

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

«СЛОЖНАЯ ДВУХЧАСТНАЯ ФОРМА»

по специальности 073002 «теория музыки»

2012

СЛОЖНАЯ ДВУХЧАСТНАЯ ФОРМА

Определение

Сложной двухчастной формой называется безрепризная форма, одна из частей которой изложена в простой двух – или трехчастной форме, а другая часть не имеет более сложной структуры.

Основные свойства

К основным свойствам сложной двухчастной формы относятся: безрепризность, тематическая незамкнутость, отсутствие внешней архитектурной стройности и симметричности. Выразительный смысл формы заключается в сопоставлении контрастных образно-тематических сфер безрепризного утверждения первой из них.

Область применения и формообразующие факторы

Благодаря этим качествам сложная двухчастная форма применяется преимущественно в вокальной музыке – в песнях, романсах и оперных номерах, например, в ариях, ариозах, дуэтах. Формообразующими факторами выступают сквозное развитие в тексте, а в опере также и сценические события, что способствует скреплению контрастных частей формы в единое целое.

Соотношение частей, различие их значений, масштабов и строения

Строение каждой части в сложной двухчастной форме не регламентировано и зависит от жанра и стиля произведения:

- каждая часть изложена в простой форме;
- одна из частей изложена в простой форме (чаще первая часть), другая – в форме периода (чаще вторая часть);
- одна из частей изложена в простой форме, другая – в сложной;
- каждая часть изложена в сложной форме.

Например, в ариозо Лизы «Откуда эти слезы» из оперы П. Чайковского «Пиковая дама» первая часть изложена в простой трехчастной форме, вторая часть – в форме периода. В такой же сложной двухчастной форме написаны романс М. Глинки «Давно ли роскошно ты розой цвела» и романс П. Чайковского «Мы сидели с тобой».

В дуэтино Церлины и Дон Жуана из оперы «Дон Жуан» В. А. Моцарта первая часть – сонатная форма без разработки: ГП – дважды повторенный период; ПП в тональности E - dur. Вторая часть по своей функции и характеру приближена к развитой, самостоятельной коде кульминационного значения на новом тематическом материале, где начальная тема изложена в форме периода итогово-заключительного характера.

Иногда первая часть сложной двухчастной формы исполняет функции вступления, но не является таковым благодаря самостоятельности, наличию собственной темы и развитости формы (Н. Римский – Корсаков. Опера «Садко»: Две песни Веденецкого гостя).

Принцип контрастного сопоставления частей

В вокальной музыке части сложной двухчастной формы соотносятся по принципу сопоставления. Влияние литературно-поэтического текста обуславливает контраст эмоциональных состояний и яркий тематический контраст в музыке на грани разделов формы.

В романсе П. Чайковского «Мы сидели с тобой» лирико-элегический характер музыки первой части (изложенной в простой двухчастной форме) отражает содержание поэтического текста – воспоминание о невысказанной любви. Вторая кульминационная часть (изложенная в форме периода единого строения) дает резкую смену психологического состояния - осознание одиночества, чувство утраты, отчаяние.

Соответственно этому появляется новая фактура, мажор сменяется параллельным минором, ускоряется темп, мотивы приобретают устремленный характер.

В куплетной форме контраст частей – запева и припева – может быть обусловлен традициями народных песенно-танцевальных жанров в виде сопоставления песни и танца, песни и инструментального отыгрыша. Например, в «*Песне Сольвейг*» Э. Грига роль запева выполняет лирическая песня, форма – простая двухчастная контрастная безрепризная. Вторая часть – припев – имеет жанровые черты народного норвежского танца спрингданс. Смысловая функция припева – подобие инструментального отыгрыша, форма приближена к периоду из трех предложений.

Средства объединения контрастных частей

Средства объединения контрастных частей в сложной двухчастной форме различны:

- стилистическое, жанровое соответствие частей (Ф. Шопен. Мазурка № 19);
- ладотональное объединение частей: обе части написаны в одной тональности (дуэттино *Церлины и Дон Жуана*), в параллельных тональностях (П. Чайковский. «*Мы сидели с тобой*»), в одноименных тональностях (П. Чайковский. «*Пиковая дама*»: ариозо Лизы «*Откуда эти слезы*»; М. Глинка. «*Давно ли роскошно ты розой цвела*»);
- смягчению граней между частями способствуют гармоническая незавершенность первой части, как правило на остановка на половинной каденции, и связующее построение между частями;
- общность фактурного изложения;
- реминисценции (П. Чайковский. «*Мы сидели с тобой*»; Ф. Шопен. Ноктюрн *g - moll*), ригурнели после первой и второй частей (М. Глинка. «*К ней*»), вступление и заключение (М. Глинка. «*Давно ли роскошно ты розой цвела*»).

Сложная двухчастная форма в инструментальной музыке

Сложная двухчастная форма не входит в число типизированных инструментальных форм. В отличие от вокальной музыки, сложная двухчастная форма в инструментальной музыке применяется редко: например, в произведениях программного характера (А. Лядов. «*Кикимора*»); в фантазиях (В. А. Моцарт. *Фантазия d – moll*).

Сложная двухчастная репризная форма

Крайне редко встречается сложная двухчастная репризная форма. В *мазурке № 19* Ф. Шопена части подобны куплетам. «Запев» в каждом разделе сложной двухчастной формы проводится в тональности *h - moll*, в форме периода, мелодически темы вариантно подобны. «Припев» в каждом «куплете» проводится в тональности *fis - moll* и выполняет роль репризы в тонально разомкнутой сложной двухчастной форме.

Список литературы

1. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. М., 1978
2. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1986
3. Тюлин Ю. Музыкальная форма. М., 1974
4. Цуккерман. В. Анализ музыкальных произведений: Сложные формы. М.. 1983