Комментарии к аудио-примерам

Классическая мелодия отличается своим цельным волнообразным развитием, которое представляя череду подъёмов и спадов, которые постепенно движутся к кульминации, а затем, достигая её, плавно затухает. Как известно, в Средневековье и Возрождении вокальные мелодии не допускали повторности элементов, и даже повторности определённых звуков. Но с того момента как сформировалась тональная система и инструментальная музыка, мелодия стала наполняться скачками, симметрией, чёткой формой, и соответственно, повторностью элементов.

До сих пор повторение фраз и предложений обусловлено инструментальной природой музыки и редко встречается в религиозной канонической музыке и народном пении нетанцевального характера. В европейском фольклоре исключение представляет английский фольклор, для которого, напротив, свойственна повторность фраз и мотивов с перегармонизацией (изначально это пение солиста с аккомпанементом на лютне, когда аккомпаниатор просто передвигал палец по ладам инструмента; подобная практика затем закрепилась в США, уже в исполнении банджо).

Итак, современная мелодия, особенно после развития академической музыки ХХ века (модернизм с его минимализмом элементов и мелодической скудостью), стала более лаконичной и более насыщенной повторами – т.е. более монотонной. В эстрадном искусстве весьма типичен такой приём как повторение фраз и мотивов – вплоть до формирования эффекта остинато – где развитие реализуется лишь посредством гармонического обновления. В итоге мелодия, несомненно, проигрывает, и, будучи исполнена без сопровождения, будет восприниматься как малоразвитая. Не говоря уже о воздействии её на слушателя, особенно если повторность будет сопровождаться интенсивным ритмическим оформлением.

Вот что говорят по этому поводу учёные:

«Человеческое восприятие наделено так называемым латеральным торможением. Когда мы длительное время слышим однообразный или равномерно и часто повторяющийся звук, то постепенно он как бы выключается из нашего восприятия и нашего сознания – мы его перестаем замечать. Действие мозга заключается в следующем: после анализа информации, полученной от любого органа чувств, он переключается на другую «операцию». Если информация, полученная посредством слуха, проста, и заключается в повторение музыкальных элементов, мозг вскоре «абстрагируется». Когда какое-либо событие долгое время сопровождает однообразная и монотонная музыка, то через некоторое время ее эмоциональное воздействие сходит к нулю.

Однообразная музыка вызывает одурманивание сознания. Это происходит вследствие безуспешных попыток мозга синхронизировать различные ритмы. Однообразная музыка способна загипнотизировать человека. Длительные частые прослушивания такой музыки могут привести к деградации разума. Мозг сопротивляется воздействию однообразной музыки и поэтому часто она вызывает раздражение. Однако некоторые элементы однообразия позволяют музыке достигнуть приятной неги и аккуратно дурманить сознание. В частности таким элементом однообразия часто является ритм секция в современных произведениях». *Более подробно в папке *Воздействие музыки*, статья №3

Однако приступим непосредственно к анализу музыкального материала.

Для начала обратимся к фольклору. Первой представлена египетская мелодия, которая развивается посредством повторения звуков по 4-6 раз (аудио-пример №1). Это характерно для народных повествовательных (эпических) жанров типа баллады, дойны, со свободным импровизационным типом изложения.

Следующая мелодия с алтайского края (№2), характеризуется многократным повторением мотивов (ритмическое остинато). Данный принцип развития культового фольклор язычества в ХХ веке был перенят клубной электронной музыкой (дэнс, техно, транс и пр.).

Если в фольклоре повторность звука отмечена метрической свободой в духе импровизации, а повторность мотивов уже более симметричная, то в эстраде любая повторность уже отмечена строгой структурой и квадратностью. Порой звучание характеризуется назойливостью и навязчивостью. Перейдём к эстрадным мелодиям.

Композиция №3 отмечена повторение мотивов по 2-3 (где каждый последний варьируется), которые в свою очередь представлены повторением звука с перегармонизацией. В данном случае мелодия больше приближена к речитативу.

Следующий фрагмент (№4) представляет «классический» эстрадный образец, где мотив неоднократно повторяется с перегармонизацией. В миноре это создаёт образ скорби и бездействия; в мажоре – торжества и уверенности. Мелодия данной композиции (где текст рисует картину утонувшего корабля, и лошадей, которые отчаянно борются за свою жизнь в морских волнах) в начале каждой строфы мотив повторяется дважды с перегармонизацией.

Следующая мелодия написана для кино на основе шотландского и ирландского фольклора (№5). Повторение здесь мотивов (соло саксофона) по 2 раза с перегармонизацией весьма характерно для английского (кельтского) фольклора, на основе которого сформировалась вся западная эстрада.

Далее представлена американская эстрадная мелодия (№6), с повторением мотивов по 2-3 раза, где последний мотив незначительно варьируется. В целом мелодизм отмечен пассивностью и монотонностью.

Ниже будут рассмотрены мелодии из русскоязычной поп-музыки. Отметим, что на сегодняшний день между отечественной и западной эстрадой уже нет существенных различий, учитывая существование виртуальной среды, а также подражание американскому шоу-бизнесу.

В песне «Юлия» (№7) наблюдается повторение мотивов по 2 раза с перегармонизацией, а в завершении строфы – многочисленный повтор мотива.

Аналогичное повторение мотивов по 2-3 раза с перегармонизацией имеет место и в следующих композициях (№8, 9). Некоторые мелодии строятся по принципу многократного повторения мотивов (где-то видоизменённых) с перегармонизацией (№10).

Менее навязчиво воспринимаются мелодии с повторением фраз. Однако и данный момент не стоит относить к достоинствам мелодии, – скорее напротив.

В песне «Город огней» фразы повторяются дважды с незначительной перегармонизацией (№11).

И наконец, две последние песни также выявляют двукратный повтор фраз, где развитие реализуется только за счёт смены гармонии (№12, 13).

Таким образом, на основании проанализированных примеров можно сделать вывод, что многократная повторность звуков, мотивов и фраз – признак эстрадной музыки, которого следует избегать. Тем более если эта повторность основана на ритмическом остинато и применяется без всякой привязки к тексту. Для развития мелодического дара необходимо вдумчиво изучать строгие и вдохновенные мелодии прошлого, которые сами по себе уже являются прекрасным образцом синтеза вдохновения и рассуждения, а в соединении с текстом ещё больше раскрывают свою ценность.