

Трансформационная теория музыки и её приложение

И. Афанасьев

МГТУ

МЕТА, 02.07.2025

План

- элементарная теория музыки;
- трансформационная теория музыки;
- неоримановский анализ.

Трансформационная теория музыки

Разработана в 1980-х годах теоретиком музыки Дэвидом Левином для анализа тональной и атональной музыки.

Трансформационный анализ смещает фокус с музыкальных объектов как функций тональности на взаимоотношения между музыкальными объектами.

На пути к формализации

Пусть музыкальные объекты — ступени хроматической гаммы.
Пусть преобразование T_n повышает звук на n полутонов.

На пути к формализации

Пусть музыкальные объекты — ступени хроматической гаммы.
Пусть преобразование T_n повышает звук на n полутонов.

Свойства T_n

- тождественное преобразование: $T_0(k) = k$;
- наличие обратных преобразований: $T_n \circ T_{-n} = T_0$;
- ассоциативность: $T_p + (T_q + T_r) = (T_p + T_q) + T_r$.

На пути к формализации

Пусть музыкальные объекты — ступени хроматической гаммы.
Пусть преобразование T_n повышает звук на n полутонов.

Свойства T_n

- тождественное преобразование: $T_0(k) = k$;
- наличие обратных преобразований: $T_n \circ T_{-n} = T_0$;
- ассоциативность: $T_p + (T_q + T_r) = (T_p + T_q) + T_r$.

T -преобразования образуют алгебраическую группу,
изоморфную $\mathbb{Z}_{12}$.

Обобщённая система интервалов

Обобщённая система интервалов (Generalized Interval System, GIS) — упорядоченная тройка $\langle S, IVLS, \text{int} \rangle$, где

- S — множество объектов;
- $IVLS$ — алгебраическая группа интервалов;
- функция $\text{int} : S \times S \rightarrow IVLS$ такая, что
  - для всех $r, s, t \in S$ $\text{int}(r, s) \circ \text{int}(s, t) = \text{int}(r, t)$;
  - для каждого $s \in S$ и $i \in IVLS$ существует единственный $t \in S$ такой, что $\text{int}(s, t) = i$.

Неоримановский анализ

Неоримановский анализ использует обобщённую систему интервалов для анализа гармонии, составленной из мажорных и минорных трезвучий.

Неоримановский анализ. Построение S

Множество S состоит из всех мажорных и минорных трезвучий. Пусть n — звук хроматического круга. Тогда

- мажорное трезвучие n_{maj} состоит из звуков n , $n + 4$, $n + 7$;
- мажорное трезвучие n_{min} состоит из звуков n , $n + 3$, $n + 7$.

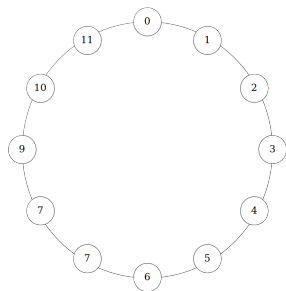

Рис.: Хроматический круг

Неоримановский анализ. Построение S

Пример (визуализация элементов S)

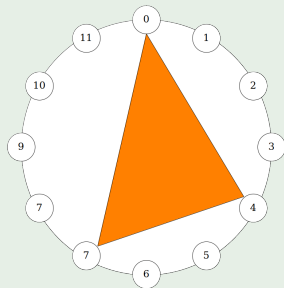

Рис.: Трезвучие до-мажор

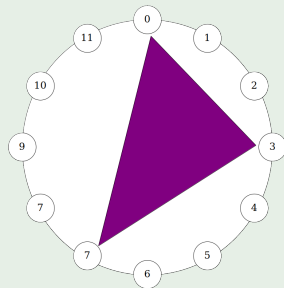

Рис.: Трезвучие до-минор

Неоримановский анализ. Построение IVLS

Неоримановские преобразования

R-преобразование (relative)

- повышает третий звук мажорного трезвучия на 2 полутона;
- понижает первый звук минорного трезвучия на 2 полутона.

L-преобразование (leading-tone exchange)

- понижает первый звук мажорного трезвучия на 1 полутон;
- повышает третий звук минорного трезвучия на 1 полутон.

P-преобразование (parallel) заменяет мажорное трезвучие на минорное и наоборот. Эквивалентно $R(LR)^3$.

Неоримановский анализ. Построение IVLS

Неоримановские преобразования

$$L(n_{maj}) = (n + 4)_{min}$$

$$R(n_{maj}) = (n + 9)_{min}$$

$$P(n_{maj}) = n_{min}$$

$$L(n_{min}) = (n + 8)_{maj}$$

$$R(n_{min}) = (n + 3)_{maj}$$

$$P(n_{min}) = n_{maj}$$

Неоримановский анализ. Построение IVLS

Структура группы IVLS

Покажем, что $IVLS \cong D_{12}$. Известно, что $\text{ord}(D_n) = 2n$ и

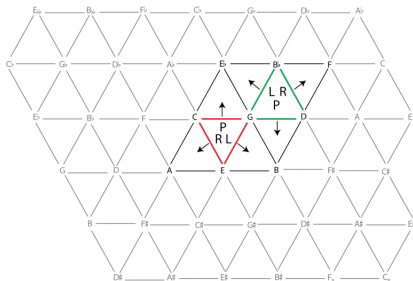
$$D_n = \langle s, t \mid s^2 = 1, t^2 = 1, (st)^n = 1 \rangle.$$

Имеем

- $\text{ord}(IVLS) = 24$;
- $L^2 = 1, R^2 = 1$;
- Поскольку $LR.n_{maj} = (n+5)_{maj}$ и $LR.n_{min} = (n+7)_{min}$, $\text{ord}(LR) = 12$.

Тоннетц

Для визуализации неоримановского GIS используется **тоннетц** (Tonnetz) — «сеть» трезвучий, связанных неоримановскими преобразованиями.

Рис.: Тоннетц. К аккордам C и Gm применяются неоримановские преобразования.

Применение неоримановского анализа

Пример (Брамс, концерт для скрипки и виолончели)

Гармония тактов 270–76 партитуры:

$A\flat$, $A\flat m$, E , $E m$, C , $C m$, $A\flat$.

Промежуточные аккорды не принадлежат тональности $A\flat$ -dur и не образуют функциональную гармонию.

Применение неоримановского анализа

Пример (Брамс, концерт для скрипки и виолончели)

Неоримановский подход представляет гармонию последовательностью **P**-, **L**-преобразований.

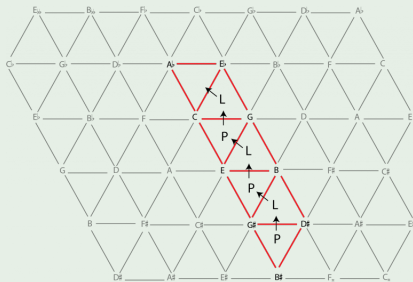

Рис.: Гармония тактов 270–76 на тоннетце.