“Простые диалоги о полифонии и крупной форме”

Садык-Заде Рошан Рашидовна,Муниципальное учреждение дополнительного образования детей ДМШ№1 Кировского района г.Казани,roshansadykzade@mail.ru

Что такое полифония?Эта статья возникла из-за проблемы как простым и доступным языком объяснить учащимся о такой сложной форме как полифония.

Представьте:собрались для беседы друзья.Не какие-нибудь случайные люди, а самые настоящие друзья.Про таких говорят:с полуслова друг друга понимают.Произнёс один фразу или слово-словно мячик в игру кинул.А другой его на лету подхватил.И третий, если друзей трое.И четвёртый, если четверо...Течёт беседа-летает фраза-мячик,на разные лады повторяется.В музыке такая перекличка голосов называется имитация,в переводе с латыни-подражание.А не скучно нашим воображаемым друзьям без конца твердить одно и тоже?Нисколько.Потому что наша”беседа друзей” не пустая болтовня, а очень непростое, захватывающе интересное занятие.Представьте:все говорят разом,но нужно так ухитриться своё сказать, чтобы полное согласие с другими вышло.Чуть не успеешь фразу-мячик подхватить-сразу фальшь.А настоящая дружба,как известно,совершенно никакой фальши не выносит.

...Беседуют друзья,фразой-мячиком перебрасываются.Каждый в разговоре сво. линию ведёт,а при этом у всех вместе замечательно созвучно всё получается.Вы скажете:фантастика,так не бывает.Согласна:словами нельзя,а музыкальными звуками можно.Когда вы услышите музыку,похожую на нашу “беседу друзей”,знайте:она называется Полифония-в переводе с греческого многоголосие.

Много человеческих голосов в хоре,много голосов в инструментальном ансамбле и оркестре,много голосов у многоголосных инструментов вроде рояля,пианино,клавесина,органа.Но не думайте,что у хора,оркестра или рояля непременно всегда звучит полифоническая музыка.Полифония-только то, что похоже на нашу беседу,когда голоса,имитируя друг друга,подробно,со всех сторон,в разумном согласии обсуждают главную для всех музыкальную мысль.

Красоту полифонии поняли давно, и красоту звучания, и красоту умного, точного расчёта. Это теперь мы музыку ставим в ряд с другими искусствами-поэзией, театром, живописью. А когда-то в средние века, музыку благодаря полифонии-не удивляйтесь-ставили наравне с математикой. Композиторы, сочиняя полифоническую музыку, делали хитроумные вычисления по строгим правилам, чтобы выстроить этажи голосов в благозвучии один над другим. Самая старинная полифоническая музыка звучит для нас бесстрастно и сурово, и название у неё подходящее: музыка строгого стиля.

Вначале полифоническая музыка была исключительно хоровой. Позже и музыкальные инструменты увлеклись полифонией. Полифоническая музыка наполнилась переживаниями, страстями, стала более свободной, но не менее сложной в расчётах. Недаром излюбленное название полифонических пьес-инвенция, в переводе с латыни изобретение, выдумка.

Слушая инвенции, фуги и другие полифонические произведения, мы, конечно, можем получать удовольствие, вовсе не зная, что такое полифония, но если внимательно прислушаться к искусному плетению голосов, можно уловить, что идёт увлекательная головоломная игра. Удовольствия от этого только прибавится…

Между прочим, сравнение полифонии с “беседой друзей” придумал великий мастер полифонической музыки, композитор Иоганн Себастьян Бах.

В многоголосной музыке полифонического склада голоса завязывают между собой особенно дружеские отношения. Даже когда спорят, то исключительно ради полного согласия. Два или три, или четыре голоса “беседуют” между собой, как из нитей сплетают узорчатый шнурок.

Фуга-самая сложная, самая искусная, самая занимательная “беседа” из всех полифонических “бесед”. А ход её такой. Сначала “беседа” словно разгон берёт. Лесенкой по очереди вступают голоса: один, другой, третий, четвёртый-столько их для “беседы” собралось. Каждому дано право высказаться на выбранную для “беседы” тему. Чтобы себя показать и к соседям прислушаться.

Дальше игра голосов вовсю разворачивается.Летает тема по голосам вверх,вниз,вправо,влево.Только и успевай следить,какой из голосов изловчится её подхватить.Потом наступает головоломный,самый ответственный момент в полифонической игре.Тут голосам даётся труднейшее задание-с полуслова собеседника понять,как истинным друзьям положено.И они будто в объятия кидаются.Наперебой,обгоняя друг друга,торопятся высказаться на избранную тему.Прямо таки упиваются красотой единодушия.

А теперь поговорим о Крупной форме.К произведениям крупной формы относятся сонаты,сонатины,вариации.

Есть музыка,которая будто говорит нам:жизнь-это столкновение,это борьба.Музыкальная борьба,какой бы жаркой она не была,протекает по правилам.Правила эти зовутся у музыкантов,выражаясь немножко по-старомодному,сонатное Аллегро,а если совсем точно как полагается-Сонатная форма.

Первый этап борьбы называется Экспозиция,что нужно понимать так:здесь демонстрируют себя музыкальные силы,участвующие в борьбе,здесь каждая музыкальная тема показывает своё ”лицо” ,свой характер.Мы сразу замечаем,чем эти “лица” не похожи,чем эти характеры не сходятся.И ещё замечаем,какая из тем первой,главной выступает(музыканты так её и называют-главная тема),а какая второй(её называют побочной).

Следующий этап принято называть Разработка.Здесь действительно идёт ”работа”.Уже знакомые нам темы меняют свои вид и характер.А часто ломают и крушат друг друга.

Третий этап борьбы называется Реприза.Слово это означает восстановление,возобновление,повтор.Здесь восстанавливается первоначальный облик музыкальных тем, возобнавляется прежняя расстановка сил,будто бы повторяется весь первый этап-экспозиция.Но лишь “будто бы”.Чуткое ухо уловит нотки примирения между враждующими сторонами.

А полный мир восторжествует в Коде, и на этом конец.

Следующие на очереди-Вариации.Латинское слово вариация-чисто музыкальное.Для других случаев есть похожее -вариант.Оба слова понимаются примерно одинаково:то же самое,но иначе;вид меняется-суть остаётся.Что же за всем этим кроется ?Что такое вариация?

В музыкальном произведении перед вариациями звучит короткая и вполне самостоятельная Тема.Вариации ,можно сказать,пересказывают тему много раз подряд(обычно гораздо больше четырёх).Каждая вариация пересказывает тему на особый лад.Одна-мягко, другая-жёстко,третья-шутливо,четвёртая-страстно,пятая-ещё как-то.А последней вариацией задача-окончательно поставить точку.

Осталось сказать,как понимать мудрёные выражения сонатное аллегро,сонатная форма.

Самое привычное,когда всё то,о чём шла речь,протекает в быстром темпе.Аллегро -с итальянского быстро.Почему форма?Представьте какой-то сосуд,к примеру кувшин.Чтобы в него не налить,не насыпать-молоко ли,крупу ли-всё получит форму кувшина.Верно ведь?Так вот,музыкальные правила,о которых только что шла речь,что-то вроде сосуда очень сложного вида.Какой бы музыкой его не наполнить, форма будет одна и та же.Конечно,самое интересное для нас,что в музыкальном “сосуде” находится.Но согласитесь,какой сам по себе “сосуд”,тоже не всё равно.

Теперь последнее:что значит сонатная?Разговор о сонате особый.Соната-в переводе с итальянского-звучание.Слово соната появилось давно,вместе со словом кантата,чтобы различать:кантата-музыка,которую поют,соната-музыка,которую играют на музыкальных инструментах.Музыканты говорили-камерная соната.Это означало-инструментальное произведение,рассчитанную на комнатную обстановку.Музыканты говорили-трио-соната,это означало инструментальное произведение в три голоса.

Прошло время,и в слове соната другое стало важным.Сонатами стали называться большие,в несколько частей инструментальные произведения для одного или двух инструментов.