

Р.Г. Коленко

АНАЛИЗ МЕЛОДИИ КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Анализ средств музыкальной выразительности, наряду с анализом строения произведения, как известно, является одной из главных задач познания музыкального содержания и значит музыкальной формы в широком значении. Индивидуальность мелодии, метроритма, ладотональных особенностей, гармонических, фактурных черт и своеобразие других средств создают неповторимый облик каждого сочинения, его уникальность, исключительность. Мелодия в классической музыке среди всех средств музыкальной выразительности по праву занимает ведущее место. Она является носителем музыкальной мысли, участвует в создании музыкального образа, ей принадлежит главный голос музы-

кальной темы. Кроме этого, именно она представляет собой единство музыкальных средств – от интонационных до динамических. Все они направлены на раскрытие музыкального содержания, его глубинной природы, жанровых, стилевых качеств. В связи с этим анализ мелодии – насущная потребность при рассмотрении любого сочинения как целостной, многоуровневой музыкальной системы.

Для того чтобы осуществить мелодический анализ, необходимо представить мелодию как самостоятельный содержательно-выразительный феномен и выделить ее основные специфические признаки. Ключевым понятием среди них будет интонационность. Интонация – это наименьший художественно-выразительный элемент музыки, состоящий из трех-пяти звуков, образующих эмоционально-смысловое единство. Различают пять типов интонаций: секундную, терцовую, кварто-квинтовую, секстовую и септимовую. Выразительность каждой из них огромна, но в то же время существует и наиболее типичный смысловой диапазон данных интонаций, выработанный на протяжении истории развития музыки. Так, секундовая генетически связана с речевыми и плачевыми интонациями, идущими от словесной речи и народных плачей-причетов, особенно малосекундовая в нисходящем движении. Она естественно ассоциируется с интонациями вздоха, боли, горя, страдания, мольбы. Терцовая интонация, мажорная и минорная, во многом определяет общий характер музыки и ее настроение: бодрое, радостное, светлое в первом случае и печальное, грустное, меланхоличное во втором. Кварто-квинтовые интонации, как правило, приносят в музыкальное содержание заряд энергии, силы, активности и бодрости, особенно при использовании этих интонаций в восходящем направлении, однако в нисходящем движении возможен и противоположный смысловой эффект. Самой лирической называют секстовую интонацию. Прежде всего это относится к малосекстовой, которая является принадлежностью почти каждой лирической мелодии, использующей ее в скачкообразном движении либо в поступенном секстовом диапазоне. Острой, напряженной, диссонансной считается интонация септимы (уменьшенной, малой и большой), хотя в некоторых случаях ей присущи и другие качества: мягкость, воздушность, полетность (например, в романтической музыке Ф. Листа). Каждая мелодия – это органическое единство всех типов интонаций, обретающих в контексте неповторимую индивидуальность и многозначность, а анализ интонационного содержания – первостепенная задача в раскрытии образного содержания музыкального произведения.

Вторым важным качеством мелодии назовем ее средства развития. Это типы мелодического движения и принцип волнообразности. Первое из них реализуется с помощью трех типов мелодического движения: плавного, по секундам и терциям, восходящего и нисходящего; скачкообразного, начиная с кварты, также восходящего и нисходящего; движения без изменения высоты, образуемого долгим выдержанным либо повторяющимся звуком. Энергетика, характер и жанровая принадлежность каждого из названных типов движения, то есть его выразительность, имеет и общие, и индивидуальные черты.

Плавное движение ассоциируется с вокальной природой и благодаря ей обладает певучестью, лиризмом; скачкообразное же имеет танцевальное происхождение и в основе своей выразительности инструментальное начало. Однако это не значит, что они ограничены только этими жанровыми качествами. Движение без изменения высоты долгим выдержанным звуком чаще всего связано с двумя противоположными значениями: это либо истощение энергии (особенно вместе с затухающей динамикой), либо ее накопление, свойственное, например, туттийным завершающим аккордам. Характер и смысл движения повторяющимся звуком в большинстве случаев связан с накоплением настойчивости, напряженности в раскрытии внутреннего эмоционального состояния. Взаимодействуя друг с другом, разнообразные типы мелодического движения придают каждой мелодии специфические смысловые качества и индивидуальную выразительность.

Принцип волнообразного движения, являясь общим для всех временных видов искусств, базируется на взаимодействии трех стадий: 1) накопление энергии, движение к

гребню волны, 2) гребень волны, то есть вершина, кульминация и 3) снятие напряжения, откат от кульминации, успокоение. Каждая мелодия, тема и музыкальная форма в целом существуют по этому принципу. Соотношение между тремя стадиями индивидуально в каждом конкретном музыкальном произведении, а анализ этого соотношения и соразмерности масштабов стадий, характера их использования дает ключ к пониманию внутренних законов организации музыки.

Важным фактором раскрытия особенностей содержания и формообразования в связи с волнообразным принципом развития и типами мелодического движения становится местоположение кульминации. Она проявляется как на уровне мелодии, темы, так и более широко – части формы, части цикла и сочинения целиком. Кульминация, как известно, – это точка, вершина или зона наивысшего напряжения, чаще всего выраженная самым высоким и долгим звуком или несколькими звуками. Различают семь типов мелодического рисунка с различным местоположением кульминации. Напомним, что мелодический рисунок, как важный фактор выразительности, – это соотношение подъемов и спадов, опеваний, движения без изменения высоты, направленное к вершине-кульминации и от нее. Его можно изобразить графически, что способствует более глубокому проникновению в содержание мелодии. Из данного определения видно, что коренным генетическим качеством мелодии как музыкальной сущности является обязательное изменение звуковысотности, формирующее ее интонационную природу.

Все типы мелодического рисунка можно рассматривать в рамках наименьшей законченной классической формы – восьмитактного периода. В каждом из них анализируются масштабы и соотношение стадий волнообразного движения. Первый тип – кульминация в точке золотого сечения – наиболее характерный и часто встречаемый в музыке и в других видах искусства. Точка золотого сечения с давних времен называется точкой божественной гармонии (Леонардо да Винчи), а кульминация в ней (шестой такт в восьмитактном периоде) – свидетельство образцового соотношения частей во внутренней организации формы. В остальных типах (втором и третьем) местоположение кульминации сдвинуто либо к началу формы, подчеркивая стремительность в завоевании вершины, либо к ее концу, что выявляет те или иные разные черты содержания. В четвертом и пятом типах в изложении мелодии отсутствует одна из трех стадий. Так, в мелодии, начинающейся с вершины источника, то есть сразу с кульминации, отсутствует первая стадия накопления энергии, в мелодии с кульминацией-горизонтом – третья стадия – снятие напряжения. Первые из них считаются самыми ярко выраженными лирическими по содержанию, наполненными сильным чувством, искренним и сокровенным. Например, совершенные по красоте мелодии П. Чайковского: тема побочной партии из первой части Шестой симфонии, тема па-де-де из второго действия балета «Щелкунчик». Кульминация-горизонт чаще всего применяется в оперно-вокальных жанрах, когда последний, самый напряженно звучащий тон завершает арию либо какую-то другую вокально-инструментальную форму.

Своеобразным типом (шестым) местоположения кульминации можно считать рассредоточенную кульминацию, без ярко выраженной одной вершины. Такого рода музыкальное развитие характерно для уравновешенного, гармоничного, внутренне спокойного повествования. Последний (седьмой) тип кульминации – редкий случай противоречия естественному принципу восходящего волнообразного движения. Кульминация в таких мелодиях находится ниже уровня ее начала, то есть в рамках так называемой обращенной волны. Примером может служить изысканная, причудливо изогнутая нисходящая мелодическая линия темы фа-диез мажорного ноктюрна Ф. Шопена. Естественно, что семь типов местоположения кульминации, во многом влияющие на характер содержания, далеко не исчерпывают все многообразие жизни мелодии, но дают определенные вехи-ориентиры для более глубокого проникновения в мир музыки.

Подводя итог, подчеркнем, что выразительные возможности мелодии зависят прежде всего от: 1) интонационного содержания, 2) типов мелодического движения и особенно-

стей волнообразного развития, 3) местоположения кульминации и индивидуальной характеристики мелодического рисунка. Безусловно, эти три качества являются определяющими при изучении музыкального содержания, однако этим выразительность мелодии не ограничивается, ибо только совокупность всех средств дает возможность проникнуть в глубины тайных смыслов, эмоций, характеров, которыми так богато музыкальное искусство.

Библиографический список

1. *Ройтерштейн, М. Основы музыкального анализа: учебник для студ. пед. высш. учеб. заведений. / М. Ройтерштейн. – М.: Владос, 2001. – 112 с.*
2. *Холопова, В. Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В. Холопова. – СПб.: Лань, 2000. – 320 с.*