

Школьный двухголосный контрапункт

Обозначения

Цвет обводки отражает рекомендации автора по использованию приведенных примеров:

Хорошо	Терпимо	Не рекомендуется
--------	---------	------------------

Контрапункт 1-го разряда – целые ноты

Упражнение противопоставления целых нот в двух голосах требует поиска консонансных гармонических интервалов и при этом сохранения гибкости и независимости обоих голосов. В этой главе мы увидим совершенные и несовершенные консонансные интервалы и попытаемся найти оптимальный баланс между ними. Вместе мы изучим принципы горизонтального, то есть мелодического письма.

1. Гармонические (вертикальные) правила

Разрешенные интервалы - консонансные

б3 м3 бб мб ч5 ч8

Внимание: унисон разрешен только в первом и последнем такте. В данном разряде контрапункта его следует избегать.

Запрещенные (в данном разряде контрапункта) интервалы - диссонансы

б2 м2 ч4 ув4 ум5 б7 м7

Обратите внимание, что даже если чистая квинта (ч5) разрешена, ее обращение, то есть чистая кварта (ч4), запрещена – поскольку она предполагает второе обращение мажорного или минорного трезвучия, обычно называемое квартсекстаккордом. Этот аккорд слишком гармонически неустойчив, поэтому он не может рассматриваться как независимая гармоническая функция.

Последовательности интервалов

Противоположное движение голосов наиболее желательно, но также можно двигаться и параллельным движением. В этом случае, разрешена последовательность из двух или максимум трех параллельных терций или секст. Запрещена последовательность из двух одинаковых совершенных консонансов (квинт или октав), расположенных вплотную друг к другу.

*Запрещены параллельные
квинты или октавы*

*Исправлено на противоположное
движение в несовершенный консонанс*

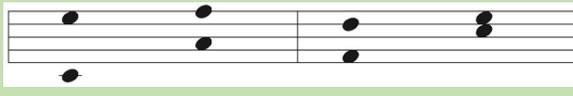

За исключением каденции, следует избегать прямого движения в квинту или в октаву, чтобы избежать подчеркивания пустоты, создаваемой этими интервалами.

*Запрещены прямые движения
в октаву или в квинту*

*Исправлено на прямое движение в
несовершенный консонанс*

2. Мелодические (горизонтальные) правила

Разрешенные интервалы

*Поступенное
диатоническое
движение*

*Мажорные или
минорные
терции*

Чистые квинты и квинты

*Мажорные или
минорные
сексты*

Запрещенные (в данном разряде контрапункта) интервалы

Хроматизм

Хроматизм

Тритон

Тритон

*Мажорная или
минорная
септима*

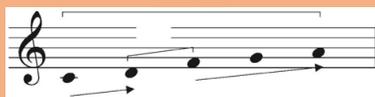
Помните, что хорошая вокальная линия характеризуется поступенным движением. Однако, этим нельзя злоупотреблять и использовать исключительно поступенно движение. Значение и мелодичная гибкость вокальной линии очень важны.

Скачковое движение

1. Скачки на терцию, кварту и квинту

Наименьшему скачку (на терцию) может предшествовать поступенное движение в том же направлении, но оно должно как можно скорее компенсироваться противоположным движением после скачка.

Плохо

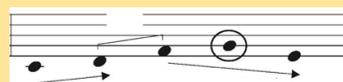
*Нет смены направления
движения после скачка на
терцию*

Хорошо

*Смена направления
движения сразу
после скачка на
терцию*

Возможно

*Смена направления
движения через ноту после
скачка на терцию*

То же касается кварты и квинты.

Плохо

Нет смены направления движения после скачка на кварту

Хорошо

Смена направления движения сразу после скачка на кварту

Возможно

Смена направления движения через ноту после скачка на кварту

2. Скачки на сексту и больше

Скачки на сексту и больше должны иметь смену направления движения и до и после.

Плохо

Если нет смены направления перед скачком, это плохо, даже если есть смена направления после скачка

Хорошо

Смена направления движения сразу до и после скачка

Возможно

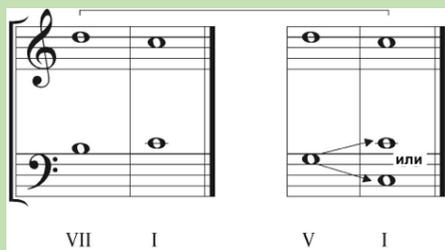
Смена направления движения перед скачком и через ноту после скачка

Любой скачок нужно компенсировать в достаточной степени. Хотя лучше компенсировать скачок полностью до секундной конкуренции, компенсация до терции является приемлемой.

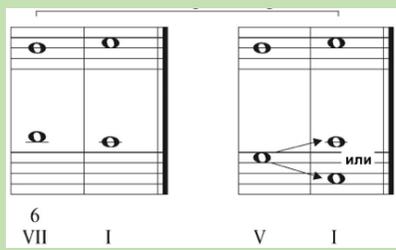
Гармонические правила:

1. Первый и последний такт гармонизируются тоническим аккордом в основном виде – без обращения.
2. Первый и последний такт должны иметь в басу тоническую ноту, при этом первым и последним интервалом может быть унисон, терция, квинта и октава. Окончание на терцию и квинту менее желательно. Помните, что унисон следует избегать везде кроме первого и последнего такта.
3. Гармония школьного контрапункта допускает только мажорные, минорные и уменьшенные аккорды.
4. Обратите внимание, что все плагальные и прерванные каденции в финале запрещены в данном разряде контрапункта. Предпоследний такт является каденционным и должен быть гармонизован полным аккордом, а также в нем должен присутствовать вводный тон, насколько это возможно. Некоторые исключения тем не менее возможны. Возможные окончания:

II-I в верхнем голосе

VII-I в верхнем голосе

*V-I в верхнем
голосе*

Дополнительные правила:

1. Диапазон хорошего мелодического голоса редко меньше сексты;
2. Хорошая мелодическая линия должна иметь только одну кульминацию;
3. Следует избегать двух последовательных скачков в одном направлении;
4. Несмотря на то, что терция является коротким скачком, она остается скачком;
5. Перед любым скачком, разорванным тактовой чертой, должно быть противоположное движение;
6. В сложных случаях разрешено повторять целую ноту, но только один раз на каждое упражнение.

Контрапункт 2-го разряда – две ноты против одной

Упражнение противопоставления двух половинных нот в одном голосе одной целой ноте в другом голосе (*cantus firmus*) предназначено для обучения использованию негармонических нот. Это приводит к обогащению и смягчению мелодического развития, делая его более связным. В этом разряде контрапункта должны соблюдаться все правила предыдущего разряда, а также добавляются новые правила.

Разрешены квинты и октавы, разделенные как минимум целой нотой или эквивалентным количеством нот другой длительности:

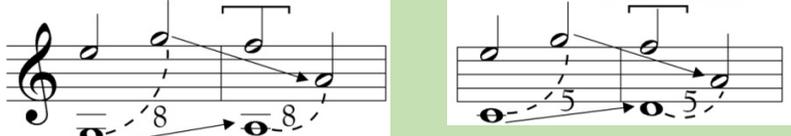
Эквивалент целой ноты Эквивалент целой ноты

Разрешены октавы и квинты, расстояние между которыми меньше целой ноты, если вторая квинта или октава находится на слабую долю, и при этом выполнены следующие условия:

1. Противоположное движение голосов:

Меньше целой ноты Меньше целой ноты

2. Прямое движение голосов, но одна из квинт или октав образована нотой в поступенном движении.

Меньше целой ноты

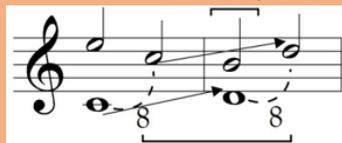

проходящая

Вторая квинта образована проходящей нотой

Внимание: Остальные квинты и октавы в прямом движении, разделенные менее чем одной целой нотой, запрещены:

Меньше целой ноты

Октавы в прямом движении на слабую долю

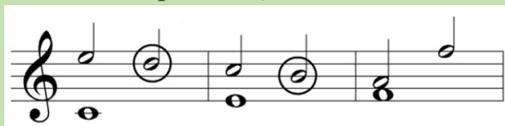
Меньше целой ноты

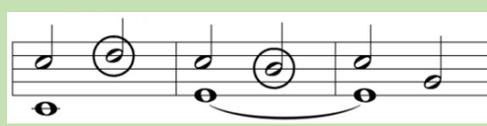
Квинты в прямом движении на слабую долю

Поступенное движение наиболее важно:

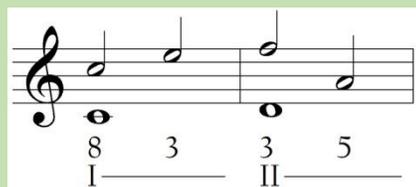
Проходящие ноты

Вспомогательные ноты

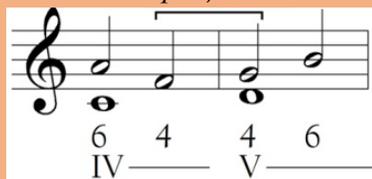

Скачки тоже возможны, но скачки разрешены только между аккордовыми звуками:

Гармонический интервал квинты запрещен, потому что подразумевает квартсекстаккорд. Тем не менее, в крайнем случае квинта аккорда в басу допустима, если она не образует интервал квинты с верхним голосом: мелодические квинты допустимы, как в правом примере ниже.

Гармонические квинты запрещены

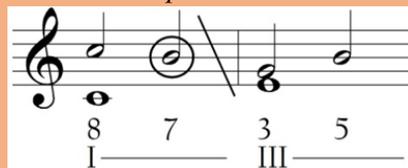

Нет гармонической квинты – значит допустимо (не идеально)

Запрещаются скачки к неаккордовым звукам (апподжиатура) и скачки от неаккордовых звуков (брошенные ноты).

Брошенная нота

В строгом контрапункте разрешено использовать не больше одной гармонии в каждом такте. Однако, мы позволим себе использовать две гармонии в предпоследнем такте, то есть в

финальной каденции упражнения, в случае если вторая гармония относится к доминантовой группе:

Не разрешено

2 гармонии в такте

Разрешено

2 гармонии в такте (каденция)

Возможные окончания контрапункта второго разряда

Во втором разряде количество вариантов окончания не велико из-за гармонических и мелодических ограничений строгого контрапункта. В то же время, всегда можно смягчить мелодию и получить элегантно окончание в следующих случаях:

1.a) Если кантус находится в нижнем голосе и следует поступенным нисходящим движением в тонику:

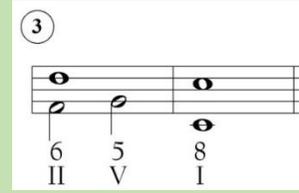
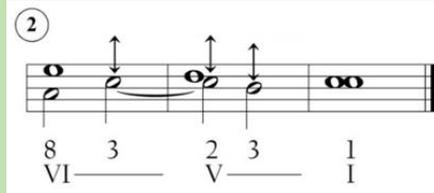
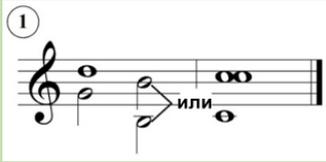
Задержание вводного тона тоники
в предпоследнем такте

Задержание тоники Вводный тон Разрешение в тонику

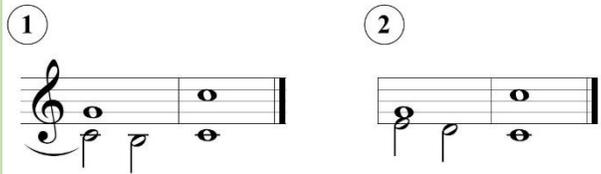
1.b) Если кантус находится в нижнем голосе и следует нисходящим или восходящим скачковым движением в тонику:

2.a) Если кантус находится в верхнем голосе и следует поступенным нисходящим голосом в тонику:

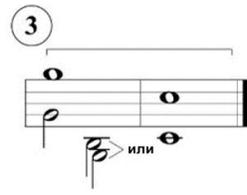
*Задержание вводного тона
тоники в предпоследнем такте*

2.b) Если кантус находится в верхнем голосе и следует нисходящим или восходящим скачковым движением в тонику (D → T):

*В качестве исключения
(параллельные октавы в кадансе)*

Желательно в предпоследнем такте контрапункта иметь вводный тон в одном из голосов. Однако, это приводит к уменьшению количества вариантов каденций. Поэтому терпимым является отсутствие вводного тона в каденции, если сохраняется звучание устойчивого окончания контрапункта (автентическая каденция).

Контрапункт 3-го разряда - четверти

Упражнение противопоставления четырех четвертей в одном голосе целой ноте в другом голосе (*cantus firmus*) предназначено для развития мелодического письма, содержащего больше декоративных нот, чем в предыдущем разряде. В третьем разряде обычно больше всего поступенного движения. Мелодические и гармонические правила второго разряда остаются в силе.

Важные наблюдения:

Плавная и удобная для пения мелодия должна иметь слышимое мелодическое направление и ограниченное количество смен направления.

Гибкая мелодия

Негибкая мелодия

В этом примере мелодический смысл отсутствует, поскольку мелодия возвращается к одним и тем же нотам и нет выраженного направления развития. В тот момент, когда кажется, что мелодия уже принимает определенное направление, оно прерывается сменой направления.

Обращение с квинтами и октавами должно быть таким же как в предыдущих разрядах контрапункта:

На слабую долю

Противоположное движение

Одна из квинт образована негармонической нотой

Н.В. : Негармоническая октава встречается только в контрапункте, в котором не менее двух голосов ритмически подвижны (образованы не целыми нотами).

Помните, что к любой ноте, не являющейся частью гармонии, нужно подходить и отходить поступенно (кроме камбиаты, опевания и предъема). В противном случае, эта нота будет

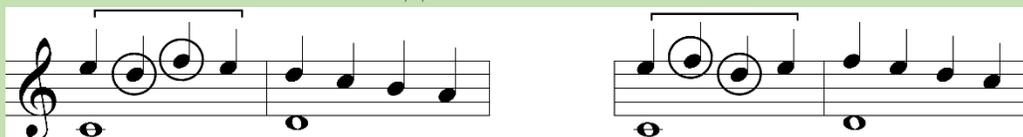
считаться брошенной (в данный момент не разрешена в школьном контрапункте).

Брошенные ноты

Начиная с третьего разряда разрешено двойное опевание:

Двойное опевание

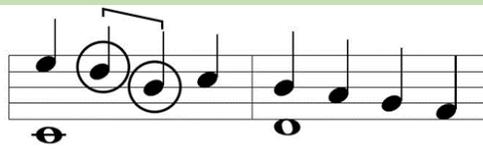

а также камбиата:

терция

терция

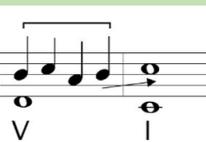

Эти две ноты опевают гармоническую ноту

Возможные окончания контрапункта 3-го разряда:

С нотами II-I в нижнем голосе:

двойное опевание

третон

С вводным тоном в среднем голосе:

С нотами II-I в верхнем голосе и четвертями в басу, с септимой:

Вспомогательная нота сверху или снизу

С вводным тоном в среднем голосе:

Вводный тон разрешается в квинту

опевание

опевание

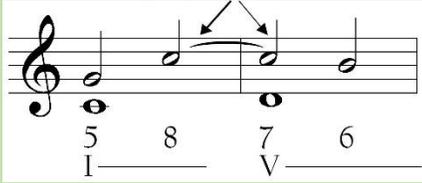
Контрапункт 4-го разряда – синкопы

Упражнение противопоставления целых нот в одном голосе (*cantus firmus*) синкопам в другом голосе, то есть двум заливанным друг с другом половинным нотам, начинающимся с третьей доли. Это упражнение способствует развитию мелодического письма, содержащего задержания, которые приводят к обогащению гармонического изложения при контролируемом использовании диссонансов и их разрешении. При написании упражнений в этом разряде контрапункта должны соблюдаться правила, введенные в предыдущих разрядах, при этом добавляются некоторые новые правила.

Подготовка

Целью синкоп является подготовка и создание диссонансов с нотами голоса *cantus firmus* (*c.f.*) для их разрешения сразу после этого. Любой диссонанс должен быть подготовлен нотой, которая в предыдущем такте консонировала с голосом *cantus firmus*, то есть была частью гармонии.

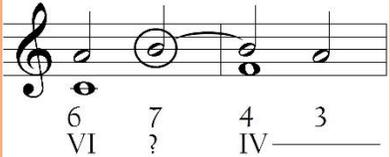
Пример: подготовка септимы

Нота до, образующая септиму с *cantus firmus* во втором такте, подготовлена в первом такте нотой той же высоты в том же голосе. Когда нота до появляется впервые на третью долю первого такта, она является частью аккорда до мажор, образуя октаву с голосом *c.f.*

Диссонанс, образующийся на сильную долю, обязательно должен быть подготовлен консонансом и не может быть подготовлен другим диссонансом или негармонической нотой. Поэтому следующий пример неверный:

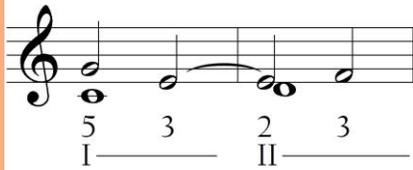
Подготовка диссонансом или негармонической нотой запрещена

Разрешение

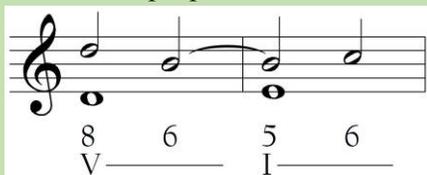
В рамках школьного контрапункта задержание должно быть разрешено нисходящим движением. Поэтому следующий пример неверный:

Разрешение вверх запрещено

Только при задержании тоники вводным тоном возможно разрешение вверх в школьном контрапункте. Это разрешено и в мажоре, и в миноре.

Разрешение вводного тона вверх разрешено

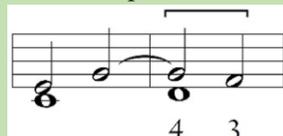
Задержания аккордовыми и неаккордовыми звуками

Задержание неаккордовым звуком создает насыщенное звучание, образуется при использовании диссонанса с *c.f.* Задержания неаккордовым звуком с нижним *c.f.*:

Отлично

Хорошо

Возможно

Задержание неаккордовым звуком с верхним *c.f.*:

Отлично

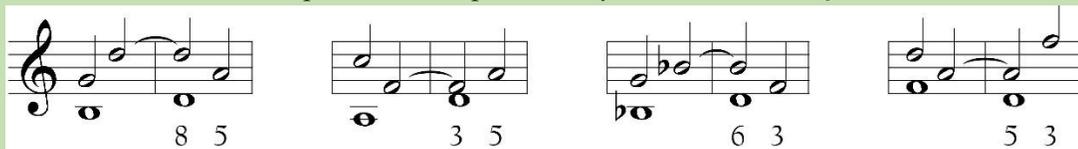

Хорошо

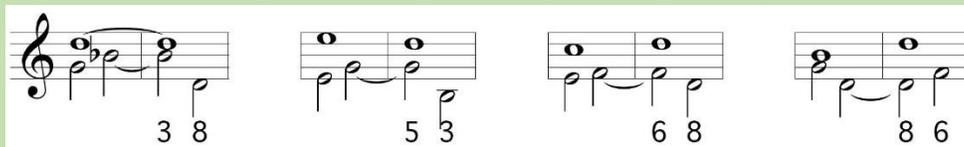

Задержание аккордовым звуком имеет менее насыщенное звучание, образуется при отсутствии диссонанса с *c.f.*:

Задержание аккордовым звуком с нижним с.ф.

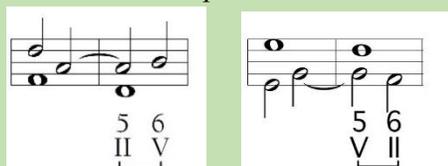

Задержание аккордовым звуком с верхним с.ф.

Обычно в школьном контрапункте в такте запрещено больше одной гармонии. В случае поступенного движения квинты в сексту или обратно разрешены две гармонии в такте в четвертом разряде:

Разрешено

Некоторые рекомендации по 4 разряду контрапункта:

- В хорошем упражнении по контрапункту 4 разряда должны встречаться задержания аккордовым и неаккордовым звуком. Только задержания аккордовым звуком – так же плохо, как и только задержания неаккордовым звуком.
- Помните, что вокальная линия должна способствовать поступенному движению. Для придания мелодии гибкости нужно использовать не более двух скачков подряд, которые при этом не должны происходить в одном направлении. Таким образом, арпеджио не допускается. Тем не менее, две терции подряд можно допустить в случае, если они окружены противоположным движением.
- Будьте осторожны с гармонической квартой. Квартсекстакорд является неустойчивым, дестабилизирует гармонический оборот и ослабляет гармоническое развитие.
- В сложных случаях разрешается разрывать синкопы один раз в каждом упражнении. В этих случаях можно использовать негармонические ноты так же как в предыдущих разрядах контрапункта.

Контрапункт 5-го разряда – свободный ритм

Упражнение противопоставления целых нот в одном голосе (*cantus firmus*) и нот в свободном ритме в другом голосе, то есть все ритмы, встречавшиеся в предыдущих разрядах контрапункта, к которым мы добавим восьмые. Это упражнение объединяет все аспекты контрапункта.

Используемые ритмы:

Все ритмы предыдущих разрядов контрапункта, кроме целых нот

1 2 3 4

половинные ноты четверти синкопы разорванные синкопы

Новые ритмы – смесь ритмов разных разрядов контрапункта

1 2 3 4

Ритмы, содержащие восьмые ноты

1 2 3 4

Ритмы, содержащие восьмые ноты

1 2 3 4

Ритмы, содержащие половинные ноты с точкой

1 2

Ритмы, разрешенные только в предпоследнем такте (анapest)

2 четверти + 1 половинная
нота

Четверть + 2 восьмые +
половинная нота

Любое задержание или синкопа должны быть подготовлены половинной нотой в такте, предшествующем разрешению. Следующие ритмы не допускаются:

Следующие ритмы не допускаются

Подготовка задержания
четвертью

Синкопа внутри такта

Всегда помните:

В такте не должно быть больше четырех нот.

В качестве исключения допускается пять нот в такте, если первая нота такта залигована с предыдущим тактом.

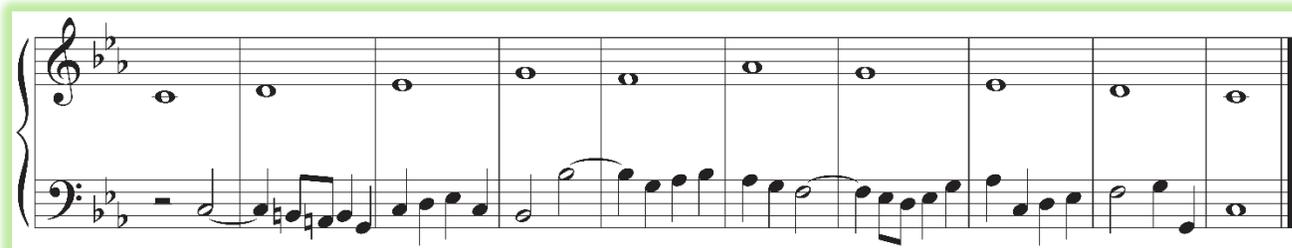
Ритм в соседних тактах не должен повторяться

Пример 1:

Пример 2:

Гармоническая кварта

Нет кварты (разрешено)

6 3

6 III 6 I

Кварта как проходящая нота (разрешено)

6 8

6 III 6 I

Кварта как вспомогательная нота (разрешено)

6 3

6 III 6 I

Кварта как брошенная нота (запрещено)

(звучит неуклюже)

Брошенная нота исправлена (разрешено)

6 4 V 7 3

Нет гармонической квинты,
но поскольку квинта – самая
низкая нота, звучание
напоминает
квартсекстаккорд:

6 3 6

6
4
V

6
3
IV

(прерванная каденция)

3 6 6

6
4

6
3

Исправленный вариант (терпимо только при
подготовке к финальной каденции в третьем
такте с конца)

6
4
V

2 - 3

3
I

6
4
V

5
3

3
I

Кварта, образованная или покидаемая скачком на слабую долю терцима, даже если она образована самой низкой нотой (не звучит как квартсекстаккорд):

8 4 8 9 3
I IV

6 7 8 4 3
I IV
или
VI

6 5 4 6 5
I IV

8 3 6 3
I IV

6 3 6 (3)
I (IV)

6 3 5
I IV