МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СУДЖАНСКИ ТЕХНИКУМ ИСКУССТВ»

Методический доклад:

«Диатоника в русской

музыке»

автор: Савенко В.С.

Преподаватель ОБПОУ

«Суджанский техникум искусств»

г. Суджа 2016 г.

Общие положения

1. Важность особых диатонических ладов определяется их жизненностью: коренной связью с народной, в особенности русской, песней, большой и своеобразной ролью в творчестве классиков, распространением в современной музыке.
2. Особые диатонические лады теперь воспринимаются с точки зрения мажора и минора, и в связи с этим, очевидно, что звукоряды иониского и эолийского ладов идентичны натуральному мажору и минору. Локрийский лад, вследствие того что на его I ступени строится уменьшенное трезвучие, почти не получил применения в практике.

Подробнее нужно остановиться на остальных ладах, звукоряды которых отличаются от обычных диатонических форм мажора и минора каких-либо специфическим признаком. Таковы лады: дорийский, фригийский, лидийский и миксолидийский. Называют их специфическими особыми диатоническими ладами.

1. В музыке народной и профессиональной редки примеры сплошного использования таких ладов, то есть их беспрерывного звучания на протяжении целого произведения. Скорее всего они встречаются лишь на отдельных участках сочинения, в том или ином построении. Лады эти легко, порою прихотливо переходят друг в друга и в обычные формы мажора и минора. Ладовая и функциональная переменность свойственна в наиболее сильной степени взаимоотношениям именно этих ладов.
2. Оценка выразительных качеств, стилистических черт, национальной характерности оборотов в особых диатонических ладах требует пристального внимания к взаимосвязям выразительных средств, прежде всего к взаимосвязям ладо-гармонических оборотов и мелодики.
3. История применения особых диатонических ладов в музыке показывает изменения в отношении к этим явлениям, в их творческой трактовке.

Не занимаясь вопросом об их использовании в средневековой, церковной музыке, нужно отметить, что у Баха и венских классиков обороты в особых диатонических ладах употребляются редко (в особенности у венских классиков), возникают как бы попутно. Объясняется это тем, что в данную эпоху «ладовое внимание» было сосредоточено на обычных диатонических формах мажора и минора; исторической задачей эпохи было утверждение норм мажоро-минорного ладового мышления, разработка ресурсов мажора и минора, и прежде всего натурального мажора и гармонического минора.

Возрождение и новый расцвет особых диатонических ладов происходит у зарубежных романтиков, в русской классической музыке преимущественно у композиторов «Могучей кучки». Это связано с некоторыми общими процессами – углублением, обогащением национальной характерности музыки, дальнейшим развитием творческого интереса к народной песне, более непосредственно выраженным стремлением к ее претворению в профессиональном искусстве, поисками новых выразительных ладогармонических приемов, тяготением к красочности музыкального языка.

В XIX веке и вплоть до современности интерес к так называемым старинным ладам не угасал. Он проявился в творчестве французских импрессионистов. Он жив у классиков (Мусоргский, Римский-Корсаков), в произведениях других композиторов.

В русской литературе Стасов первым (1958 год) обратил внимание на эти лады и на их значение в музыкальном творчестве. В частности, он подметил черты данных ладов в творчестве Шопена (пример фригийского лада в мазурке *до-диез* минор, соч. 41 № 1). Стасов настаивал на том, «чтобы нынче каждый образованный музыкант знакомился с нею (то есть с системой особых диатонических ладов. – В.Б.) и именно потому, что круг ее деятельности простирается не на одну церковную музыку, как инструментальной, так и вокальный, как драматической, так и лирической».

Глубоко и разносторонне поставлен вопрос об особых диатонических ладах в статьях Лароша. Он пишет: «Все эти лады (то есть фригийский, дорийский и т. д. – В.Б.) не умерли и не похоронены, как обыкновенно думают; влияние их сказывается ежедневно в музыке наших дней, как и всех времен, с тех пор как установилась гармония…». Далее Ларош, развивая свою мысль, указывает: «… чем более мы вникаем в историю гармонии, тем более мы видим влияние этих «каденций» (то есть заключительных формул), которые были свойственны церковным ладам».

И, наконец, Ларош отмечает воспитательное и эстетическое значение этих ладов. Он говорит, что изучение их «… важно также и в эстетическом отношении, ибо их суровая простота, их диатоническая трезвость имеет самое благодетельное, ничем не заменимое влияние на восприимчивое чувство молодого музыканта…».

Разновидности форм диатоники.

Выразительные возможности диатоники исключительно богаты. Они могут быть представлены в консонантных или диссонантных гармониях. Как консонантная, так и диссонантная аккордика находила и находит широкое применение в художественном творчестве различных эпох, стилей и направлений. Диатоника является при этом и постоянной основой ладообразования, и опорой хроники.

Если в начале развития профессионального многоголосия и до Ренессанса включительно господствовали консонансы, а диссонансы использовались редко и в полной зависимости от их консонантного окружения, то в дальнейшем роль диссонанса постепенно нарастала, зависимость от консонанса претерпела значительные изменения. В наше время диссонансы нередко используются вне зависимости от консонансов.

Значительно изменилась с течением времени и роль диатонических ладообразований.

Диатонические лады в русской музыке.

Для русской народной песни и русской классической музыки характерно широкое бытование диатонических ладов, диатоники как главной основы мелодии и гармонии (многоголосия). В историческом развитии русской классической музыки эти диатонические лады приобрели большую зависимость и обусловили ряд национальных особенностей ее гармонического языка. Можно кстати сказать, что внимание к ладовой диатонике в определенной степени содействовало развитию реалистических и демократических тенденций, столь ярких в русской музыкальной классике. Вместе с тем опора на диотонические лады создала ту органическую близость и родство, которое существует между русской классической музыкой и народным русским песнетворчеством и которое по преемственности - перешло в советскую музыку реалистического направления.

Диатонические лады находят в русской музыке очень широкое и оригинальное толкование и применение, достаточно отличное от традиций западной музыки. Важнейшим и вместе с тем простейшим из таких диатонических ладов нужно считать натуральный минор.

1.Предварительные сведения о натуральной миноре.

В западноевропейской классической музыке натуральный минор находит лишь явно эпизодическое применение (см., например, нисходящую секвенцию в коде первой части 5 симфонии Л.Бетховина); в ней в сущности отсутствуют произведения, целиком выдержанные в натуральном миноре.

В русской музыке как в народной, так и профессиональной натуральный минор приобрел особое и весьма существенное значение. Русская музыка создала множество оригинальных выразительных мелодических и гармонических оборотов, которые органически связаны с функциональными и колористическими особенностями натурального минора. Такие характерные обороты можно без труда найти в народных напевах, в хоровом народном многоголосии, в многообразных обработках русской песни и вообще в образцах индивидуального претворения народной музыки нашими выдающимися композиторами (М. Глинка, А. Даргомыжский, П. Чайковский, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, С. Танеев и многие другие). Большое число художественно безупречных и разнообразных образцов применения натурального минора почти всеми русскими композиторами вызвало неправильное мнение, что вне вне натурального минора якобы невозможно найти или создать оригинальные черты русской гармонии. Не возражая в целом против общей высокой оценки натурального минора, нужно констатировать, что самобытные ладо-гармонические особенности и примеры, наблюдаемые в русской музыке, вовсе не исчерпываются натуральным минором.

Особые диатонические лады.

В русской музыке натуральный минор трактуется не только как эпизод внутри обыкновенного гармонического минора, а как самостоятельный диатонический лад. Поэтому соединение минорной доминанты с тоникой (d-t), совершенно не типичное для западной классики, получило в русской музыке очень широкое распространение. В связи с этим возросла и роль самой натуральной (минорной) доминанты. Натуральная доминанта применяется в половинной или в заключительной каденции и даже в качестве конечного созвучия периода или всего данного произведения: Н. Римский-Корсаков «Над озером верба». (Сто песен, № 52).

Если в западной музыке аккорды натурального минора вводятся преимущественно во фригийском обороте или каденции, то в русской музыке они получили иное, более характерное и разнообразное применение.

Известно, что минорная доминанта не имеет к t (точнее к основному звуку t) полутоновых тяготений, в то время как субдоминанта (s) более явно тяготеет к t (полутон между VI и V ступенями). Этим отчасти можно объяснить, почему s получила также иное значение и место в натуральном миноре и вообще в русской гармонии и почему плагальные обороты в русской музыке приобрели большое распространение и сделались одним из ее характерных ладо-гармонических признаков. В соответствии со своим значением субдоминанта (s) натурального минора находит широкое применение в середине построений, в половинной и плагальной каденции, а также вводится в качестве конечного созвучия периода или всего произведения: например, «Русская песня» (из записей С.И. Танеева), Н. Риский-Корсаков «Заздравная» (сб. Филиппова, № 6).

При такой своеобразной роли d и s, а затем и всей группы аккордов d и s натурального минора образовался и получил распространение ряд типичных для русской музыки оборотов, в которых доминанта окружается созвучием s, субдоминанта окружается созвучием d ; возникают варианты каденций на основе терцовых и секундовых соотношений аккордов и т. д.:

Н.Римский-Корсаков «Снегурочка».

Плагальные каденции.

В отличие от основных норм западной классики, плагальные обороты и каденции в русской музыке характерны квартовым скачкам в мелодии, а не в басу или же одновременным скачком крайних голосов (образующим противоположные октавы). Такой мелодический плагальный скачок допускает различные варианты гармонизаций: и типичную субдоминанту (), и двойную субдоминанту, то есть s к субдоминанте (), и мягкую по звучанию параллель натуральной доминанты (), и даже натуральную доминанту в виде септаккорда (). При всех свободных гармонизациях подобные мелодические квартовые скачки сохраняют тот или иной плагальный оттенок (главным образом из-за мелодического хода или же элементов бифункционольности, см. такт 8 примера 396). Эти скачки при функциональности варьируются, кроме того, возможными обращениями аккордов и видом заключительного тонического созвучия (полное, неполное, унисон) :

Терцовые и секундовые соотношения.

В натуральном миноре, помимо различных плагальных квартоквинных соотношений аккордов, большое значение получили *терцовые и секундовые* соотношения в достаточно многообразном плане.

Терцовые соотношения: 1. Образуют характерное последование или близкое соседство t-dtIII, то есть тоники минора и параллельного мажора (переменность функций), что постоянно и в разных сочетаниях встречается в литературе, как например:

М.Балакирев. «Протяжная» (№32)

2. Создают в пределах данной функциональной группы почти равноправное применение различных аккордов в отдельных гармонических оборотах, как например:

t-dVII-tsVI-s,

t-tsVI,-s-d,

t-dtIII-d-dVII,

dVII-d-s-tsVI-t

3. Образуют варианты плагальных и автентических оборотов путем разделения их на два терцовых звена; например, а)в автентическом обороте d-t создают следующие два терцовых звена:

d-dtIII-t

б) в прилагаемом s-t, соответственно, такие два звена:

s-tsVI-t

Возникунв первоначально в натуральном миноре, терцовые соотношения аккордов приобрели затем более общее ладо-гармоническое значение и получили соответствующее применение и в других ладах, создав, например, в натуральном мажоре несколько достаточно характерных по звучанию последований (Т-TSVI, D-DTIII и пр.).

Большое значение и колорит приобрели наряду с этим и секундовые соотношения аккордов в натуральном миноре.

Например:

dVII-t; t-dVII; dVII-tsVI; tsVI-dVII; d-s; s-d; s-dtIII; dtIII-s:

Секундовые соотношения аккордики от натурального минора постепенно перешли и в другие лады, в которых образовали целый ряд столь же интересных последований и оборотов:

Например:

Н. Римский – Корсаков. «Снегурочка»

Строение аккордов.

В русской музыке своеобразны приемы построения и изложения аккордов. Достаточно часто аккорды и созвучия натурального минора (а по преемственности и аналогии с ними аккорды и других ладов) излагаются в неполном виде. Однако, в отличие от западных традиций, неполный аккорд в русской музыке понимается как созвучие, в котором пропущена терция (а не квинта, как это обычно для западной музыки).

Такие двузвучия в натуральном миноре особенно часто встречаются на t,s,d и dVII; понятно, что наряду с такими двузвучиями в народной русской песне и русской профессиональной музыке даются неполные аккорды и в более обычном понимании (то есть без квинты). В гармоническом языке народных песен и их обработок, кроме того, постоянно встречаются унисоны и октавы: начальные запевы обычно излагаются в унисонах, иногда в октавных унисонах; каденции часто завершаются также остановкой на унисоне или октаве или же мелодически-унисонными ходами. Таким образом, в изложение аккордов и созвучий русская музыка вносит и акцентирует дополнительные приемы, имеющие большое мелодическое и выразительное значение.

Необходимо отметить свободно по голосоведению применяемые квартсекстаккорды (помимо традиционных – вспомогательных, проходящих кадансовых). Конкретно имеются в виду квартсекстаккорды секундового и терцового соотношения, применяемые нередко со скачком в басу в самых различных гармонических оборотах. Практически важнейшими из них являются квартсекстаккорды dtIII и dVII при их переходе в t. Своеобразная роль и соотношение d и s натурального минора и мажора дает возможность появления и особого проходящего квартсектаккорда между dVII и ее секстаккордом (dVII6) в на миноре или между D и D6 в натуральном мажоре, что западной классике вовсе не свойственно.

Другие лады

а) Минорные лады

Кроме натурального минора, упомянем еще две разновидности минора: 1) минор дорийский и 2) минор фригийский.

Дорийский минор характеризуется высокой VIступенью, создающей между I и VI ступенями большую сексту (так называемая «дорийская секста»). Аккорд дорийской сексты – мажорная субдоминанта - в русской музыке часто разрешается не в dVII через минорное дорийское трезвучие II ступени более широким плагальным оборотом в t. Соединение аккордов дорийской сексты (S,SII, S7) с тоникой образует новые дополнительные разновидности плагальных оборотов, получивших большое распространение в русской музыке.

Фригийский минор характеризуется II низкой ступенью, что образует между I и II ступенями характерную малую секунду (так называемая «фригийская секунда»). Эта «фригийская секунда» делает соотношения трезвучий I и II ступеней полутоновым, что в целом для народной песни менее типично. В русской профессиональной музыке данное соотношение трезвучий используется несколько иначе, чем в западной музыке, и в нем подчеркивается диатоничность гармонических последований, столь типичная для русской музыки вообще.

Обычно трезвучие на II низкой ступени фригийского минора в русской музыке переходит не в t, D или К64, а в аккорд своей параллели (то есть минорное трезвучие на VII натуральной), за которым следует t чаще при квартовом мелодическом скачке. Такой оборот акцентирует секундовую связь аккордов (VII – I), несмотря на то, что бас может здесь иметь и целотоновый (VII - I) и полутоновый ход (II-I). Можно сказать, что таких кадансах VII минорная ступень как бы оттеснила трезвучие II низкой и придала всему обороту особый, старинный колорит.

б) Мажорные лады

Из мажорных ладов, которые могут получить практическое значение является натуральный мажор и миксолидийский мажор.

Натуральный мажорный лад – одна из самых распространенных ладовых структур в музыкальном творчестве ряда эпох и национальных культур. Понятно, что в приемах применения этого лада легче всего наблюдать общие гармонические нормы или основы, приобретающие тем самым интернациональное значение.

Применение натурального мажора в русской песне и русской профессиональной музыке прибрело некоторые особенности, к каковым можно причислить: усилие значения субдоминанты и побочных аккордов (например, обороты II – III – VI - IV или V – III – II – III – IV), большое внимание к терцовым и секундовым соотношениям аккордов, некоторое умаление роли T и D (поэтому, например, не обязательно кончать на тонике) и некоторое противопоставление трезвучия T и трезвучия IIступени (здесь понятная аналогия с ладо – переменным соотношением t и dVII в натуральном миноре). Подобно натуральному минору в натуральном мажоре большое распространение получило и взаимодействие T мажора и t параллельного минора, создающее, при ладовой равноправности этих тонических аккордов, новый лад - переменный. Таким образом, в натуральном мажоре более полно и самобытно показываются все аккорды основных функциональных групп. Значение плагальных оборотов и каденций усилено, как и в миноре, и подчеркнуто их разновидностями:

Allegro moderato П. Чайковский. «Опричник»

Миксолидийский мажор, сохраняя в общем и целом функциональные основы мажора натурального, отличается от него минорной доминантой и мажорным трезвучием на VII низкой ступени. VII низкая ступень образует с I ступенью ту малую септиму, которая и определяет название самого лада (так называемая «миксолидийская септима»).

Оба эти характерные для миксолидийского мажора аккорда (d, dVII мажорная) могут связываться с тоникой непосредственно, однако более интересны те обороты, в которых данные аккорды миксолидийского мажора переходят в тонику через те или иные субдоминантовые созвучия (SII, TSVI, реже S). Этим еще раз подчеркивается роль плагальности в гармонии русской песни и русской классики:

Н. Римский – Корсаков «Туман при долине»

Переменный лад.

Наряду с указанными простыми диатоническими видами мажора и минора в народной песне и творчестве русских композиторов крайне широкое распространение получил переменный лад, в простейшем своем виде представляющий систему объединения натурального мажора и параллельного ему минора в единое ладовое целое (например: До-ля, ре – Фа и т.д.).

Такое объединение делается благодаря несомненному ладо – функциональному равноправию тоник обоих ладов и общности их звукового состава. Общность звукового состава объединяемых ладов существенна для мелодии, аккордики и самой ладовой переменности.

Равноправие тоник обусловливается наличием в составе их тонических трезвучий двух общих звуков, что в определенных условиях может образовывать и общий тонический аккорд (в виде малого септаккорда):

Важнейшее проявление переменно-параллельного лада - следующее музыкальное построение начинается с одной из параллельных тональностей, заканчивается же другой. Для практики народнопесенного творчества очень типичны начальный – мажор и конечный минор (Dur – moll):

«Ой, да ты, калинушка»

Черты многоголосного склада.

Многоголосное изложение русской песни, хоровых ее обработок основано не на стабильном, до конца выдержанном четырехголосии, а на подголосках, то есть мелодических попевках всех голосов многоголосного целого. Это создает своеобразные полифонические или полимелодические черты, свойственные всякому народнохоровому многоголосию. Поэтому в подлинных образцах народного многоголосия , разнообразных хоровых обработках, а от них и во всей профессиональной русской музыке можно наблюдать помимо общей выразительной распевности , свободный , переменный состав голосов, частые разделы двухголосного склада, цепи терций (нередко с дублировкой в нижних или высоких голосах), одноголосные запевы и унисоны или октавы в заключительных кадансах.

Значение народной музыки **в русской музыкальной культуре**.

С современной точки зрения, к разновидностям мажора и минора, кроме натуральных ладов, относятся не только гармонические и мелодические лады (примыкающие к диатоническим), но и так называемые особые диатонические лады (дорийский, фригийский и т.п.)

Диатонические, семиступенные мажорные и минорные лады подвергаются на практике тем или иным хроматическим изменениям.

Существуют установившиеся, сложившиеся в системы хроматические ладовые формы мажора и минора, например одноименные мажоро-минор и миноро-мажор.

История развития мажора и минора в европейской музыке, начиная с XVII века, в самых общих чертах такова: период господства в музыкальных произведениях натурального мажора и когда, наряду с ними, выдвинулись на первый план и некоторые другие из упомянутых выше ладов. Так, например, для романтиков показательна видная роль одноименного мажоро-минора. Особые диатонические лады, в общем не свойственные Баху и венским классикам, получили распространение у романтиков и у композиторов русской классической школы.

Важнейший по значению этап в истории русской музыки – творчество Глинки, русского композитора, впервые поднявшего русскую музыку на уровень классических образцов мирового музыкального искусства. Глинка претворил в музыке мелодико – гармоническое богатство русского фольклора по-новому, с значительно большей глубиной обобщения и музыкантской чуткостью, чем его предшественники. Диатоническая основа европейского классицизма у Глинки впервые органично соединилась с характерностью русской народной диатоники.

Глинкинские традиции получили развитие в творчестве музыкантов следующих поколений, в частности у композиторов «Могучей кучки» - Балакирева, Бородина, Мусоргского, Римского – Корсакова и Кюи. Считая себя наследниками заветов Глинки и ближайшего его последователя и современника Даргомыжского, своим творческим принципом композиторы балакиревского кружка объявили «реализм и народность». Интерес к быту, истории, музыкальной литературе, вообще – к духу народа во многом определил качество музыкального языка этих композиторов. Диатоническая основа русского фольклора была ими глубоко воспринята и талантливо, неповторимо – индивидуально отражена в творчестве.

Русские композиторы конца ХIX века – Глазунов, Лядов, Танеев, Аренский, Калинников – в числе лучших традиций отечественной классики унаследовали и интерес к народному творчеству; они по-своему разработали его диатоническую основу. Лядов обращается к народной песне как к первоисточнику, к кладезю народной мудрости, ищет в ней красоту, чистоту и цельность мировосприятия; диатоника Рахманинова отчетливо проявляет связь с русской песенностью, мелодизмом. Молодые Стравинский и Прокофьев противопоставляют изысканности позднеромантического стиля эстетику первобытной силы, мощи, игры ритмов. В их творчестве диатоника вновь заиграла по-своему понятой простотой, снова доказала свою стилистическую ёмкость.

В современной советской музыке диатоника используется по-разному- в формах традиционных, мажора и минора, и индивидуализированных, нетрадиционных, часто связанных с национальной характерностью музыкой культуры (казахской, башкирской, эстонской и др.). Диатоника может звучать и просто, и сложно, в полидиатонических, полиладовых сочетаниях, придающих свойственную музыкальному языку современности яркость, терпкость и остроту звучания. Ее значение как первоосновы музыкального мышления и творчества в русской культуре связано со свойством бесконечного и неисчерпаемого богатства.

Использованная литература

1. Берков В. Гармония. 1970.

2. Девуцкий В. Стилистический курс гармонии «Воронеж» 1994.

3. Денисов А. Гармония классического стиля СПб: Композитор 2004.

4. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии. 4-е изд. (М., 2010)

5. Зелинский В. Курск гармонии в задачах. Диатоника М.1971.

6. Ларош Г. Воспоминания о П.И. Чайковском. М. 1962.

7. Максимов С., Управления по гармонии на фортепиано. I, М., 1951;II , М., 1952; III, М. 1954.

8. Мутли А. Сборник задач по гармонии. Изд. 3-е М., 1959.

9. Мюллер Т. Гармония. М. , 1982.

10. Мясоедов А. Задачи по гармонии 2-е изд. М., 1974.

11. Мясоедов А. Учебник гармонии М., 1980.

12. Привано Н. Хрестоматия по гармонии. Ч. I М., 1967.

13. Скребкова О., Скребков С., Хрестоматия по гармоническому анализу. 5-е изд. М. 1978.

14. Степанов А. Гармония. Учебник. М. 1971.

15. Тюлин Ю.Н., Привано Н.Г. Учебник гармонии. 2-е изд. М.,1970.