

ГУ ЛНР "ЛУВО "АКАДЕМИЯ ДЕТСТВА"

Проект

Полифония в музыке и живописи

Выполнила ученица 5 класса
Исаулова Владислава
Руководитель проекта
Ищук Елена Александровна,
учитель музыки " ЛУВО
Академия детства "

Луганск 2022

Содержание

История становления и развития полифонии.....	4
Строгий стиль полифонии: характерные черты, термины и понятия.....	5
Свободный стиль полифонии: характерные черты, термины и понятия.....	6
Знаменитые композиторы в эпоху расцвета полифонии.....	7
Композиторы эпохи Барокко.....	9
Вывод.....	10

Цель проекта:

Рассмотреть основные полифонические жанры полифонии в музыке и живописи.

Задачи проекта:

1. Расширить музыкальный кругозор.
2. Воспитать эмоционально – ценностное отношение к жизни, музыке, искусству.

История становления и развития полифонии

Полифония представляет собой многоголосный склад музыки, основанный на развитии относительно свободных голосов. В переводе с греческого *polus* означает много, *phone* – звук. Эта композиционная техника предшествовала гомофонно-гармоническому складу. Разница полифонии и гомофонии существенна. Если в полифонии используется тема и она проводится в разных голосах, то в гомофонии есть ведущая мелодия, которая сопровождается аккомпанементом.

Первые полифонические произведения были написаны еще в IX веке. Тогда это были лишь первичные формы многоголосия – органумы. Движение голосов синхронно и строится на консонансах. Используется в церковной музыке, в основе органума григорианский напев. Параллельно с церковной музыкой полифония проникает в светскую музыку труверов (трубадуров). С XIII по XIV век преобладает вокальная музыка, инструменты лишь служат дополнением к пению. Увеличивается количество голосов, усиливается контраст между ними. В дальнейшем музыковедами выделялись два основных вида полифонии: строгий и свободный .

Строгий стиль полифонии: характерные черты, термины и понятия

Понятие «строгий стиль» имеет художественно-историческое значение и тесно связано с хоровой и музыкой асаpella. Исходя из возможностей человеческого голоса были сформированы чёткие правила написания мелодий строгого стиля:

1. Диапазон не должен превышать 1,5 октавы;
2. Основа – модальность, широко используются модальные лады.
3. Диатоника преобладает, хроматизмы встречаются редко и на большом расстоянии;
4. Тоникой может быть любая нота из звукоряда, модуляции осуществляются через вводный тон;
5. Движение мелодии плавное, по ступеням. Ход на терцию – это скачок.
6. Скачки должны заполняться обратным, поступенным движением.
7. Скачок должен быть в пределах октавы.
8. Не следует повторять самый низкий и высокий звуки, так как они служат кульминацией.
9. Два скачка возможны только в противоположном движении.
10. Тритон – это дьявол, требующий обязательного разрешения.

Также мелодия не строилась по аккордовым звукам, так как во времена формирования строгого стиля не существовало понятий о гармонии, об образовании аккордов. Это объясняется тем, что не было темперированного строя и тональности.

Но недостаточно было сочинить мелодию для получения полифонии. Необходимо было еще соединить ее с другими голосами. С целью соединения использовались различные техники, основными из которых являются:

- * Подголосочный метод – вместе с мелодией звучат, присочиненные подголоски, основанные на консонансах.
- * Простой двухголосный контрапункт – сочетание голосов, не предполагающее при последующих проведениях изменений. Между голосами присутствует ритмический и мелодический контраст.
- * Имитация (от лат. – подражание) представляет собой последовательное проведение темы во всех голосах.
- * Канон – непрерывно продолжающаяся имитация.

Со временем инструменты становились совершеннее, что поспособствовало к их самостоятельности и независимости от голоса человека. Появлялись особые музыкальные интонации-символы, создающие язык инструментальной музыки. Это стало основной причиной перехода к свободному стилю.

Свободный стиль: характерные черты, термины и понятия

Свободный стиль является художественно-историческим понятием. Выделяется в музыке с начала XVIII века, активно применяется композиторами и в наше время. Появление свободного стиля обосновывается увеличением технических возможностей инструментов, а также формированием темперированного строя.

Для большинства полифонических произведений, в том числе фуг, написанных в свободном стиле характерно наличие следующих музыкальных элементов:

- * Тема (*proposta*) – музыкальная мысль, обладающая образной яркостью и структурной завершенностью.
- * Ответ (*reposta*) – второе проведение в тональности D.
- * Противосложение – контрапункт к ответу.
- * Интермедия или небольшая связка – промежуточный музыкальный материал, имеющий связующую роль между проведением тем.

The image shows a musical score for "Fuga I. a 4 Voci." by J.S. Bach. The score is in G major and 4/4 time, marked "Moderato e maestoso. (♩ = 116.)". The first staff is the treble clef, and the second is the bass clef. The tempo and dynamics are indicated as "p sempre legato." and "cresc.". The score is annotated with several elements:

- A red oval highlights the first four measures of the treble staff, labeled "ТЕМА" in red.
- A green oval highlights the next four measures of the treble staff, labeled "Противосложение" in green.
- A blue bracket above the treble staff from measure 5 to 8 is labeled "Ответ" in blue.
- The title "Fuga I. a 4 Voci." and the composer's name "И.С.Бах" are at the top.
- The tempo and dynamics markings "Moderato e maestoso. (♩ = 116.)", "p sempre legato.", and "cresc." are present.

Развитие музыкального материала может достигаться при помощи следующих приемов:

- *Вертикально-подвижной контрапункт – перестановка голоса по высоте на выбранный интервал.
- *Горизонтально-подвижной контрапункт – перемещение мелодии по времени.
- *Двойной контрапункт – изменение по высоте и времени.
- *Мелодико-гармоническая секвенция применяется для развития интермедий. Представляет собой последовательность из секвенций – повторение музыкального оборота на разных ступенях лада.
- *Каноническая секвенция – канон, в котором конец переходит в начало на другой высоте.

Знаменитые композиторы в эпоху расцвета полифонии

Средневековая полифония

Филипп де Витри (1291 – 1361) – поэт, музыкант, священник и политик. Его музыка была популярна в верхних кругах аристократического общества. Основным языком в произведениях – латынь.

Гийом де Машо (1300 – 1377) – французский композитор, был назван «Последним трувером Франции». При жизни прославился как поэт. Стал создателем полного цикла мессы.

Франческо Ландини (1325 – 1397) – поэт, певец и исполнитель на органе, лютне, арфе и скрипке. Получил славу еще при жизни в качестве коронованного поэта Кипра.

Эпоха ArsNova

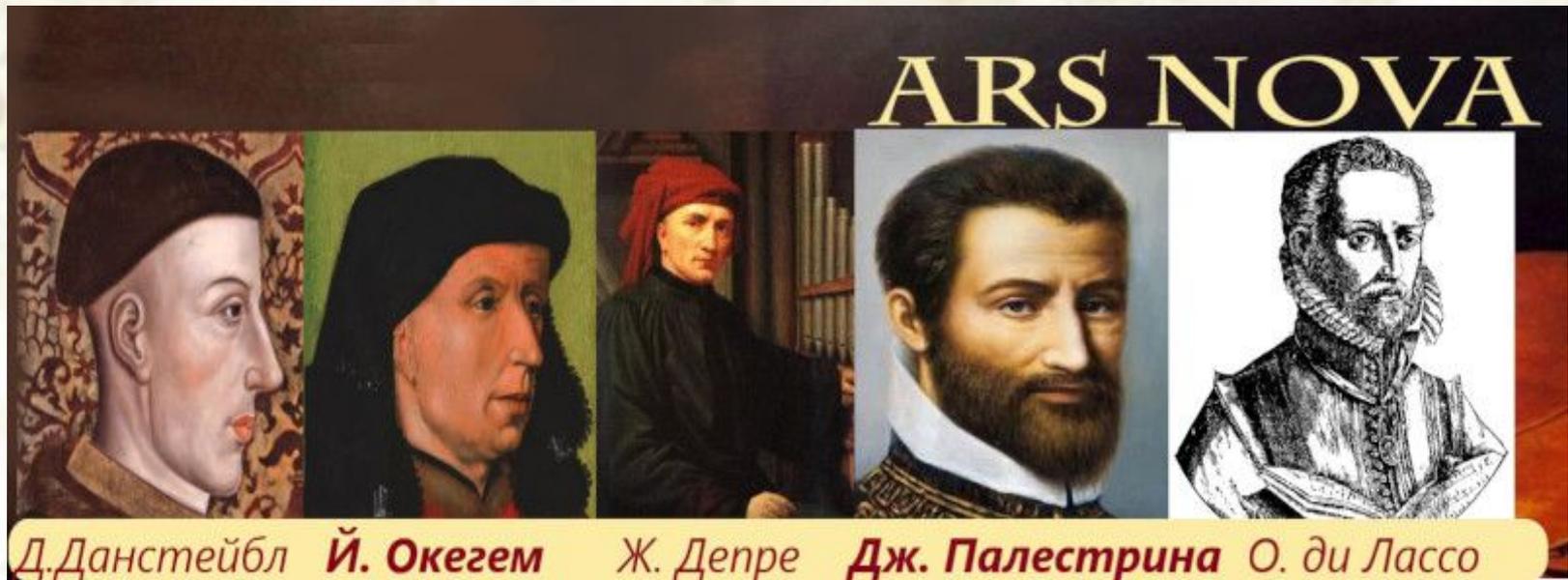
Джон Данстейбл (1390 – 1453) – английский композитор, астроном и математик. В 16 веке за музыкантом закрепилась слава изобретателя полифонии. До современников дошли лишь 50 композиций.

Йоханнес Окегем (1410-1497) – королевский композитор во Франции, советник и казначей. Был именован «Цветком среди музыкантов». Написал 14 месс, из которых до наших дней сохранились лишь 11.

Жоскен Дебре (1450-1521) – композитор, чье творчество считается вершиной нидерландской музыкальной культуры в эпоху ArsNova. Прославился благодаря созданию мотета «AveMaria». Создал мессу «L'homme armé», тема которой в дальнейшем стала музыкальным символом, обозначающим вооруженного человека.

Джованни Палестрина (1525-1594) – певец, органист, композитор, руководитель капеллы. Заслужил славу «спасителя церковной музыки», которая переживала кризис. Автор 102 месс, 317 мотетов, 70 гимнов.

Орландо ди Лассо (1532-1594)– композитор, носивший титулы «Бельгийский Орфей» и «Князь Музыки». Благодаря красивому тембру голоса и артистизму с ранних лет достиг всемирной славы. Известно, что его неоднократно похищали из хора, в котором он пел. За жизнь создал более 600 месс, 800 мотетов и несколько сборников мадригалов.

Д. Данстейбл **Й. Окегем** Ж. Дебре **Дж. Палестрина** О. ди Лассо

Композиторы эпохи Барокко

Иоганн Пахельбель (1653-1706) – немецкий композитор, органист. Популярность и широкая известность к композитору пришла в XX веке, когда в Нью-Йорке стали активно исполнять Ре – мажорный канон.

Томазо Джованни Альбини (1671-1751) – скрипач и композитор, живший в Венеции. Был знаменит своими операми при жизни, но в историю музыки вошел благодаря инструментальной музыке. И.С. Бах изучал музыку Альбини и написал 3 фуги на его темы.

Антонио Вивальди (1678-1741) – скрипач-виртуоз, священник, капельмейстер, композитор. При жизни его называли «рыжий священник». И.С. Бах тщательно изучал концерты Вивальди в качестве образца.

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) – крупнейший немецкий органист и композитор, в чьем творчестве полифония достигла вершины мастерства. Наиболее знаменитыми полифоническими произведениями являются два тома «ХТК».

Георг Фридрих Гендель (1685-1759) – оперный композитор. Ярким полифоническим произведением является оратория «Мессия».

Со второй половины XVIII века до нашего времени композиторы продолжают использовать полифонические техники и приемы, комбинируя их с гомофонно-гармоническим складом музыкальной ткани. Изначальная гармония, красота и совершенство полифонии стали для многих авторов символом упорядоченности, высокой духовности и нравственности. Так, применение полифонических жанров в крупных музыкальных формах имеет отсылку к миру идеальному и гармоничному.

Вывод:

Полифонический склад отличают: главенство мелодического начала, равноправие голосов, текучесть изложения. Полифония (греч. много. звук) – род музыкального искусства, художественный смысл которого выявляется средствами полифонического склада. Полифоническая музыка располагает своими способами изложения и развития, своими выработанными жанрами и формами. Можно выделить наиболее органичные полифонии свойства: интеллектуализм, обобщённость и единообразность. Интеллектуализм полифонической музыки не исключает её эмоциональности, она живёт в осмыслении переживаемого. Полифоническая речь – это высказывание всегда обдуманное. Разумное ограничение непосредственности музыкального высказывания, сдержанность не является ограничением: это благородные свойства, свидетельствующие о дисциплине эмоций и логической убедительности высококультурной музыкальной речи. Восприятие полифонической музыки требует от слушателя не только любви к искусству и определённой культуры, но и высокой слушательской активности. Язык полифонии сложен (трудна специфика метроритма, не всегда чёткие очертания аккордов и т.д.). Существуют некоторые виды полифоний: подголосочная полифония, имитационная, гомофонно-гармоническая, вариационная

Возникновение полифонии относится к очень отдалённым временам. Каждый временной период вносил что-то новое в развитии полифонической музыки. Полифония средневековья – исторически важнейший период, длившийся более четырёхсот лет. Ранняя полифоническая эпоха представлена первыми образцами двухголосия, основанием которых был григорианский хорал. Позднее появились мотет, мадригал, и т.д. Полифония Возрождения (XV – XVI в.в.) – так именуется эпоха расцвета полифонического искусства. В это время были практически найдены и теоретически осмыслены важнейшие средства полифонии такие как принципы контрапунктирования, сложный контрапункт, имитация, канон, которые остаются действительными до настоящего времени. В эпоху Барокко в полифонической музыке складывается свободный стиль. Инструментализм стал одним из важнейших новых качеств полифонии, которое сказывается на мелодике, ритмике, фактуре, формах.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!