

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

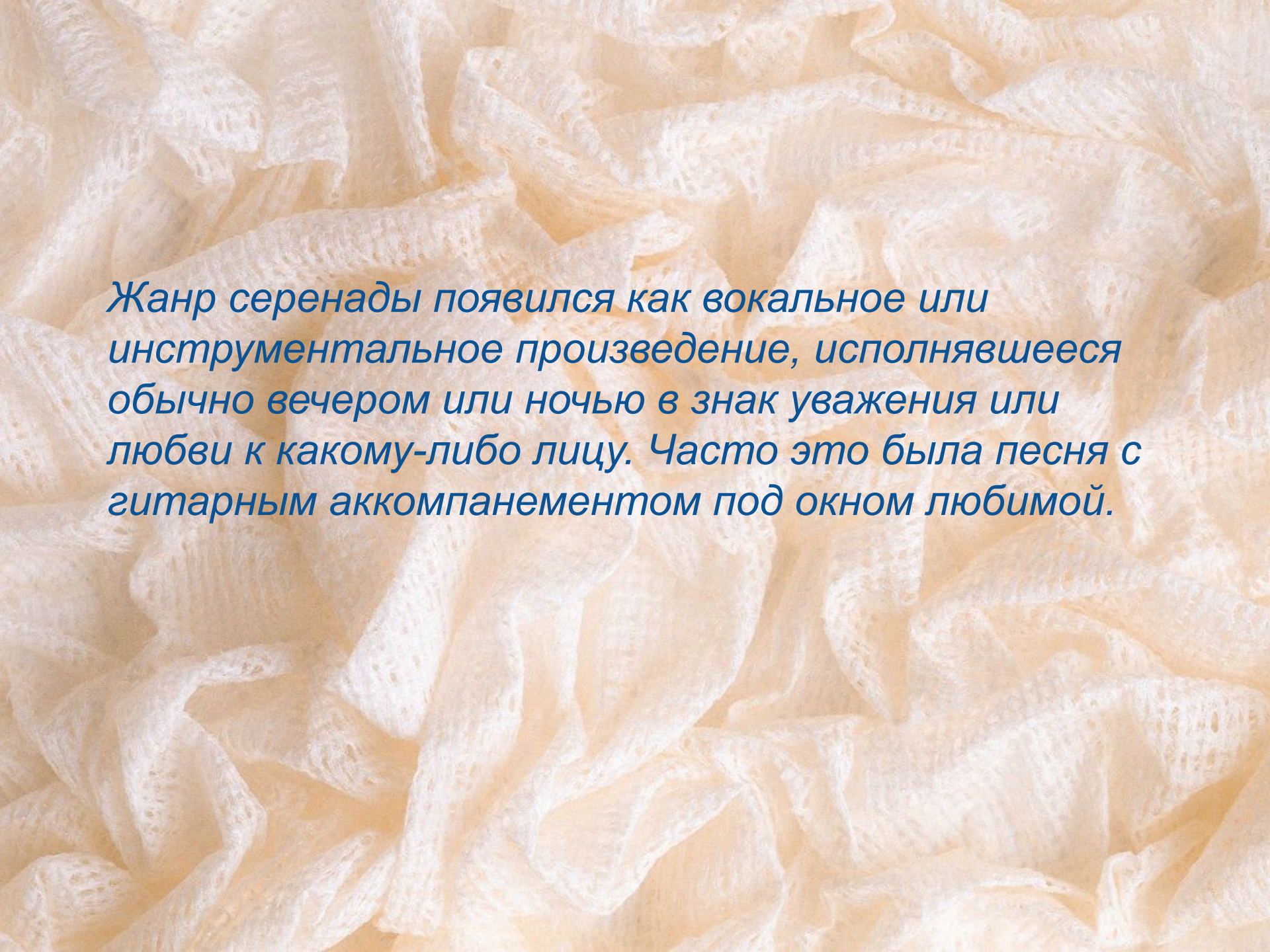
Австрийский композитор, один из основоположников романтизма в музыке

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

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?