

Мелодия всегда будет самым
ЧИСТЫМ
выражением человеческой
МЫСЛИ...

Ш. Гуно

Если ритм присутствует везде - и в природе, и в искусствах, то мелодия всецело принадлежит музыке. Именно с мелодии и начинается музыка как особое искусство.

В переводе с греческого это слово означает «пение» «песня», «напев» ... Самая первая в мире мелодия была, наверное, колыбельная. С той поры люди сочинили столько мелодий, что если каждый день с утра до ночи их слушать, то жизни не хватит, чтобы познакомиться хотя бы с половиной из них.

Мелодии песен и танцев нам всегда понятны. Но вот иногда, слушая серьёзную музыку, мы встречаемся с мелодиями, которые кажутся нам... немелодичными. А знатоки и любители музыки слушают их с удовольствием. В чём тут дело?

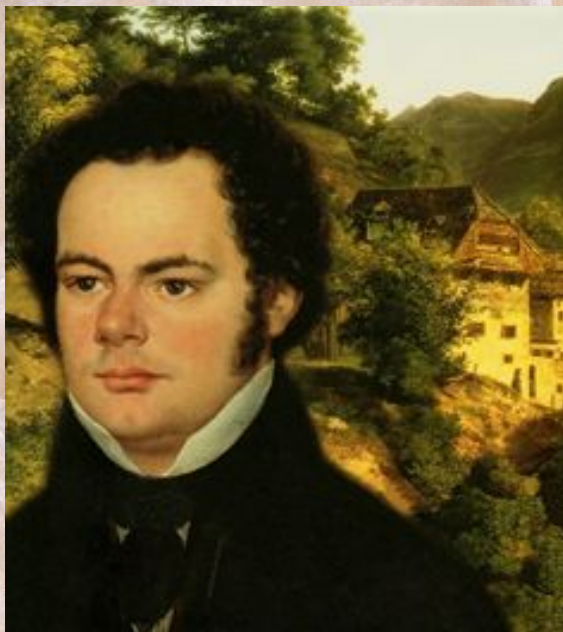
Композитор С. С. Прокофьев говорил: ...Когда Бетховен сочинял свои мелодии, они были так новы, что многие современники говорили: «Этот глухой старик не слышит, что он сочиняет». Между тем Бетховен правильно угадал будущее, и его мелодии доставляют нам наслаждение через 100 лет после его смерти. То же самое было с Вагнером, Листом и многими другими замечательными композиторами».

Первая услышанная, первая пропетая мелодия становится одновременно и первой музыкой в жизни человека. В ней есть то, что позволяет нам провести границу между звучаниями природы и той музыкой, в которой выражена человеческая душа. Не случайно П. Чайковский, этот великий создатель мелодий, говорил: «Мелодия - душа музыки», ибо где, как не в ней - то светлой и радостной, то тревожной и сумрачной - слышатся нам человеческие надежды, печали, тревоги, раздумья...

Чем же объясняется воздействие мелодии?

Может быть, тем, что вначале, задолго до создания музыкальных инструментов, она принадлежала голосу – человеческому голосу, пением выражавшему то, что бессильны были выразить слова?

Франц Петер Шуберт

1797 – 1828

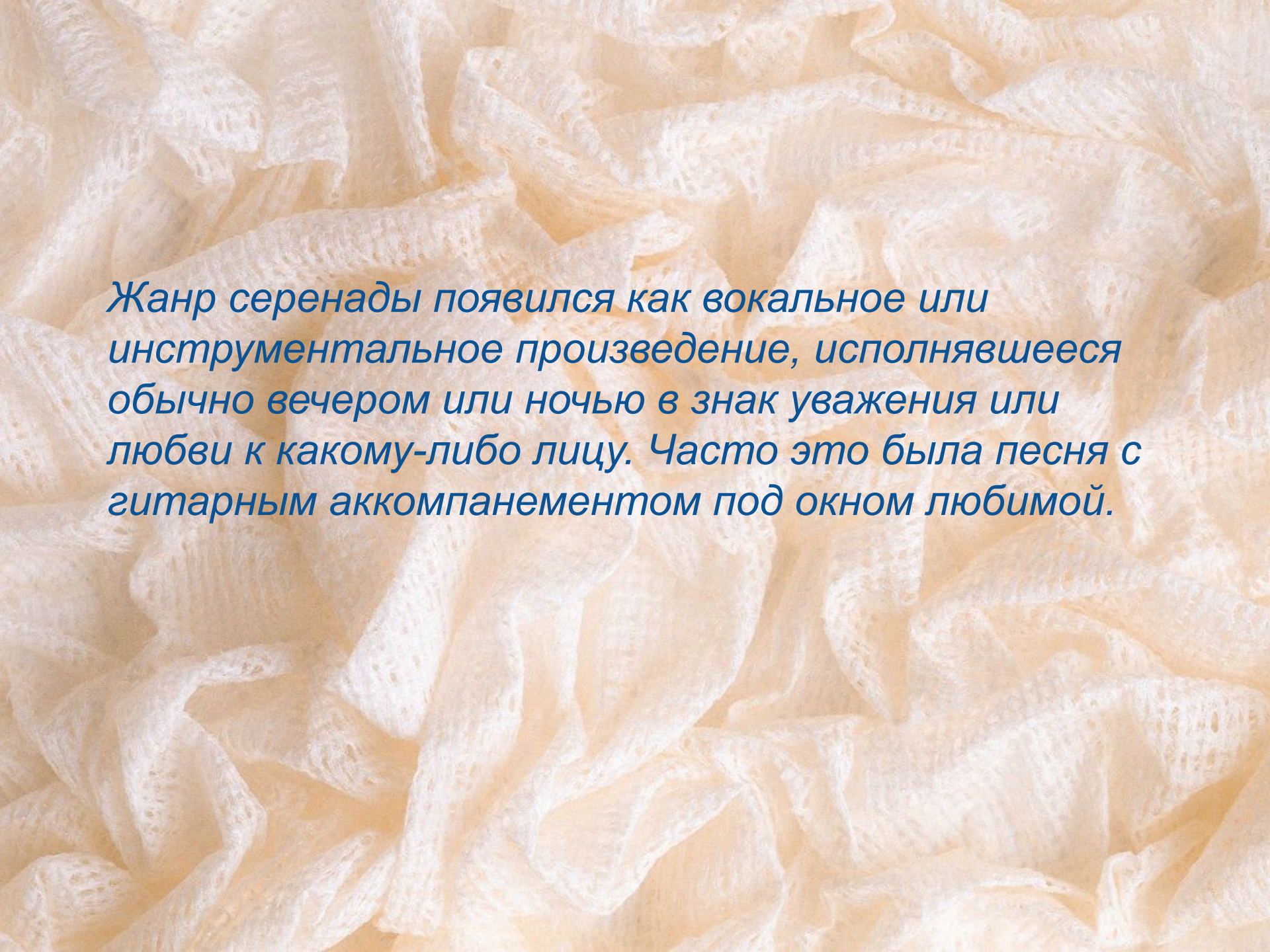
Австрийский композитор, один из основоположников романтизма в музыке

Послушайте чудесную мелодию «Серенады» Ф. Шуберта - одну из самых проникновенных лирических (лирический – нежный, задушевный) мелодий, созданных для голоса. Как и любая другая серенада, она поётся ночью в честь возлюбленной.

«Серенада» из сб. «Лебединая песнь» исп. И. Архипова

The background of the image is a close-up, textured view of white lace fabric. The lace features intricate, repeating floral or geometric patterns with delicate cutouts, creating a complex, mesh-like appearance. The lighting is soft and even, highlighting the fine details of the threads and the overall texture of the material.

Жанр серенады появился как вокальное или инструментальное произведение, исполнявшееся обычно вечером или ночью в знак уважения или любви к какому-либо лицу. Часто это была песня с гитарным аккомпанементом под окном любимой.

«Серенада» из сб. «Лебединая песнь» (симфонический оркестр)

Главное же заключено в мелодии, рассказывающей нам о том, как много печали даже в самой счастливой любви и как может быть печален человек даже в своей радости.

«Музыка своей мелодией доводит нас до самого края вечности и даёт нам возможность в течение нескольких минут постичь её величие»,

Томас Карлейль.

**«Мелодия-душа
музыки»**

Вопросы и задания:

1. В чём заключаются главные отличия выразительности мелодии от выразительности ритма?
2. Как вы понимаете слова П. Чайковского: «Мелодия - душа музыки»? Объясните на примере «Серенады» Ф. Шуберта.
3. Какие музыкальные инструменты могли бы исполнить мелодию в «Серенаде» Ф. Шуберта?