). Время вступления ответа. Кодетта.

4. Противосложение – контрапункт к ответу, следующий сразу после окончания темы в том же голосе. Противосложение продолжает тему, гармонически соответствует ответу, контрастирует ему, но не оспаривает первенства. Чаще всего в музыкальном материале противосложения проявляется принцип производного контраста, т.е. оно развивает ритмо-интонации самой темы. Гораздо реже используется собственно контрастное противосложение, основанное на абсолютно новых ритмо-интонациях.

5. Два типа противосложения в фуге: удержанное и неудержанное. Удержанное противосложение сопровождает все (или почти все) проведения темы. Удерживаться могут 2 и даже 3 противосложения. В таких фугах основным приёмом развития становится вертикально-подвижной контрапункт. Неудержанное противосложение используется в фуге только один раз. Этот приём характерен для тех фуг, где широко применяются стретты, обращения темы.

Интермедия и стретта в фуге.

1. Интермедия это неустойчивое построение, расположенное между проведениями темы. Для интермедий характерно активное тональное движение, здесь нет целостного тематического материала, господствует мотивное развитие. Материалом для этого развития могут служить интонации темы, противосложения, кодетты, новые мотивы. Развитие в интермедиях идёт чаще всего с помощью секвенций (простых и канонических)*.*
2. Интермедии типичны для всех разделов фуги и часто помещаются на границе разделов для их тональной связи, перехода в новую тональность. Особый вид – заключительная интермедия.
3. Функции интермедий многообразны: связующая (связать проведения темы в разных голосах); модулирующая (подготовить проведение темы в новой тональности); разработочная (развитие мотивов темы и протисложения); контрастирующая (если интермедия строится на развитии новых мотивов); заключительная (кадансирование). Одна интермедия может совмещать разные функции.
4. Применение интермедий делает форму фуги гибкой, пластичной, открывает возможность бесконечно разнообразного строения. Но интермедия не является обязательным элементом фуги. Фуги без интермедий встречаются крайне редко.
5. Стретта (сжатие) – имитационное проведение темы с вступлением имитирующего голоса до окончания темы в начинающем. Средство тематической концентрации.
6. Выразительность стретты определяется: количеством голосов, направлением вступления голосов, интервалом и временем имитации, контрапунктической сложность.
7. Особые виды стретт: магистральная; с преобразованиями; неполная, двойная (тройная).
8. Местоположение стретты типично в развивающем и заключительном разделах. Но стреттой может усложняться и контрэкспозиция. Часто именно стретта подчеркивает кульминацию фуги.

Экспозиционный раздел фуги.

1. Экспозиция – первый раздел фуги. Здесь Тема проводится имитационно во всех голосах. Типично чередование темы и ответа. Тональный план ограничен двумя тональностями – тоникой и доминантой (одноладовой).
2. Начинается одноголосно. Порядок вступления голосов может быть любым. Типично, что первыми вступают имитационно смежные голоса. Порядок вступления влияет на полифоническую технику экспозиции. При удержанном противосложении перестановки в вертикально-подвижном контрапункте могут возникнуть уже в этом разделе (при непрямом вступлении голосов), а могут отсутствовать (при прямом вступлении голосов). Порядок вступления влияет и на образное содержание (восходящий более динамичен, нисходящий часто создаёт эффект «потемнения» звучания).
3. В экспозиции как правило появляются первые интермедии. Их типичное местоположение: а) перед вступлением третьего голоса – интермедия, связывающая доминантовый ответ с темой; б) на границе разделов.
4. Помимо основных проведений темы в экспозиционном разделе могут быть и дополнительные проведения. Если дополнительные проведения делаются опять в каждом из голосов, образуется особый раздел фуги – контрэкспозиция (старинный термин, характерный для добаховской фуги, отражает особенности тонального плана этого раздела). Она может быть необходима при очень короткой теме или для соблюдения пропорций при огромных масштабах всей фуги. Контрэкспозиция никогда не начинается одноголосно. Контрэкспозиция – своего рода полифоническая вариация на экспозицию.
5. В целом главные качества экспозиционного раздела – устойчивость и экономиявсех выразительных средств: тональностей (используются только 2 одноладовые тональности – Т и Д); регистров (голоса вступают максимально близко, «притёрто» друг к другу); полифонических приёмов (в этом разделе не используются, как правило, стретты, преобразования темы).

 Развивающий и заключительный разделы фуги.

1. Развивающий раздел фуги:

* самый неустойчивый, весь материал экспозиции проводится в обновлённом виде. Тема может здесь: перегармонизовываться; звучать с новыми контрапунктами; проводиться в обращении, увеличении, уменьшении; развиваться стреттно. Самое главное – тема подвергается тональному развитию.
* Тональные планы разнообразны, здесь не существует единого правила. Типично начало раздела с проведения Темы в параллельной тональности (для создания ладового контраста). Переход к заключительному разделу часто идёт через субдоминантовые тональности. В фугах И.С.Баха тональные планы этого раздела чаще всего ограничиваются тональностями 1-ой степени родства. В фугах венских классиков используются и более далёкие тональности.
* Строение развивающего раздела может быть любым. Проведения темы могут быть одиночными, групповыми, стреттными. Интермедии могут чередоваться с проведениями темы, но могут выдвигаться на первый план, приближаясь к собственно разработке.
* Главные качества развивающего раздела: проведения темы в подчиненных тональностях, гармоническая неустойчивость, частое секвенцирование, развёрнутые интермедийные построения, переменная плотность изложения (включения и выключения голосов).

2.Заключительный раздел фуги:

* не является репризой в классическом понимании этого слова. Точные повторы в фуге в принципе невозможны. Главная задача: подвести итог развитию, завершить музыкальную форму. Свёртывание движения совмещается с продолжающимся развитием.
* Тонально-гармоническое строение отличает устойчивость (преобладает основная тональность), интенсивное тональное развитие не типично. Для упрочения тоники иногда даётся отклонение в субдоминанту.
* Итоговый характер раздела подчёркивается максимальной плотностью голосов (голоса не выключаются), применением самых ярких или самых сложных полифонических приёмов (сложная стретта, удвоения темы)*.*
* Завершать фугу может **построение типа коды (**возникает за счет расширения или дополнения). Коды фуг отличаются особой эффектностью (увеличивается число голосов, полифоническая фактура сменяется аккордовой, типичны органные пункты)*.*

Формообразование в однотемной фуге.

1. Форма фуги свободна, можно говорить лишь об общих принципах её построения (о её архитектонике). Конкретное композиционное решение каждой фуги индивидуально. При анализе формы фуги учитываются: каденции, местоположение интермедий, тональный план, включение и выключение голосов, смена используемых полифонических приёмов.
2. Особенности добаховской фуги (17 век). Основа её строения - экспозиция и несколько её вариантов-контрэкспозиций.
3. В фугах Баха возрастает роль модуляционных процессов, интермедийного развития. Тональное развитие предполагает возвращение главной тональности – репризу. В связи с этим классическая фуга чаще всего опирается на принцип 3-х частности. Для подобных фуг характерна гармоническая развитость частей, их ясное разграничение, приблизительное масштабное равенство.
4. В классических фугах часто возникает и двухчастная форма. Её признаки: примерно равная продолжительность частей (первая – экспозиция и дополнительные проведения или контрэкспозиция; вторая – развивающий и заключительный разделы).
5. Можно встретить в фугах и черты других форм: старинной сонатной, рондообразной. К числу особых разновидностей может быть отнесена и однотональная (одноладовая) фуга, развитие в которой осуществляется с помощью контрапунктической, а не тональной разработки темы.

Многотемная фуга.

1. Многотемная фуга – фуга на две или три темы. Другие определения – двойная, тройная, сложная. Применяется гораздо реже фуги однотемной. Основные виды многотемной фуги - с раздельной экспозицией тем и с совместной экспозицией тем.
2. Фуга с совместной экспозицией тем отличается от однотемной своим многоголосным началом. Составляющие такую фугу контрастные темы обязательно сочетаются в сложном контрапункте. Именно сложный контрапункт (двойной или тройной) становится главным полифоническим приёмом такой фуги. Композиционно такая фуга близка к однотемной: складывается из экспозиционного (возможны дополнительные проведения и контрэкспозиция), развивающего и заключительного разделов. Тональный план аналогичен однотемной фуге. Формы аналогичны однотемной фуге.
3. Фуга с раздельной экспозицией тем складывается из следующих разделов: экспозиция первой темы; экспозиция второй темы; экспозиция третьей темы (если фуга тройная); совместная реприза всех тем. Экспозиции могут включать не только проведения темы во всех голосах в основной и доминантовой тональностях, но и несколько разработочных по тональному плану проведений. Каждая последующая экспозиция строится всё более свободно: экспонирование темы соединяется с элементами её развития. В экспозициях могут использоваться те полифонические приёмы, которые характерны для однотемной фуги: удержанные противосложения и техника вертикально-подвижного контрапункта; стретты, преобразования. В репризе темы обязательно проводятся совместно. Здесь главным полифоническим приёмом становится двойной или тройной контрапункт. Возможны двойные (реже – тройные) стретты.

 Фугетта и фугато.

1. Фугетта и фугато – формы, родственные фуге.
2. Фугетта (уменьшительное от «фуги») – небольшая фуга, фуга несложная по образному содержанию (часто – лирико-созерцательного характера), фуга простая по полифонической технике или по фактуре (например – двухголосная). Экспозиционная часть фугетты строится так же, как в фуге. Развивающая редко содержит более одной группы проведений, иногда ограничивается единственным проведением. Завершающая часть тоже краткая. Сложные полифонические приёмы не исключаются, но нормой являются простые имитации. Сфера применения (учебная, детская литература, полифонические обработки хоралов, народных мелодий).
3. Фугато (фугообразно) близко к фуге по способу изложения. Но: фугато включается в более крупное целое и не отчленяется от иного, чаще неполифонического продолжения. Форма менее строгая, нежели фуга: число голосов бывает непостоянным; тема иногда проводится не во всех голосах; тема может излагаться сразу с противосложением. Преобладает обычная имитация, но могут встречаться и более сложные приёмы. Обычно фугато ограничивается экспозиционной частью, но иногда содержит и развивающий раздел.
4. В форме фугетты может быть написана самостоятельная пьеса (в том числе с прелюдией, фантазией). Фугато не может быть формой самостоятельного произведения. Фугато используется на любом участке формы: в разработке, в экспозиции, во вступлении. В виде фугетты или фугато может быть написана вариация в крупном вариационном цикле.

Задание на учебную неделю 30.03-04.04

Тема: Закрепление пройденного материала по теме «Фуга»

1. Повторить весь пройденный теоретический материал, используя опорный конспект, учебник (В.Фраенов. Полифония. Стр.47-63) и лекционный материал по данной теме.
2. Уметь дать устно краткие определения всем основным понятиям: тема, реальный ответ, тональный ответ, удержанное противосложение, кодетта, интермедия, стретта, магистральная стретта, ложная стретта, контрэкспозиция, тональный план фуги, двойная фуга, тройная фуга, фуга с раздельной экспозицией тем, фуга с совместной экспозицией тем, фугетта, фугато.
3. На основе полифонического анализа, который делался в предыдущих домашних заданиях, составить раздел в своей «Хрестоматии музыкальных примеров». Подобрать следующие примеры: тема однотональная, тема модулирующая, тема единая, тема контрастная, ответ реальный, ответ тональный, ответ тональный на модулирующую тему, ответ субдоминантовый, противосложение основанное на принципе производного контраста, противосложение контрастное.
4. По предложенному плану сделать письменно полифонический анализ фуги Ре мажор из 1 тома ХТК И.С.Баха. Предварительно прослушать фугу в записи.
5. Практические упражнения: сочинить 2 Интермедии по данному образцу. Для интермедий использовать отдельные мотивы своих тем, или тем из учебника, которые были в предыдущих домашних заданиях. Обе Интермедии сочиняются в виде канонической двухголосной секвенции, приводящей из основной тональности в параллельную.