

Глава 4

Мелодия как основа музыкальной речи и «Отзвук» Вселенной

*Леонид
Афремов.
Мелодия.*

*Вся прелесть
музыки – в
мелодии.*

Йозеф Гайдн

*Есть мифы о силе богов,
живущих
среди облаков,
Не знает оков берегов
стихийная власть половодья,
Но музыка выше всего,
представьте,
что нет ничего –
Повиснет в пространстве
Мелодия...*

Вячеслав Терентьев

*Одной любви музыка уступает,
Но и она - мелодия.*

А.С. Пушкин

На первых уроках, дети, знакомясь с музыкой, узнают, что мелодия - это развитая и законченная музыкальная мысль, выраженная одногласно. Став старше, они узнают, что музыка – универсальный космический язык, который воздействует на всё живое. И в зависимости от содержания музыки, различно будет и воздействие. Музыка может изобразить всё: возвышенную или низкую мысль, прекрасный или подлый поступок, чистую любовь, грязную страсть, чудесный цветок и так далее. Важно – понимать музыкальный язык, о чём рассказывает то или иное произведение. Так как музыка – это своего рода язык, информация и слушателю необходимо знать, с какой информацией он сталкивается, - развлекающей или обучающей. **А основой музыкальной речи является мелодия.**

Так выражая мысли и эмоции человека в слышимой форме, музыка служит средством общения людей. Подобно речи, речевой интонации, музыка так же выражает внутренние состояния человека и его эмоциональное отношение к миру с помощью мелодии. Разнообразнейшие комбинации ритмов, тонов и ударений рожают каждый раз неповторимую мелодию, которая воздействует на слушателя особенно интенсивно и многообразно.

Пётр Ильич Чайковский считал, что **«мелодия – душа музыки, ибо где как не в ней – то светлой, то радостной, то тревожной и сумрачной слышатся нам человеческие надежды, печали, тревоги, раздумья...»**.

Музыкальное образование, как и всё другое, есть инструмент воздействия, потому что ритм и гармония находят свой путь в потаённые уголки души, мощно ими овладевают, придают им привлекательность, и душа того, кто действительно образован, становится красивой.

Платон

Мелодия не существует вне ритма, исключение составляет лишь речитатив.

Создавать мелодию — это значит уметь из одного зерна музыкальной интонации создать необходимое музыкальное построение.

Также и Михаил Иванович Глинка, прекрасный мелодист, считал основой своего творчества – мелодию.

Мелодию можно определить, как последовательность звуков, особым образом связанных с ладом (т.е. звукорядом, образующимся в результате разного расположения тонов и полутонов в октавном диапазоне), тональным центром и ритмической структурой.

На представленной выше схеме мы видим музыкальное семейство, которое теоретики обычно называют средствами музыкальной выразительности, которые важны при создании и исполнении музыкального произведения. Музыканты имеют представление о каждом из них. И все они важны, но в нашем разговоре мы воспользуемся только некоторыми из них, - **это мелодия, гармония, лад, и ритм.** И посмотрим на них не обычным взглядом, **а через призму философии и эстетики, эзотерики и науки, через восприятие их сердцем.**

Надо сказать, что люди обычно разделяют науку и искусство. Как всё в нашем мире имеет двойственность: день и ночь, лёд и пламень, сердечный и безсердечный, и т.д. Но ведь «мир единое целое и это его истинное состояние... определяемое как бессознательное или подсознание» [12]. Это средство взаимодействия с нашим внутренним Я. Именно через эту область открывается Истина, которая объединяет чувственное и рациональное, то есть искусство и науку, без деления на «физиков» и «пириков»! При этом понимая, что высшим проявлением искусства всё-таки является музыка. **Точка, в которой находится наше «Я» и есть наше сердце, поэтому мы говорим о музыке языком сердца, а сердце отвечает языком музыки, то есть собственной мелодией, сердечным ритмом, гармонией и ладом, своеобразным Вселенским кодом.**

Многие задают вопрос, - откуда всё-таки приходит мелодия? Где её истоки? И услышим самые разные ответы: она приходит из естественной, духовной жизни, которая внутри

*Мелодия —
единственная
форма музыки,
без мелодии
музыка
немыслима,
а музыка и
мелодия
неразрывны.*

Рихард Вагнер

*Закон
спирального
движения есть
один из
важнейших
космических
законов.
Его можно
наблюдать
буквально во
всём...
Если кольцо
спирали
повышается,
то люди
говорят об
эволюции,
если же кольцо
спирали
понижается,
то в таком
случае речь
идёт об
инволюции.*

В.В.Фесенко

человека или же через откровение неких высших сил, когда композитор не может противиться чувству, при котором возникает особое духовное состояние повиновения внутреннему голосу, некой сверхъестественной силе, которая движет творцом. Например, П.И.Чайковский писал своему издателю П.Юргенсону: *"Музыка просто прёт из меня. И в таком состоянии это не труд, а наслаждение, работа идёт с совершенно непостижимой лёгкостью. Забываешь всё, душа трепещет от какого-то совершенно непостижимого и невыразимого сладкого волнения, решительно не успеваешь следовать за её порывом куда-то, время проходит буквально незаметно"* [76]. Также венгерский композитор И. Брамс писал в одном из своих писем: ***"Я не несу никакой ответственности за свою музыку: она мне дана какой-то особой силой. Я несу ответственность только за то, как я её оформил"*** [76].

Наверное, поэтому многие чувствительные люди сравнивают мелодию с магией, так как их роднят общие состояния вдохновения, наития, озарения, экстаза. И, находясь в таком состоянии, композитор творит полётом своей фантазии иную реальность. И духовное погружение слушателя в это временное пространство позволяет ему посредством движения мелодии по развёрнутым структурам музыкального мышления почувствовать глубинные слои сознания своего внутреннего «Я», вложив в музыку своё сердечное вдохновение.

Рассмотрим самое специфическое свойство мелодии. Это - **звукорысотная линия**. По мнению Генриха Шенкера, австрийского теоретика и композитора (1867–1935), ученика композитора Антона Брукнера, ***«мелодия – это прежде всего движение, устремлённое к определённой цели, регулируемой отношениями гармонии»***. Первичное движение мелодии может разрастаться как вверх, так и вниз, двигаясь с помощью гаммообразных линий, по звукам аккордов и системы тонально-функциональных связей, разрастаясь как фантастическое древо, наполненное энергетической стихией. Но поскольку мелодия средоточие мысли, а мысль, как мы знаем, это чувственный образ, то естественно, мелодия, по мнению Ж. Ж. Руссо (1712-1778), - ***«подражает интонациям языка, человеческой речи и тем оборотам, которые в каждом наречии соответствуют определённым душевным движениям»*** [45].

Наверное, поэтому мелодия ***«пробуждает не только эмоции, но и ощущения, образы и убеждения, сильно влияет практически на все жизненные функции, в особенности на нервную систему, дыхание и кровообращение»*** (утверждает исследователь В.Б. Полякова) [29].

Не случайно композиторы, как и теоретики музыки считают, что **прямолинейное движение** мелодии примитивно, плоско, эстетически малопривлекательно. Поэтому художественный интерес составляют всевозможные его

расцвечивания, усложнения, обходные пути, моменты противоречия.

Тоны структурного остова (основной нисходящей линии) обрастают ответвляющимися ходами, маскирующими элементарность мелодического ствола (например, скрытое многоголосие) ... и усиливающими художественную значимость мелодии. Также мелодия может имитировать движение других голосов либо органически сливаться с ними. *«Украшение головного тона первичной линии может разрастаться до образования самостоятельной части; нисходящее движение в этом случае охватывает лишь вторую половину мелодии или даже отодвигается ещё дальше, к её концу»* [29].

Музыка отражает тональные выражения наивысшей способности как Бога, так и человека – их воли. Поэтому можно видеть, какие ужасные последствия вызывает для себя человек, оскверняя музыку, вводя в неё всякого рода диссонансы, скрежещающие царапающие звуки, стоны и бьющую по нервам дисгармонию.

Макс Гендель

Таким образом, структура мелодии раскрывается как многослойное целое, где под верхним узором мелодической фигурации лежат более простые и строгие мелодические ходы, которые, в свою очередь, оказываются фигурацией ещё более элементарного построения, образовавшегося от первичного структурного остова. Самый нижний слой представляет собой простейшую основную ладовую модель.

Не будем забывать, что в музыкальном мире, как собственно и в окружающем мире человека, существуют диссонанс и консонанс. Гармонические консонансы, созвучие, согласное звучание, подразумевают сотрудничество и согласованность. В гармонических диссонансах – неблагозвучие, нестройное звучание, их главное свойство – противоречие. Одним из важных свойств диссонирующих сочетаний – является создание напряжения. И оно рассматривается как препятствия, как бесконечная борьба. Но ведь каждый знает, что без борьбы нет достижений.

Надо отметить, что музыка 20 века насыщена диссонансами и появлением связанного с ними атональности. Их разрушающее действие породило серьёзные проблемы в области тематизма и музыкальной формы. Так как музыка, построенная на диссонансах, лишённая гармонической основы, разрушает организм в самой его основе. Вот почему так опасна современная рок-музыка с её какофонией и низкочастотными ритмами, которые негативно влияют на биоритмы мозга, вводя человека в транс. Собственно, опора на атональность и диссонанс делает творчество таких композиторов односторонним. Можно сказать, что это «певцы ужаса Земли» [47].

Да, консонанс и диссонанс являются противоположными понятиями в теории музыки, музыкальной гармонии. Кстати, термин "гармония" в музыке тоже представляет собой слаженность звуков или "благозвучие".

Это композиционно-техническое понятие - объединение звуков в созвучия и их закономерное последование. Так вот, соотношение консонанса и диссонанса всегда было важнейшей проблемой музыки.

Какую же роль играют эти созвучия в музыке, в гармонии, как воздействуют на человека и влияют на его восприятие?

Диссонанс есть
величайшая сила
музыки.

П.И. Чайковский

Если в Древней Греции пифагорейцы проводили аналогию между консонансом и гармонией мира, мировым порядком, противопоставляя ему диссонанс - дисгармонию, деструкцию, хаос, то в настоящее время различие между консонансом и диссонансом рассматривается в 4-х аспектах:

математическом (консонанс - более простое отношение чисел колебаний или длин струн, диссонанс - более сложное; например, консонанс чистая октава = 1:2, даже самые мягкие диссонансы обнаруживают более сложные отношения, например, малая септима = 5:9);

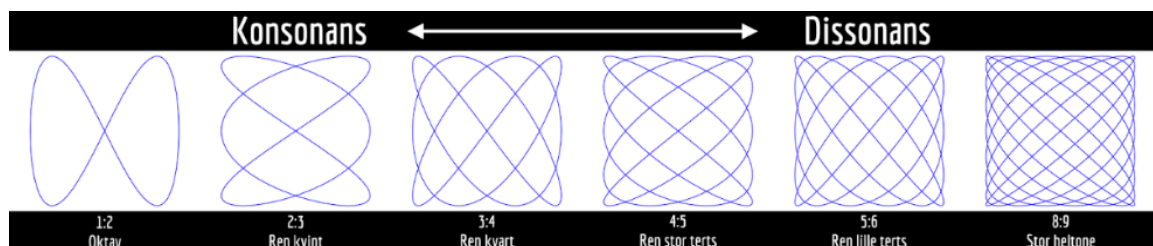
физическом (или акустическом) - диссонансы имеют более длинные периоды повторяющихся групп колебаний звучащего тела, чем консонансы, и поэтому дают сильные биения;

в физиологическом аспекте консонанс ощущается как спокойное, мягкое звучание, приятно действующее на слух и нервные центры воспринимающего, диссонанс как заострённое, раздражающее, беспокойное;

в психологическом аспекте консонанс представляется выражением логической опоры, покоя, отсутствия возбуждения, разрешением тяготений, а диссонанс - носителем напряжения, направленности к консонансу-устою.

Для гармонии в музыке особенно важен плавный переход от диссонанса к консонансу как его разрешению. Связанная с этим переходом разрядка напряжения даёт особое ощущение удовлетворённости. Это одно из самых сильных выразительных средств гармонии, музыки [17].

Звуковые вибрации Диссонанса и Консонанса

*Русский
писатель -
философ
Л.Н. Толстой,
любящий
музыку всем
сердцем
говорил,
что
«музыка сразу
переносит
меня в то
душевное
состояние, в
котором
находился тот,
кто писал
музыку. Я
сливаюсь с ним
душою и
вместе с ним
переношусь из
одного
состояния в
другое».*

*Искусство!
Кто постиг
его?
С кем можно
консультиро-
ваться
относительно
этой великой
Богини?*

Л.Бетховен

Периодическое чередование диссонантных подъёмов и консонантных спадов гармонического напряжения образует что-то вроде **"гармонического дыхания" музыки**, отчасти аналогичное определённым биологическим ритмам (*систоле и диастоле в сокращениях сердца*) [99]. В рамках мажорно-минорной тональной системы различие между консонансом и диссонансом качественное, оно достигает степени острой противоположности, контраста и обладает самостоятельной эстетической ценностью.

Как мы видим, не только в музыке, но везде и во всём существует принцип единства борьбы и противоположностей, сформулированный немецким философом Гегелем. И не надо быть музыкантом, чтобы отличить консонанс от диссонанса. Одни сочетания, извлекаемых инструментом звуков «ласкают» слух, и находятся в полном согласии между собой, другие «режут» слух, и кажется колючими, режущими.

Многие произведения композиторов 18-19 веков были названы божественными: *«слова и средства музыкального языка того времени позволяли изображать самые тонкие и возвышенные человеческие чувства, изумительные по красоте и великолепию картины природы, мудрость и глубину мироздания. Наконец, такая музыка делала главное – учила людей Красоте»* [29].

А вот жизненная история, связанная с магическим воздействием музыки. По расчётам астрономов, в конце 20 века с Землёй должна была столкнуться комета Когоутека. В.И.Мартынов, композитор-авангардист, узнав об этом, в знак протеста против такого *кометного безобразия*, написал фортепианную пьесу для двух фортепиано в восемь рук. Он назвал её «Отходная». Вместе со своими друзьями музыкантами публично исполнил её в зале Союза композиторов России. После чего на глазах изумлённых музыкантов сжёг партитуру «Отходной» - публичный сеанс музыкальной магии состоялся... Через некоторое время СМИ сообщила, что, по данным астрономов, комета Когоутека отклонилась под воздействием Юпитера от своей первоначальной опасной траектории, двигаясь по которой она должна была столкнуться с Землёй. Нам остаётся только догадываться, случайность это или закономерность! Каждый остаётся при своём мнении.

А знаете ли Вы, что названия нот были изобретены итальянцем Гвидо д'Ареццо, вот их полные имена:

Do – Dominus – Господь;

Re – rerum – материя;

Mi – miraculum – чудо;

Fa – familias planetarium – семья планет, то есть солнечная система;

Sol – solis – Солнце;

La – lactea via – Млечный путь;

Si – siderae – небеса.

Вот она полная матрица Мира!

*Гармония
указывает путь
каждому из
голосов,
рождает
мелодию...*

*Жан Филипп
Рамо*

В музыкальном слоге (ноте) зашифрованы все базовые понятия структуры мира. И человек, окружающий себя гармоничной музыкой, соблюдающий нравственные нормы жизни, действительно становится подобен Богу! Его физический и духовный мир совершенствуется, и он сам тогда являет собой тот благозвучный камертон, который излучает гармоничное звучание. И человек способен создавать самую прекрасную мелодию – мелодию Любви!

Учёный биолог генетик Пётр Гаряев обнаружил эту мелодию Любви в структуре нашей ДНК. В своих исследованиях он представил ДНК в качестве звукового ряда и «расшифровал» его.

Оказалось, что ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) выступает в роли Мелодии Вселенной и эта мелодия со своей строго непрекаемой программой не только совершенна, но ориентирована на Красоту, Гармонию и Любовь! В своей книге «Код Бога. Лингвистико-волновая генетика» П.Гаряев пишет: *«Надо заметить, что гены и их продукты – белки и РНК несут не только информацию о структуре кодируемых молекул, но нечто большее. Это большее – музыка. А музыка – тоже информация в предельно абстрактном виде, выражающем в основном эмоционально-чувственные состояния в эстетико-гармоническом ключе... Существует много исследований даже по переводу текстов ДНК и белков на музыку. Делается это путём привязки «букв» ДНК, точнее спектров частот колебаний атомов Аденина, Гуанина, Цитозина и Тимина к нотным знакам»* [23].

*А знаете ли Вы,
что если
сравнить
композиторов
разных эпох, то
можно прийти к
необычному
выводу —
интонации,
используемые
200 лет назад и
сегодня одни и
те же. Этот
факт говорит
нам о том, что
меняются
не сами
интонации,
а способы и
разработки их
развития*
[55]

В своё время французский писатель Ж.Ж.Руссо писал, что *«мелодия в музыке есть то же самое, что рисунок в живописи, а гармония же есть лишь действие красок»* [48].

Да, **мелодия и гармония** всегда рядом! Не зря П.И.Чайковский говорил, что *«мелодия никогда не может явиться в мысли иначе, как с гармонией вместе»*. Музыканты знают, что гармония это одновременное или последовательное соединение трёх или более звуков, что по сути эти звуки представляют собой аккорды или аккордовые последовательности, создающие звуковые эффекты. И взаимодействие этих аккордов в тональности подчинено строгим правилам гармонии по расположению каждого аккорда на определённой ступени лада.

Давайте рассмотрим звуковые характеристики этих звуковых сочетаний:

- **Мажорное трезвучие** передаёт радость, веселье, энергичность.

- **Минорное трезвучие** настраивает нас на грусть, печаль, меланхолию, спокойствие и романтичность.

Музыка,
подобно
дождю, капля
за каплей
просачивается
в сердце и
оживляет его.

Ромен Роллан

Настроив слух
на звуки
окружающего
мира и
внутренний
аккорд своего
организма, мы
полностью
изменяем
систему своего
чувственного
восприятия.
В процессе
такого
активного
восприятия
наш слуховой
аппарат
превращается
в орган
познания. В
Индии
считается,
что активное
слушание
является
средством
расширения
сознания.

Желещикова
Н.А. педагог,
психолог,
музыкант

- **Уменьшенное трезвучие** даёт нам диссонирующее звучание, настраивает на мистическое и фантастическое созерцание.
- **Увеличенное трезвучие** звучит как диссонанс - резко, остро.
- **Малый мажорный септаккорд** создает небольшое напряжение и тяготение к тонике, что позволяет использовать его в заключительных каденциях.
- **Малый минорный септаккорд** дарит нам умиротворение, спокойствие.
- **Большой мажорный аккорд** часто используется в джазовой музыке, он яркий по звучанию и позитивный по настрою.
- **Дважды уменьшенный аккорд** несёт страх, испуг и скорбь.

Именно от них, а также от модуляции и отклонений, зависит красочность и образность гармонии. Каждый композитор предпочитает те или иные созвучия, свойственные лично ему в его музыкальных откровениях. Например, характерной особенностью музыки В.А.Моцарта является изысканность и пластичность мелодии и гармонии, присутствие хроматизма. Также и мелодическому рисунку М.И.Глинки присуща особая ясность и строгость изложения, а прозрачная фактура в чём-то напоминает моцартовский лаконизм.

Сергей Прокофьев отдавал предпочтения секундовым ходам в мелодии. Излюбленные гармонии норвежского композитора Эдварда Грига – большой мажорный септаккорд, доминантовый нонаккорд с секстой и квартой в каденции создают кристально-чистое прозрачное звучание. Излюбленным аккордом П.И.Чайковского является септаккорд второй ступени с уменьшённой квинтой, который даёт болезненную надрывную ноту. Также для его творчества характерны контрасты, типичные как для эпохи романтизма, так и для души великого композитора [85].

Арабский философ средневековья Аль-Кинди писал: «Гармония имеет место во всём, и очевиднее всего она обнаруживается в звуках, в строении Вселенной и в человеческих душах».

Важнейшим моментом в развитии мелодии является **кульминация**. Обратим внимание на эту важнейшую составляющую мелодии, - **наивысшую точку развития мелодического движения**. Как её определить? Теоретики дают нам в этом подсказку (хотя чувствительные слушатели музыки могут определить её сами). Кульминация звучит там, где происходит:

- Усиление динамики;
- Использование скачков или восходящих интонаций;
- Увеличение высоты звучания.

Голос и мелодия
для меня
всегда
останутся
главными.

Джузеппе
Верди

Это может быть даже самый тихий или яркий момент звучания музыки. Но кульминация строится по законам «золотой пропорции» или «золотого сечения». И точка «золотого сечения» является ориентиром формообразования музыки. Кульминация в музыке также необходима, как и центр композиции в живописи или в архитектуре. Кстати, здесь чётко наблюдается связь музыки и математики.

Характерно, что наиболее часто золотое сечение обнаруживается в произведениях высокохудожественных, принадлежащих к гениальным авторам. Таким образом, золотая пропорция является критерием гармонии композиции музыкального произведения, а также идеалом красоты в искусстве.

Лад – также одно из ключевых средств музыкальной выразительности. Это своего рода система связи между звуками. И основой лада являются мажор и минор. В быту люди обычно говорят: *«лад в семье»*, *«гармония отношений»*, *«созвучие сердец»*.

В музыке звуки тоже должны ладить между собой, находиться в ладу, иначе получится не песня, а одна сплошная какофония. Получается, что лад в музыке — это звуки, которые дружны между собой. Таким образом, лад — это система взаимоотношений между устойчивыми и неустойчивыми звуками.

Ладов в музыке очень много, но есть два самых главных. Они называются мажор и минор.

Мажорный лад, или просто мажор — это лад света и веселья. Годится он для создания музыки радостной, бодрой и веселой.

Минорный лад, или просто минор — это мастер печальной и задумчивой музыки.

Мажорный и минорный лады можно выстроить от любого музыкального звука — от до, от ре, от ми и т. д. Этот **первый, самый главный звук** будет называться в ладу тоникой. А высотное положение лада, привязка его к какой-то тонике обозначается словом «тональность».

Существуют ещё так называемые **лады народной музыки**, собственно – разновидности мажора и минора.

Если бы вся музыка действительно строилась на двух основных ладах – мажор и минор, то, наверное, это был бы самый скучный и однообразный вид искусства. Сегодня даже официальная теория показывает нам, что на основе этих двух гамм строятся многочисленные звукоряды, которые имеют отличное звучание, что придает каждому произведению свой, неподражаемый оттенок.

Наиболее известные лады (кроме блюза, где есть варианты количества ступеней) состоят из семи ступеней. Они-то и становятся основами для аккордов и аккомпанемента.

Мелодия — это
главная основа
всей музыки,
поскольку
совершенная
мелодия
подразумевает
и вызывает
к жизни своё
гармоническое
оформление
к переходу
гармонии.

А.П.Чехов

Исторические звукоряды - лидийский, миксолидийский, фригийский, дорийский, эолийский, ионийский. Из них дорийский, эолийский, фригийский — минорные, остальные —

*Мелодия
есть вид
тавтологии, она
замкнута в себе,
она
довольствуется
собой.*

*Людвиг
Витгенштейн*

мажорные. Поскольку взгляды и вкусы любого композитора частично совпадают с народной музыкой, эти народные лады зачастую и сегодня встречаются не только в музыке композиторов, но и в народных песнях славянских стран. **Особенно любили переделывать и добавлять цитаты народных песен в оперы и другие инструментальные произведения композиторы «Могучей кучки», а также Пётр Ильич Чайковский.** Немало симфоний и концертов Чайковского имеют заимствования и прямые цитаты ладов народной музыки.

Наверняка читатель может вспомнить эти мелодии!

*Мелодия – это
мысль,
это движение,
это душа
музыкального
произведения.*

Жан Кокто

А знаете ли вы, что в Спарте считалось полезным для воинов слушать минорные лады — дорийский, эолийский и фригийский. Спартанцы, уделявшие большое внимание суровому воспитанию, считали, что именно минор воспитывает в мужчине воинственность и мужество.

В миноре был написан ряд патриотических песен и маршей, имеющий благодаря минору определенную сосредоточенность. Поэтому нельзя сказать, что минор создаёт лишь настроение унылой грусти.

Ещё один народный лад, о котором хотелось бы вспомнить, это музыкальный лад афроамериканцев (негров) — так называемый **блюз**. Уникальность этого лада состоит в том, что только он образуется из смешения мажора и минора, то есть при движении вверх встречается пониженная третья ступень, которая тут же переходит в повышенную, а также пониженной седьмой. А при движении вниз, кроме этих ступеней, добавляется пониженная пятая. Эти ступени по-английски называются «Blue notes» или «блюзовые ноты».

*Блюз – это страдание, которое может родиться в душе человека, который не боится **чувствовать**. Это простые жизненные эмоции – любовь, зависть, ревность, обида, боль, тоска, нужда и т.д. Перестав быть музыкой «только для чёрных», он приобретает популярность и у «белых музыкантов».*

Блюз – музыка универсальная, не признающая ни границ, ни возрастов.

Джонни Лэнг

Отметим, что блюзовая гамма больше похожа на минорную, но играется она на фоне септаккордов мажорного наклонения. Какое получается звучание — веселое или грустное, позитивное или унылое?.. Послушайте и попытайтесь сами определить.

Да, Блюз действительно уникален! Изначально в русском языке слово «блюз» означало «грустную песню рабочих негров». Но именно блюз стал краеугольным камнем джаза и первых видов рок-н-ролла (давшего начало року, который потом стал «утяжеляться»). Одним из первых, кто обратил внимание на блюз и стал использовать его в оркестровой музыке был великий Глен Миллер.

А вот то, что растение способно петь, наверное, мало кто знает об этом!

Эту способность растений обнаружила биолог Линда Лонг, которая разработала компьютерную программу, способную превращать молекулярную структуру протеинов в музыкальные звуки. К своему удивлению она услышала довольно гармоничную композицию, а не просто хаотичный набор звуков. Она записала **25-минутный диск «Музыка растений», в который вошли мелодии шалфея, горчицы и клевера.** *«Эти мелодии в самом деле поднимают настроение. Если организм содержит сто протеинов, то можно получить 100 музыкальных композиций этого организма»,* - уверяет Линда Лонг [76].

Возможно, именно поэтому растения весьма чувствительны к музыке и реагируют на неё ускорением или замедлением своего развития. Пионерами в таких опытах были индийские учёные, которые развлекали музыкой злаковые растения и неопровержимо доказали, что гармоничная, классическая музыка ускоряет их рост, а громкое беспорядочное нагромождение звуков угнетает и даже может загубить их, заглушая их собственную мелодию.

Мелодия всегда задаёт характер произведению.

*Бертольд
Ауэрбах*

Удивительный факт, но российским ученым удалось записать «голоса» овощей и фруктов, используя запись их волнового излучения. Поскольку каждой частоте излучения соответствует свой звук, совокупность звуков образовала специфический звукоряд. Оказалось, что яблоко, висящее на ветке, пищит жалобно и монотонно, а голос огурца на грядке оптимистичен и весел. Но когда овощи и фрукты отрывают от родных ветвей, они орут благим матом. Это всё подтверждено соответствующими опытами с помощью сверхчувствительных приборов. А американские учёные, в свою очередь, установили, что эмоциональные переживания человека передаются растениям даже на значительных расстояниях.

*Орнамент – это не только элемент декора, но и средство для структурирования пространства, как в визуальном, так и в звуковом, музыкальном вариантах.
[24]*

Музыка имеет внушающее воздействие на мысли и эмоции человека...

Посредством музыки человеку внушаются устойчивые эмоциональные состояния, которые при повторении легко возникают вновь, что вырабатывает эмоциональные привычки. А привычки, в конце концов, становятся частью характера.

Сирил Скотт

Говоря о мелодии, нельзя не сказать об **орнаментике** (украшении мелодии или мелизматика). Вообще-то на сегодняшний день не существует общепринятого толкования понятия музыкальный «орнамент», но в рамках упрощения орнамент в музыке – это ритмически организованная последовательность декоративных элементов. Достаточно насыщена украшениями (мелизмами) музыка галантного стиля, рококо – в 18 веке, ярче всего проявившегося в творчестве французских клавесинистов - Л. К. Дакена, Ф. Куперена, Ж. Ф. Рамо и др.).

Для их творчества характерны:

- камерность и миниатюрность форм,
- господство хрупких, грациозно-кокетливых и игривых образов,
- обилие изысканной мелизматики (украшений),
- лёгкая и прозрачная фактура,
- программность (простейший вид - картинная изобразительность: «Будильник», «Маленькие ветряные мельницы», «Жнецы», «Сборищицы винограда» Куперена; «Курица», «Тамбурин» Рамо; «Кукушка» Дакена).

Параллели между музыкой и орнаментом были замечены музыкантами и художниками еще в древности. Античные философы обратили внимание на общие законы развития музыки и орнамента, сравнивали формы фигур, звуков и цвета. «Вся музыка – орнамент». Иммануил Кант считал, что у музыки и орнамента «наиболее выразительные проявления «свободной» красоты как искусства, цель и полезность которых... недоступны для нас» [76].

Орнамент и музыка имеют общие законы развития, такие как ритм и композиция. «Орнаментика» в музыке - это учение о способах украшения мелодии с помощью специальных музыкальных приёмов. Орнаментика – это ещё вид аранжировки музыки, позволяющий музыканту импровизировать, передавать свои чувства и эмоции, при этом следуя основной партитуре.

Как мы уже говорили выше, музыка существует во времени. Если остановить время, остановится, пропадёт и музыка. Если мы просто запишем музыку в нотах на бумагу, то вряд ли кто-нибудь запляшет, увидав листы с такой «музыкой».

Мелодия, как основа музыкальной речи, не течет непрерывно, а делится на части, которые называются построениями. Они бывают различными по величине (по продолжительности): мотив, фраза, предложение, период (однотональный или модулирующий). Граница между построениями называется цезурой. Отдельные построения отличаются друг от друга степенью законченности

«музыкальной мысли», а заканчиваются типовыми мелодическими формулами, называемыми каденциями.

Примеры различных типов мелодии:

- **монодическое** (характерное для древнегреческой музыки);
- **григорианское** (характерное для средневекового церковного пения, это пение было главным в европейской музыкальной культуре, послужившее основой для многих форм ранней полифонии – органума, мотета и т.д.);
- В европейской профессиональной музыке Нового времени **мелодия, как правило, тесно связана с гармонией.**

*Поэты
и музыканты эпохи
романтизма
понимали «музыку
мира» по-своему.*

*Гармония
Вселенной
спустилась
на землю,
все звуки
природы — пение
птиц,
шелест трав,
журчание вод —
сливались в единую
симфонию живого
мира.*

*Это находило
отражение
в творчестве:
естественную
музыку жизни
стремились
отразить в музыке
инструментальной.*

*Но
представления
о магии здесь
не было, лишь
очарование
искусства.*

Сирил Скотт

Б.В.Асафьев сказал о мелодии так: *«Мелодия была и остаётся самым преимущественным проявлением музыки и самым понятно-выразительным её элементом».*

Не менее значимо изречение Томаса Карлейла: *«Музыка своей мелодией доводит нас до самого края Вечности и даёт нам возможность в течение нескольких минут постичь её величие»* [76].

Но знает ли читатель, что самая тонкая, одухотворённая и красивейшая мелодия является основой ведической музыки! Этому мелодизму нет равных. Если в европейской музыкальной системе существует 12 полутонов, то в ведической системе 22 полу- и четверти тонов! Послушайте профессиональных индийских певцов, и вы почувствуете гибкость их голоса, многообразие вокальных приёмов, тонкость мелодии и несравненных ритмов, неподражаемость исполнения ими РАГ! Да, слово Рага имеет много значений, но для нас европейцев, это своего рода музыкальный звукоряд, который «окрашивает сердце человека в определённый цвет или эмоцию» [13]. Как было сказано в первой главе, с помощью раг можно выразить абсолютно всё, всевозможные эмоции и ощущения человека в любое время года или суток! Ведь Рага передаёт неповторимые ощущения соприкосновения с духовной реальностью, которая бесконечно тонка и поэтому передача эта возможна только при пении или игре на инструменте. Так, ведическая музыка является «неискажённым отражением духовной реальности», это музыка тонкого духовного сознания, а не грубого материального тела. Поэтому она нам кажется такой сложной, необычной и разнообразной (импровизационной). Читатель может ближе познакомиться с ведической музыкой и её лучшими исполнителями [106].

Но как же важен ритм в музыке! Ритм – это спутник Мелодии. Н.А. Римский-Корсаков считал, что самое главное средство выразительности — ритм. Не будь ритма, не было бы и мелодии, остался бы только набор разных по высоте звуков.

Хотя **ритм** без **мелодии** может существовать! И читатель сам может привести примеры.

Искусство музыки действительно двояко – грубоматериально и тонкоматериально. На физическом плане слышимые мелодии обладают властью по причине их волшебной привлекательности, но «неслышимые мелодии» могут «приручить и хищника», располагая скрытыми силами «телепатического» свойства, которые влияют прямо или через эмоциональную сферу на наши тонкие тела и таким образом воспитывают душу.

Сирил Скотт

Итак, ритм организывает мелодию во времени. Причём он может организовывать её в различных комбинациях, например, *ровными одинаковыми длительностями* (восьмыми, шестнадцатыми, триолями). Такое движение в музыке вызывает гипнотический эффект. Вспомните (или послушайте) «Прелюдию» до мажор И.С.Баха из «Хорошо темперированного клавира». Или же *пунктирный ритм*, который может звучать как остро, напряжённо, экспрессивно, так и мягко, напевно, например, «Вальс», «Мазурка» П.И.Чайковского из «Детского альбома». А ещё есть так называемый *ломбардский ритм* (тот же пунктирный, только наоборот). А знакомый всем музыкантам **затакт**, тоже одна из разновидностей ритма (вспомните Государственный гимн России). Ну и конечно *синкопа* (со своим смещением ритмического удара). В интернете есть занимательный сайт для желающих узнать побольше о ритме - «Виды ритма в музыке» <https://muz-teoretik.ru/vidy-ritma-v-muzyke/>.

Таким образом, Мелодия, Гармония, Лад и Ритм, - важные составляющие Музыки. Прислушаемся к словам мыслителя древности Платона: *«Большие композиторы всегда и прежде всего обращали внимание на мелодию, как на ведущее начало в музыке. Мелодия – это музыка, главная основа всей музыки, поскольку совершенная мелодия подразумевает и вызывает к жизни своё гармоничное оформление»* [73] в содружестве со многими средствами музыкальной выразительности.

Но существует и такая Музыка, которая «звучит» в космическом пространстве. Сегодня, благодаря полётам космического Вояджера, мы можем *«слышать реальные мелодии планет, каждая из которых действительно имеет уникальное звучание. Планеты испускают электромагнитные вибрации, которые можно превратить в звук, изменив их частоту»* [31]. Учёный, исследователь, композитор, писатель, художник, доктор Константин Задорожников является создателем партитуры «Всеобщая песнь», которую исполняет великий оркестр по имени Вселенная. Эта партитура основана на многоплановой Книге перемен (или как её ещё называют - «китайской Библией» и «древнейшим компьютером») и демонстрирует себя как истинная Музыкальная Матрица Вселенной.

В далёком прошлом, древние исследователи считали, что Космос пропитан гармоничной, совершенной музыкой и некоторые интуитивно слышали музыку Вселенной, которую называли «Музыкой Сфер». Современный человек, наверняка, скажет, что за пределами Земли нет никакой музыки.

Может быть, будет прав, но не совсем. Действительно, в космосе много различных звуков и они не такие, как на Земле: загадочные свисты, завывания, щелчки, скрежет и т.д.

Но вот благодаря современной космической технике и достижениям науки, мы имеем возможность слышать реальную космическую музыку.

В чём же особенность звучания Музыки сфер или Мелодии Космоса? Космические приборы фиксируют информацию и передают её на Землю, где учёные сначала переводят цифровую информацию в виде единиц и нулей в изображения. А затем, слева направо картинка превращается в мелодию, которая «пишется» с положением космических тел и их яркостью. Этот процесс перевода данных, полученных телескопами в звук, называется **сонификация**. Полученные таким образом «мелодии» дают представление о «поющем» Космосе [57].

Например, открытая в 1969 году учёными-астрономами К.Чурюмовым и С. Герасименко комета 67P (названная комета Чурюмова-Герасименко), удивила учёный мир своим звучанием. Колебания магнитного поля кометы с характерными частотами от 40 до 50 МГц, переложённые на звуки, представляли собой звучание своеобразного гигантского синтезатора, ткущего своею мелодию из переменных магнитных полей. Этот факт удивил учёных, так как у самой кометы нет собственного магнитного поля. Возможно, что колебания магнитных полей – это плод взаимодействия солнечного ветра и частиц, улетающих с поверхности кометы в открытый космос. Кстати, астрономами эта гипотеза не подтверждена до сих пор. Но мелодия кометы Чурюмова-Герасименко звучит! [31]

Множество звуков рождает и солнечный ветер, благодаря ему «поёт» ионосфера Юпитера (это «сонифицированные колебания плотности плазмы, составляющей ионосферу»), кольца Сатурна и даже межзвёздное пространство! Причём мелодии Вселенной напоминают нам знакомые и такие близкие звуки родной Природы – шелест ветра, удары молнии, переливы рек и водопадов, точно так же, как и в земной музыке мы слышим не только отражение стихий природы и человеческих эмоций, но и шёпот космических формирований. Всё взаимосвязано!

Звучащая Вселенная - это значит, что звучат не только объекты, но и происходящие там процессы. И если они при этом подчиняются законам музыкальной гармонии, то значит можно воспринять и перевести на доступный слушателям язык эти процессы жизни Вселенной. Это переводит музыку из субъективных видов искусства в разряд научных инструментов познания мира. И тогда мелодия воспринимается нами не только как основа музыкальной речи, но и как «Отзвук» Вселенной.

Самое простое и загадочное чудо, посланное нам Богом, - это музыка.

И. Гёте

Музыка является резонансным средством синхронизации с частотами глобальной системы Вселенной и, таким образом, поддержания энергетического баланса между неравновесным состоянием биосистемы в условиях Земли (жизнью) и равновесным состоянием глобальной галактической системы на любом её иерархическом уровне.

К. Задорожников

*К. Чюрлёнис.
Соната звезд.*

*Б.А. Смирнов-Русецкий.
Светящиеся миры.*