

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Колледж искусств» управления культуры администрации Магаданской области**

БЕЛАЯ А.В.

**Учебно-методическое пособие
по анализу музыкальных произведений
«ПРОСТАЯ ДВУХЧАСТНАЯ ФОРМА»
по специальности 073002 «теория музыки»**

2012

ПРОСТАЯ ДВУХЧАСТНАЯ ФОРМА

Определение

Простая двухчастная форма состоит из двух частей, где первая представляет собой период, а вторая часть не содержит структуры сложнее периода.

Понятие «малая форма»

Простую двухчастную форму также называют «малой формой» из-за ее общих небольших масштабов, где каждый раздел в количественном отношении соразмерен с нормативным периодом.

Прообразы, жанрово-стилевая основа, «песенная форма»

Простая двухчастная форма тесно связана с жанрами песни и танца, что выражается в характере тематизма, четкости членения разделов, симметрии и квадратности структуры, повторяемости частей. Благодаря жанровым связям с песнями и танцами простую двухчастную форму также называют «песенной формой».

Область применения в профессиональной музыке

- Песня, романс
- Инструментальные пьесы-миниатюры (танцевальные жанры – особенно вальсы, лендлеры, нетанцевальные жанры, напр. прелюдия, этюды)
- Как часть более сложной формы: составные части сложной двух- и трехчастной формы, рефрены рондо, темы для вариаций, партии рондо-сонатной формы

Структурные, функциональные, масштабные, тонально-гармонические отношения частей

	1 часть	2 часть
Структурные отношения частей	Экспозиционный период: простота и ясность строения, квадратный, чаще повторного строения. Значительные динамические проявления в развитии, расширение, дополнение не типичны в связи с общими пропорциями формы	Варианты строения: - неэкспозиционный период с чертами повторного строения, тематический материал не может являться самостоятельным, изначальным; - замкнутое построение, которое не является периодом по структуре, но в количественном отношении подобен и соразмерен с ним
Функциональные отношения частей	Выступает в качестве экспозиции и реализует по отношению к целому функцию i-изложение основного материала.	Всегда содержит функции развития, обновления, продолжения, контраста.
Масштабные отношения частей (пропорции формы)	Форма отличается симметрией, квадратностью структуры. Части в количественном отношении тождественны:	
	8 16	8 16
Заключительные каденции частей	Функционально разноплановые части четко разграничены, каждая часть завершается каденцией:	
	в главной или новой тональности (типична модуляция в тональность D)	всегда в главной тональности
Тональный план всей формы	Вопросно-ответная структура (универсальный принцип нарушения и восстановления устойчивости):	
	Т - Д	Д - Т
	Т - Т	Д - Т

Основные разновидности простой двухчастной формы

Существует две основные разновидности простой двухчастной формы, которые различаются содержанием и строением 2 части:

- безрепризная;
- репризная.

ПРОСТАЯ ДВУХЧАСТНАЯ БЕЗРЕПРИЗНАЯ ФОРМА

В простой двухчастной безрепризной форме отсутствует раздел тематической репризы при завершении второй части.

Виды вторых частей и основные типы простых двухчастных безрепризных форм

По тематическому сходству или различию с первой частью вторые части бывают двух видов:

1. Развивающая часть

Простая двухчастная однотемная или развивающая форма (а а);

2. Контрастная часть:

Простая двухчастная двухтемная или контрастная форма (а b).

Простая двухчастная безрепризная форма развивающего типа (аа)

В развивающей двухчастной форме между функционально разноплановыми частями отсутствует тематический контраст. Вторая часть не является самостоятельной темой, носит подчиненный характер, так как основана на тонально-гармоническом и мелодическом развитии темы экспозиционного периода. Смысловая суть формы выражается в показе двух различных этапов становления одного образа.

По строению вторая часть не имеет черт периода, является построением с функцией развития и последующей функцией завершения. Функция развития проявляется в ладогармонической неустойчивости начала второй части (Д гармония, секвенции, отклонения в другие тональности, эллиптические обороты). Функция завершения представлена в виде возвращения и каденционного закрепления основной тональности.

Функции развития во второй части:

Разработочное развитие	Вариантно-продолжающее развитие
Черты разработочного развития проявляются в дробности, расчлененности построений, мотивном вычленении и ярко выраженной тонально-гармонической неустойчивости на протяжении второй части	Вариантно-продолжающее развитие основано на сохранении мелодической целостности темы при незначительном тонально-гармоническом развитии. Данный тип развития характерен для певучих инструментальных произведений и вокальной лирики

Двухчастная безрепризная форма развивающего типа отличается достаточно высокой активностью, динамичностью из-за неустойчивого характера второй части. Ладотональное развитие может способствовать значительному расширению второй части, что приводит к нарушениям пропорций формы (*Бетховен соната № 12 ч. 2 трио, соната № 14 ч. 2 трио (8 + 16)*).

По степени единства простая двухчастная безрепризная развивающаяся форма ближе к периоду повторного строения, но между ними есть принципиальные отличия:

Простая двухчастная форма	Период повторного строения
Экспозиционный раздел в форме периода полностью эмансипирован	Изложение тематического материала не превышает масштабов предложения и отличается меньшей завершенностью
Во второй части нет повторного строения, имеет характер развития, никогда вторая часть не начинается с точного повторения экспозиционного периода	Второе предложение повторяет первое предложение
Фаза развития (вторая часть), связанная с неустойчивостью, четко отделена от экспозиционного проведения тематического материала, поэтому различные по своим функциям части всегда четко разграничены	Связность и непрерывность развития несмотря на серединную каденцию

Простая двухчастная форма контрастного типа (ab)

В двухчастной контрастной безрепризной форме части различны по тематическому материалу.

Смысловая суть формы заключается в контрастном сопоставлении двух различных образов:

- родственных, оттеняющих друг друга (типично);
- ярко контрастных (реже).

Тематическое соотношение частей:

- производный контраст (контраст выразительных средств), так как вторая часть основана на значительно обновленном материале первой части;
- коренной контраст (собственно тематический контраст), так как вторая часть основана на новой самостоятельной теме.

Прототипами контрастной двухчастной формы являются первичные народно-бытовые песенно-танцевальные жанры с запевно-припевной структурой, где части соотносятся как

- запев и припев;
- песня и инструментальный наигрыш;
- песня и танец;
- двухколенные танцы с различной музыкой или чередование двух типов танца (сольный – общий, женский - мужской).

Народные песенно-танцевальные жанры с запевно-припевной структурой в переосмысленном виде нашли широкое применение в профессиональной музыке: в жанрах куплетной песни, танцах, в качестве рефренов рондо.

Виды вторых контрастных частей

- припев;
- ригурнель, инструментальный отыгрыш.

Строение второй части

- оформлена как относительно самостоятельное целое в виде периода повторного строения;
- развитое дополнение, в количественном отношении подобен периоду.

ПРОСТАЯ ДВУХЧАСТНАЯ РЕПРИЗНАЯ ФОРМА (AA/B A)

Форма отличается структурной четкостью, стройностью и равномасштабностью частей:

a a | b a
4+4|4+4

Первая часть

Квадратный период с четким членением на два предложения, чаще повторного строения, однотональный или модулирующий.

Строение и функции второй части

Вторая часть не образует форму периода, четко дифференцирована на два построения, которые одинаковы по величине, но различны по функциям:

- серединное построение (4 такта - норма) находится в третьей четверти формы, имеет функцию развития, заканчивается половинной каденцией на доминанте главной тональности;

- репризное предложение (4 такта - норма) повторяет одно из предложений (чаще второе) экспозиционного периода, функции структурного завершения и тонально-тематического обрамления; завершается заключительной каденцией в главной тональности.

Серединное построение

Большое значение имеют гармонические средства в создании функционального контраста по отношению к первой части: господство D гармонии, доминантовый органнй пункт, отклонения в другие тональности, секвенции (типично два звена). В третьей четверти структура дробления 2 + 2, вся вторая часть – структура суммирования 2 + 2 + 4, форма в целом представляет собой структуру дробления с замыканием: 4 + 4 | 2 + 2 + 4 (*Моцарт Симфония № 40 ч. 4*).

Тематическое содержание:

- разработка тематизма начального периода (*Шуберт Вальс ор. 77 № 6, экосез ор. 8*); - контрастный материал (*Шуман «Бабочки» № 1, «Симфонические этюды» тема*).

Репризное предложение

Повтор бывает точным или видоизмененным. Видоизмененные повторы репризного предложения:

- синтетический тип – сочетание элементов из различных разделов формы:
- из обоих предложений экспозиционного периода (*Моцарт Соната № 6 ч. 3 тема вариаций, Бетховен Соната № 1 ч. 2, Шуман «Бабочки» № 1, Шуберт Вальс ор. 18 № 10*);
- из темы экспозиционного периода и серединного построения (*Моцарт Соната № 19 ч. 2, Бетховен Соната № 10 ч. 2 тема вариаций*);
- вуалирование репризного предложения (*Шопен Прелюдия c-moll, Шуберт «В путь»*);
- перегармонизация (*Глинка «Жаворонок»*);
- кодовое значение репризного предложения (*Прокофьев «Мимолетность» № 18*);
- структурное расширение (*Моцарт Соната № 11 ч. 1, Бетховен Соната № 2 ч. 2*).

Повтор частей

Любая из двух частей репризной и безрепризной формы может быть повторена:

||:A:||:B:||, ||:A:||B, A||:B:||.

Первая часть всегда повторяется отдельно, так как содержит функцию изложения темы (экспонирование должно иметь яркие грани). Вторая часть в двухчастной репризной форме всегда повторяется целиком несмотря на дифференциацию построений (серединное построение и репризное предложение не являются функционально самостоятельными частями).

ПРОСТАЯ ДВУХЧАСТНАЯ ФОРМА В КАЧЕСТВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПЬЕСЫ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ XIX ВЕКА

В эпоху романтизма культивирование жанра миниатюры привело к полной эмансипации простых форм, которые стали выступать в роли самостоятельных пьес.

Сочетание разноплановых тенденций в строении простой двухчастной формы:

- предельный лаконизм (Лядов Прелюдия *es-moll* op. 16 № 4: 3 + 3 | 3 + 3);
- предельное разрастание масштабов (произведения Шопена, Брамса, Рахманинова);
- распространенность тематического контраста второй части (Шуман «Бабочки» № 1, 7, Шуберт Вальсы op. 9 № 5, 7, 10, 12, 27, 32);
- тенденции сквозного развития и существенные изменения репризного раздела.

Стремление композиторов к индивидуальному, неповторимому в творческом замысле и его реализации привело к активной трансформации классической типовой структуры. Простая двухчастная форма приобрела множество своеобразных, индивидуальных черт в своем строении, появились новые необычные разновидности:

- нестандартная конструкция экспозиционного периода → необычное строение всей формы Лядов Прелюдия *g-moll* op. 46 № 2

1 часть Период из трех предложений 8 8 8 a b a	2 часть Середина 4 c	Реприза 4 b
--	--------------------------------------	--------------------------

- значительное расширение развивающей части в репризной или безрепризной форме Скрябин Прелюдия *g-moll* op. 27 № 1:

1 часть 8	2 часть Середина Реприза 14 8	coda 8
--------------	-------------------------------------	-----------

- значительные размеры коды:

возникновение необычных масштабных соотношений самой двухчастной формы с кодой Скрябин Прелюдия *H-dur* op. 37 № 3:

16 тактов a a b a 4 4 4 4	coda a (дополнительное проведение репризного предложения) 12 4	16 тактов
-------------------------------------	---	-----------

несоответствие индивидуальных трехчастных пропорций типу музыкальной формы Лядов Прелюдия *Des-dur* op. 57 № 1:

a a coda
12 9 12

Скрябин Прелюдия *h-moll* op. 22 № 4:

a a coda
8 8 8

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПРОСТОЙ ДВУХЧАСТНОЙ ФОРМЫ В ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ

В камерно-вокальной музыке чаще применяется контрастная двухчастная безрепризная форма. Контрастные части объединяются поэтическим текстом. В вокальных произведениях наличие словесного текста, существенно влияя на музыкальную форму, вызывает специфические особенности строения простой двухчастной формы, которая трактуется с большей свободой, чем в инструментальной музыке. Синтез слова и музыки приводит к следующим особенностям:

1. Экспозиционные периоды конструктивно более свободны:

- первая часть не образует форму периода:

Рахманинов «У моего окна» (1 ч. – неустойчивое построение), Шуман «Я певцом брожу» ор. 37 № 3 (1 ч. – устойчивое построение в виде точно повторенного предложения);

- часто встречается неквадратное строение экспозиционного периода:

Рахманинов «Я жду тебя» (1 ч. 14 тактов), Танеев «Мечты в одиночестве вянут» (1 ч. 10 тактов);

2. части менее завершены, чем в формах инструментальной музыки:

- окончание первой части на неустойчивой гармонии:

Лист «Смертельной полны травой», Чайковский «Отчего»;

- диссонирующие окончания второй части:

Лист «Хотел тебе венок сплести», «Любви загадка», «Покинута»;

3. Между частями формы отсутствует ясная четкая цезура, грани смягчены:

Лист «Смертельной полны травой»;

4. Для тонального плана типичны частые отклонения, порой в неродственные тональности:

Лист «Смертельной полны травой» (d-Cis), «Ты, как цветок, прекрасна» (Fis- A), Рахманинов «Ночью в саду у меня» (в третьей четверти формы обыгрывание D трезвучия цепью септаккордов).

Появление тоники только в конце второй части: *Танеев «Когда, кружась, осенние листья», Шуман «Утром я встаю».*

5. Мелодически вторая часть менее зависима от первой, большое распространение безрепризных контрастных форм:

Лист «Смертельной полны травой», Шуберт «Смерть и девушка», «Утешение в слезах», Римский – Корсаков «Ель и пальма», «На холмах Грузии», Балакирев «Песнь старика», Даргомыжский «Титулярный советник».

6. В двухчастных развивающих формах для второй части свойственен вариантно-продолжающий тип развития, позволяющий сохранить мелодическую цельность при непрерывном развитии:

Танеев «Когда, кружась, осенние листья», Бизе Ариозо Кармен из сцены гадания, Глинка «Не искушай», «Песня жаворонка».

7. Свобода в пропорциях частей.

Отступления от нормы происходят как в сторону расширения, так и сокращения. Масштабные соотношения частей связаны с образно-выразительной стороной музыки и поэтического текста, поэтому расширение и сокращение частей носят интенсивный или экстенсивный характер (*Чайковский «Средь мрачных дней», Рахманинов «Я жду тебя», «Островок», Танеев «Мечты в одиночестве», Шуберт «Утренняя серенада»*)

ЛИТЕРАТУРА

1. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. М., 1978
2. Козлов П., Степанов А. Анализ музыкальных произведений. М., 1968
3. Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. М., 1978
4. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1986
5. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма. Спб., 2004
6. Способин И. Музыкальная форма. М., 1984
7. Тюлин Ю. Музыкальная форма. М., 1974
8. Холопова В. Формы музыкальных произведений. Спб., 2001
9. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: Общие принципы развития и формообразования. Простые формы. М., 1980