

ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и культуры».

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

«ПРОСТЫЕ ФОРМЫ. ПЕРИОД»

(для студентов музыкальных специализаций)

Автор: преподаватель ПЦК МТД
Печерская Н.А.

**Екатеринбург
2018**

Пояснительная записка

Предмет «Анализ форм музыкальных произведений» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин и является составной частью комплекса предметов музыкально-теоретических дисциплин.

Цель освоения предмета «Анализ форм музыкальных произведений» – формирование системы знаний для анализа и интерпретации музыкальных произведений.

Среди задач освоения предмета - овладение технологиями для самостоятельного научного анализа музыкального произведения с точки зрения единства его содержания и художественной формы, а также методикой аналитической работы. Все указанное вышестребует от студента, изучающего предмет серьезной, углубленной работы.

Трудности в усвоении материала создает короткий срок изучения предмета (32 часа). Количества лекционных часов недостаточно, а на практическое освоение материала времени предусмотрено еще меньше.

Дополнительная литература по предмету есть, но изложение большинства тем, на наш взгляд, излишне детализировано и сложно для самостоятельного освоения материала. Нехватка времени на изучение предмета вынуждает педагога сосредоточиться лишь на одной стороне изучаемого произведения, а именно, его форме-структуре.

Цель методической разработки - дать в доступной форме краткие теоретические сведения о строении периода, поскольку именно период является основным «кирпичиком» в образовании любой музыкальной формы. Кроме изложения теоретических сведений в работе содержатся образцы практического анализа конкретных музыкальных произведений, с точки зрения формы – структуры и целостного анализа.

Глава I

Период. Особенности строения

Любое музыкальное произведение делится на части, называемые *построениями*. Границей между построениями служит *цезура*. Признаками цезуры являются: пауза, остановка на относительно продолжительном звуке, повторность мелодико-ритмической фигуры, смена регистров, оттенков. Музыкальное построение, содержащее относительно законченную музыкальную мысль, называется *периодом*. (Период от греческого - обход, круговращение, круг времени).

Само понятие периода возникло еще в древней Греции, где применялось в риторике. Значительно позже оно было внесено в музыковедение. Окончательная же кристаллизация различных типов этой формы состоялась в классической музыке (середина XVIII века).

Наиболее крупными элементами периода является *предложение*. Этосоставнаячастьпериода, отграниченнаякаденцией. Типичный период состоит из двух предложений. Более мелкими элементами являются *фраза* и *мотив*. *Фраза* представляет собой объединение нескольких мотивов, завершающихся остановкой или паузой или повтором. *Мотивом* называется группа звуков, содержащая одну сильную долю.

Схема периода.

Период							
Предложение				Предложение			
Фраза		Фраза		Фраза		Фраза	
Мотив	Мотив	Мотив	Мотив	Мотив	Мотив	Мотив	Мотив

Приведённая ниже мелодия русской народной песни «Уж ты поле мое» написана в форме периода из 8 тактов. В ней два предложения по 4 такта, 4 фразы по 2 такта и 8 мотивов по 1 такту (точнее 2 затактовые ноты и 2 четверти в следующем такте и т.д.).

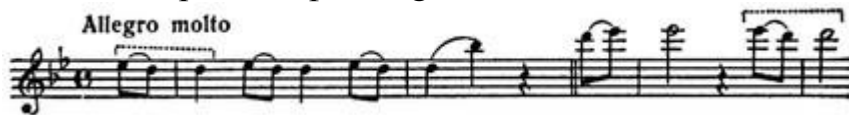
Пример №1.

Русская народная песня «Уж ты поле мое»

Мотив может состоять из более мелких единиц, называемых *субмотивами*. Субмотив выделяется только в мотивах, которым свойственно чёткое ритмическое членение на более мелкие единицы. Субмотив часто вычленяется и используется как элемент нового мотива.

Пример №2

В. А. Моцарт. Симфония g-moll, часть I

Сочетания фраз в периоде образуют **масштабно-тематические структуры**.

1. **Периодичность** - образуется при сочетании одинаковых по размерам фраз (2т+2т+2т+2т). См. пример №1 р.н.п. «Уж ты поле мое». Похожая структура в русской народной песне «Во поле береза стояла» (3т+3т+3т+3т) и у Шопена в Вальсе №9 (Ля-бемоль мажор).

2. **Суммирование** - образуется от сочетания 2-х или нескольких коротких фраз и одной протяженной. См. пример №3 - мелодию песни Соловьева-Седого «Вечер на рейде». Первая фраза 1 такт, 2-ая – тоже, а 3-ья – 2 такта. *Пример №3.*

ВЕЧЕР НА РЕЙДЕ

Слова А. ЧУРКИНА

Музыка В. СОЛОВЬЕВА-СЕДОГО

Медленно, с большим чувством

Спо - ем - те, друзья, ведь за - втра в по - ход уй -
дем в пред - рас - свет - ный ту - ман. Спо -
ем ве - селей, пусть нам под - по - ет се -
дой бо - евой ка - пи - тан. Про - щай, лю - би - мый
город! У - хо - дим за - втра в мо - ре, и
ран - ней по - рой мельк - нет за кор - мой зна -
ко - мой пла - ток го - лу - бой. Про -
щай, лю - би - мый го - род! У -

Chords: Gm, A7, D7, Gm, Cm6, A7-5, D7, C°, F7, B, D7, Gm, Cm7, F7, B, Gm, D7, Gm, Cm6, D7, Gm, Cm7-5, F7, B, Gm.

Суммирование также является основной масштабнo-тематической структурой в "Смерти Озе" Грига из сюиты «Пер Гюнт» (1+1+2)

Пример № 4

Andante doloroso

3. Дробление - образуется от сочетания более длинной фразы и 2-х или нескольких коротких. Первая фраза вальса Чайковского из «Детского альбома» состоит из 4-х тактов, вторая из 2т+ 2т.

Пример №5

Allegro assai (Довольно скоро)

4. Дробление с замыканием. Григ. Поэтическая картинка №1. Сочетание длинной фразы, нескольких коротких и снова протяженной. (4+1+1+2)

Poetiske tonebilleder

I.

Allegro, ma non troppo

pp

p

f con fuoco

ff

Типы периодов.

Все многообразие периодов можно разделить по следующим признакам:

I. Строение.

По строению периоды бывают:

1. Квадратные - а) общее количество тактов - 8, 16, 32 и т.д.

б) период делится на 2 одинаковых по размерам предложения.

Примеры № 1, 3, 5 (Русская народная песня «Уж ты поле мое»,

Соловьев-Седой «Вечер на рейде», Чайковский. Вальс из «Детского альбома»).

сокращенные (2-е предложение меньше первого)

Пример №6 Бетховен Соната №7 Пч. (5+4)

Sonata in D

Der Gräfin von Browne gewidmet

Second movement

Ludwig van BEETHOVEN
(1770-1827)
Op.10 No.3

Largo e mesto

6

- расширенные (2-е предложение больше первого)
См. пример № 7 Чайковский «Времена года» Январь (4+6).

a) **Moderato semplice** Чайковский, „Январь“ оп. 37 № 1

p

poco più f

m.f.

2. Неквадратные

Периоды делятся на 2 одинаковых предложения, но количество тактов не соответствует норме квадратности (6+6, 7+7 и т.д.) См. пример №8 песни Вани «Как мать убили» из оперы М. Глинки «Иван Сусанин» (4 фразы 3+4, 3+4, 2 предложения по 7 тактов). *Пример № 8*

ПЕСНЯ ВАНИ

Из оперы «Иван Сусанин»

SONG OF VANYA

From the opera "Ivan Susanin"

Либретто Г. РОЗЕНА (редакция С. Городецкого)
Libretto by G. ROZEN (edition by S. Gorodetsky)

М. ГЛИНКА
M. GLINKA
(1804–1857)

Allegro moderato (♩=96) *p semplice con anima*

Voice

Как мать у -
Kak mat' u -

би - ли у ма - ло - го птен - ца, о - стал -
bi - li u ma - la - va pten - tsa, a - stal -

ся птен - чик сир и гла - ден в гнез - де...
sya pten - chik sir i gla - den v gnez - de...

Piano

pp

с 6077 к

3. Периоды из 3-х предложений.

В первом периоде Менуэта Штельцеля. 12 тактов и 3 предложения по 4 такта. См. пример №9

Пример №9

5. МЕНУЭТ

9

[Moderato] Г. ШТЁЛЬЦЕЛЬ (1690-1749)

Похожий период в Прелюдии № 9, Ми мажор Ф.Шопена.(4т+4т+4т)

4. **Неделимый период** – период, который не делится на предложения, является сплошным, монолитным (без половинной каденции). Такой период с точки зрения структуры (с заключительной каденцией) становится подобным предложению (и так часто определяется), хотя и исполняет типичную для периода роль изложения темы.

См. пример № 10

55 **Allegretto** Бетховен, Соната op. 10, №2, ч. II

II. Тематизм.1.Период повторного строения. Повтор бывает:

а. *точный* -например, Шуман. «Смелый наездник» (Первые 4 такта и следующие 4 такта одинаковые). См. пример №11

Схема: а + а

Р. Шуман. «Смелый наездник»

Allegro con brio

б. *видоизмененный*. *Видоизмененный повтор* бывает варьированный и секвентный. При варьированном повторе изменяются отдельные элементы темы: ритм, лад, фактура изложения, мелодия (интонационная сторона), но тема в целом узнаваема. Пример №12 Гайдн. Соната Ре мажор, I часть, главная тема

Первый период – 8 тактов. 2 фраза (с 5-8 такт) повторяет текст 1-ой фразы (1-4тт) с изменением (морденты изменились на форшлаги, 4 и 8 такты разные). **Схема: а + а¹**

Пример № 12

Sonate
Den Schwestern von Auenbrugger gewidmet

Allegro con brio erschienen 1780

Период считается повторным даже:

- в том случае, если 2-е предложение воспроизводит только начальную интонацию 1-го.

См. первый период (запев) в песне Шаинского
«Вместе весело шагать»

(Пример №13)

Схема: (анализ по фразам) а (а+в) + а¹(а+с)

8т + 8т.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ

Слова М. МАТУСОВСКОГО

Музыка В. ШАИНСКОГО

Весело
mf *Припев*

Вмес-те ве-се-ло ша-гать по про-сто-рам,
по про-сто-рам, по про-сто-рам!

И, ко-неч-но, при-пе-вать луч-ше хо-ром,
луч-ше хо-ром, луч-ше хо-ром.

- при секвентном повторе тема без особых изменений проводится на другой высоте. Григ Концерт Ля минор, II часть, песня Шаинского «Пусть бегут неуклюже».

2.Неповторный период- предложения содержат разный тематический материал, чаще всего 2-е предложение продолжает тему 1-го.

Моцарт Рондо в турецком стиле.

Первое предложение с 1 по 4 такт и второе с 5-8 такт разные.

См. пример №14

III Тональный план

1. *Однотональный период* (без отклонений и с отклонениями). См. пример №13 - песню Шаинского «Вместе весело шагать» 1-ый период (начальная и конечная тональность периода е-moll).

2. *Модулирующий период.* См. пример №14 Моцарт Турецкое рондо» 1-ый период (начальная тональность а-moll, а тональность окончания периода – е-moll)

IV Устойчивость окончания периода.

1. *Замкнутый период* - период заканчивающийся тоникой. Примеры 6, 9, 11, 12

2. *Разомкнутый период* – период, заканчивающийся не на тонике, а, чаще всего, на доминанте.

Примеры №15-16

591 Moderato (Умеренно)

II. Чайковский. "Черевички"

Восьми тактовый период написан в тональности g-moll, заканчивается он трезвучием доминанты. Также аккордом доминанты заканчивается первый 8-ми тактовый период арии Антонида из оп. И. Сусанин М.Глинки (основная тональность с-moll)

504 Andante non troppo (Подвижно) М. Глинка. "Иван Сусанин"

The image shows a musical score for two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The key signature has two flats (B-flat major). The time signature is 3/4. The music consists of eighth and sixteenth notes, with a fermata over the final note of each staff. There are 'V' markings above the first measure of the second staff.

Подведем итог всему сказанному.

Основные особенности, которые нужно отметить, анализируя форму-структуру периода следующие: строение периода, тематизм, тональное развитие, степень законченности изложения музыкального материала. Желательно отметить особенности музыкального языка, помогающие раскрыть смысл произведения.

Глава II

Примеры анализа формы - структуры произведения

Прежде чем приступить к анализу произведения, необходимо:

1. Внимательно прослушать произведение с нотами. Постараться охватить общую структуру, понять характер.

2. Мысленно вспоминая прослушанное, глядя в ноты, зарисовать в тетради схему произведения. Точно определить форму произведения по схеме.

3. Строго соблюдать строение схем:

A – обозначение периода, части;

(a+a) – строение периода (части) по предложениям (повторности материала);

4 + 4 – количество тактов в предложениях;

DT – каденции;

A-dur – тональность (тональности) периода

4. Желательно устно или письменно определить характер и описать средства, которыми он достигается, выявить стилистические особенности. Точно определить форму произведения по схеме.

Ниже приводятся примеры анализа произведений.

• **Ф.ШОПЕН ПРЕЛЮДИЯ №7 A-DUR**

PRELUDE
Op. 28, No. 7
Frederic Chopin

Andantino

Период 16 тактов			
1-ое предложение a + b 4 такта + 4 такта		2	2 предложение c 4 такта+4такта
1 фраза a+b 2+2	2 фраза b+b ₁ 2 +2	2 фраза a+b ₁ 2+2	4 фраза b ₂ +c 2+2

Прелюдия написана:

1. в форме *периода квадратного строения* (другое название – *нормативный или классический период*), т.к. делится на два одинаковых по количеству тактов предложения: $(4+4)+(4+4)$, а каждое предложение делится на две одинаковые фразы: $(2+2)+(2+2)$.

2. по тематическому материалу это *период повторного строения* (1-ое предложение $a + b$, 2-ое предложение $a_1 + c$). Это означает, что фразы первого и второго предложения имеют общие черты, с точки зрения мелодизма (сравните начала 1-го и 2-го предложений).

3. *период модулирующий*, начальная тональность – $e\text{-moll}$, а в конце периода – $D\text{-dur}$ (тональность доминанты)

4. *период замкнутый*, т.к. заканчивается тоникой.

Несколько слов о *музыкальной стороне произведения*. Особый интерес этой прелюдии обусловлен тем, что, будучи законченным художественным целым, она отличается не только предельным лаконизмом, но и необыкновенной простотой формы, фактуры, ритма, гармонии. Черты мазурки — здесь очевидны. Они смягчены умеренным темпом, а также более редкими, чем это обычно бывает в танцевальной музыке, басами (они берутся не в каждом такте, а через такт). Лирический элемент, выражается, прежде всего, через задержания на сильных долях такта. Совмещенные с пунктирным ритмом интонации задержания приобретают в прелюдии подвижность и, в свою очередь, насыщают танцевальное движение. В кульминационной точке прелюдии (такты 9—12) увеличивается звучность, усиливаются фактура и гармония по сравнению с первым предложением, где гармония сводится к $D_7\text{-T}$, в кульминации (12 такт) появляется неразрешенный $D_7 \rightarrow S$, подчеркнутый самой высокой нотой мелодии.

Можно предположить, что этот ход передает скрытое душевное движение, как бы не находящее прямых внешних выражений. Есть сведения, будто композитор в частных беседах давал прелюдиям названия и что Прелюдия $A\text{-dur}$ именовалась «Польская танцовщица» (в кн.: Тюлин Ю. Н. О программности в произведениях Шопена. Л., 1963, с. 17).

Прелюдия $A\text{-dur}$ для творчества Шопена показательна как один из примеров слияния изысканности и простоты, салонно-аристократического элемента и народного.

- Анализ первого периода романса (песни) А. Гурилева «Отгадай, моя родная»

Отгадай, моя родная
Песня

Andantino [mp]

1. От - га - дай, мо - я род - на - я,
2. Дя - гу ли в по - стель, не спит - ся,

от - че - го я так гру - стна, и си - жу все - гда од -
мы - сли бро - дят в да - ле - ке; го - ло - ва мо - я кру -

- на я у ко - ся - ще - та ок - на!
- жит - ся и сер - де - чух - ко в то - ке.

a tempo

От - че - го ста - кой за - бо - той каж - дый день че - го - то
От - га - дай, мо - я род - на - я, то лю - бовь и - ли пе -

Период 8 тактов		
1-ое предложение	2 предложение	c
a + b	+ d	2
2 такта + 2 такта	такта+2такта	

1. Песня (романс) «Отгадай моя родная» написана:

1. в форме *периода квадратного строения* (другое название – *нормативный или классический период*), т.к. делится на два одинаковых по количеству тактов предложения: $(2+2) + (2+2)$.

2. по тематическому материалу это *период неповторного строения* (1-ое предложение а + б, 2-ое предложение с+d). Это означает, что первое и второе предложения имеют разный тематический материал.

3. *период однотональный*, т.к. на протяжении всей прелюдии сохраняется тональность А-dur.

4. *период замкнутый*, т.к. заканчивается тоникой.

Песне предшествует однотоковое вступление.

Особенности музыкального языка. В песне «Отгадай, моя родная» Гурилев затронул характерную для русской народной поэзии тему девичьей судьбы. Композитор строит мелодику из коротких двухтактовых, гибких и пластичных попевок. В мелодии используются характерные приемы взлетов и заполнений скачка, хроматические вспомогательные звуки, параллельно-переменный лад (см. 1 предложение), постоянное возвращение к V ступени тональности, что и создает образ мечтательной девушки, задумывающейся о своей дальнейшей судьбе. Большое выразительное значение в песне Гурилева приобретает характер ритмического движения, связанный с формулой вальса (размер $\frac{3}{4}$ и типичный для вальса аккомпанемент). Плавность вальсового движения в сочетании с песенными интонациями придает песне особый оттенок мягкой чувствительности. Перечисленные выше приемы развития помогают глубже раскрыть женский портрет.

Заключение

Роль периода в произведении

По поводу роли периода в произведении существует две точки зрения. Приверженцы первой утверждают, что период может рассматриваться только как *составная часть более крупной формы*. Очень часто так и происходило и происходит. Простая одночастная форма применялась в темах старинных вариаций, пассакалий, чакон, в качестве вступления в крупное произведение, в качестве куплета в вокальной музыке, народной песне (особенно танцевального характера).

Вторая точка зрения заключается в том, что период может быть *законченной формой небольшого одночастного произведения*. Период выступает как самостоятельная музыкальная форма, начиная с эпохи романтизма, где появилась эстетика фрагмента, сказавшаяся также и в возникновении кратчайших стихотворений.

В музыке традицию периода в качестве формы отдельного сочинения заложил Шопен в цикле «Прелюдий». Также в форме периода пишутся вокальные произведения (Бородин Романс «Фальшивая нота», Григ «Люблю тебя», фортепианные миниатюры Чайковского, Скрябина, Лядова).

Самостоятельная композиция требует, чтобы в ней были представлены все важные стадии: экспонирование материала, его определенное развитие и завершение.

В периоде все это есть. Строению периода присуще устойчивое окончание, чаще всего - это полный совершенный каданс. В одночастных произведениях типичными являются расширенные периоды или периоды с дополнением.

Список использованных источников

1. Анализ вокальных произведений : учеб. пособие. – Л., 1988.
2. Арановский, М.Г. Синтаксическая структура мелодии / М.Г. Арановский. – М., 1991.
3. Асафьев, Б.В. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1, 2. Б.В. Асафьев. – Л., 1963.
4. Бонфельд, М.Ш. Анализ музыкальных произведений. Структуры тональной музыки : в 2-х ч. / М.Ш. Бонфельд. – М., 2003.
5. Заднепровская Г. Анализ музыкальных произведений. М.: ВЛАДОС, 2003.
6. Лаврентьева, И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений / И. Лаврентьева. – М., 1978.
7. Мазель, Л.А. Некоторые черты композиции в свободных формах Шопена / Л.А. Мазель // Исследования о Шопене. – М., 1971.
8. Мазель, Л.А. Строение музыкальных произведений / Л.А. Мазель. – М., 1979.
9. Назайкинский, Е.В. Логика музыкальной композиции / Е.В. Назайкинский. – М. : Музыка, 1982.
10. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа / М.И. Ройтерштейн. – М.: Владос, 2001.
11. Способин И. Музыкальная форма - М.: Музыка, 1962.
12. Тюлин Ю. и др. Музыкальная форма – М., 1974.
13. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений / В.Н. Холопова. – СПб, Лань, 2001
14. Цуккерман, В.А. Анализ музыкальных произведений. Вариационная форма / В.А. Цуккерман. – М. : Музыка, 1974.
15. Материалы из интернета:
 - Теория музыки. Музыкальный синтаксис. Типы периодов.
[lafamire.ru>index.php?option=com...view=articl...](http://lafamire.ru/index.php?option=com...view=articl...)
 - Краткий курс музформы
[StudFiles.net>preview/5149187](http://StudFiles.net/preview/5149187)
 - СХЕМА АНАЛИЗА ПЕРИОДА: - Музыкальная литература
annvic.mypage.ru
 - Период. Разновидности простого периода.
[userdocs.ru>muzika/31130/index.html...](http://userdocs.ru/muzika/31130/index.html...)
- Период, 2-х и 3-х частная формы
55muzrepetitor.ru