

МЕЛО́ДИЯ

Авторы: Ю. Н. Холопов, С. Н. Лебедев

МЕЛО́ДИЯ (греч. μελωδία, от μέλος – напев, песня и ᾠδή – пение, песня), последовательность муз. звуков, которая непосредственно воспринимается слухом и трактуется в теории музыки как композиционно-технич. и ладовое целое. М. – гл. голос (преим. верхний) гомофонного муз. склада (в последнем различаются М. и [аккомпанемент](#)), единственный голос [одноголосия](#), реже – всякий голос [многоголосия](#) (называется также «линия», в оркестровой, хоровой практике – «партия», в практике джаза – «нитка»). (См. также [Склад музыкальный](#), [Гомофония](#), [Полифония](#), [Монодия](#), [Фактура](#).) Наиболее специфич. компонент М. – звуковысотная линия, др. компоненты (ритм, лад, форма, темп, динамика, агогика и т. д.), входящие в любую М., являются самостоят. категориями музыки. Совокупность типологически родственных М. называется «мелос» (см., напр., в ст. [Роды интервальных систем](#)).

Античное учение о мелодич. композиции, включавшее в себя, помимо учения о строении М. (у греч. теоретиков чаще встречается слово «мелос», чем «мелодия»; в лат. трактатах наряду с грецизмом «melos» используется собств. слово «modulatio»), также метод сцепления её со стихом (т. е. способ распева стиха), называлось «мелопея» (μελοποιΐα). Ни одной целостной мелопеи не сохранилось; её элементы есть в трактатах Аристиды Квинтилиана, Птолемея («Гармоника», II.12), Анонима I Беллермана, Клеонида. Ценные свидетельства о М. и мелопее встречаются в греч. филос. трактатах (в т. ч. у Платона и Аристотеля). По Аристиду Квинтилиану, в М. выделяются: 1) ведение (ἀγυγή), т. е. плавное гаммообразное, поступенное движение; в свою очередь ведение подразделяется на восходящее, нисходящее и круговое; 2) плетение (πλοκή), т. е. скачкообразное движение. У Клеонида описывается также репетиция (πετσεία; букв. – игра в шашки), т. е. мелодич. фигура, состоящая из повторения звуков на одной и той же высоте. Из античных свидетельств следует, что М. свойственны композиционно-технич. целостность и (обобщённо и зачастую противоречиво) [эмос](#). Понятие «modulatio» (и производные от него термины) включает в себя коннотацию слаженности, соразмерности, согласованности мелодич. «членов» (μέλος – букв. «член»), ярко проявляющуюся, напр., в знаменитом определении [Августина](#) «Musica est scientia bene modulandi» («Музыка – наука хорошего ладного пения»). Вопрос о единстве муз. лада (важнейшее свойство М. в позднейшей полифонич. и гомофонной музыке) в сохранившихся античных трактатах детально не рассматривается.

Образец ср.-век. учения о культовой М. – 15-я гл. «О надлежащей мелодии, или О том, как её надо сочинять» («De comoda vel componenda modulatione») трактата «Микролог...» (1025–26) [Гвидо Аретинского](#). Его гл. требование к строению М. – уравновешенность спадов и подъёмов, сбалансированность мелодич. рисунка, «чтобы невмы согласовывались с невмами, а фразы с фразами, причём всегда с некоторой долей подобия себе, чтобы было подобие несхожего (similitudo dissimilis), как у сладчайшего Амвросия [Медиоланского]». Вместе с тем здесь проводится мысль о «разумном разнообразии в расположении звуковысот» (rationabilis varietas dispositione vocum), которое обеспечивается с помощью ладовой метаболы (фразы, «которые повторяются по нескольку раз, могут быть с помощью ладов трансформированы»). Симметричный, уравновешенный тип М. (по терминологии

Ю. Н. [Холопова](#) – «арочный»), описанный Гвидо по отношению к «плавному распеvu» (монодии католиков), характерен также для визант. и др.-рус. культовой монодии.

Мелодии в одноголосной паралитургической ([кондукты](#), [кантиги](#), [кэрол](#), [лауды](#)) и светской ([виреле](#), [рондо](#), [баллады](#) и др. текстомзыкальные формы у трубадуров, труверов, миннезингеров) музыке средних веков и Возрождения отличаются исключительным многообразием, от формульных (напр., в музыке мейстерзингеров) до индивидуализированных, не уступающих в выразительности позднейшим гомофонным М. В многоголосной музыке 15–16 вв. при общем доминировании полифонич. склада рельефные М. обнаруживаются в обработках григорианских распевов (напр., у Г. [Дюфай](#), отчасти вследствие использования техники франц. [фобурдона](#)) и в многоголосных песнях (фроттола «На Тебя, Господи, уповаю» [Жоскена Дебре](#), серенада «Matona mia cara» О. [Лассо](#) и др.). Ср.-век. и ренессансные М., несомненно, обладают композиционной и ладовой (модальной и/или прототональной) законченностью, однако вопрос об индивидуальных мелодич. стилях в эти эпохи остаётся дискуссионным.

М. европ. музыки 17–19 вв. представляет развитую многоголосную гармонич. структуру (по словам П. И. Чайковского, «мелодия никогда не может явиться в мысли иначе, как с гармонией вместе»). На М., одноголосную линию, проецируется вся аккордовая гармония; она становится ладовой моделью. Мелодика (в совр. смысле то же, что мелос) в музыке 20–21 вв. необычайно многообразна; в ней сосуществуют элементы архаич. типов М. (И. Ф. Стравинский, Б. Барток), тональная (С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, П. Хиндемит), неомодальная (О. Мессиан), мелодика массовой, джазовой песни, совр. мелодика смешанных техник. Вопрос о применимости термина «М.» по отношению к зап. и вост. культовой монодии (особенно в тех случаях, когда она представляет собой компиляцию мелодич. формул, как, напр., в псалмовом тоне [григорианского хора](#)), некоторым видам полифонии (напр., итал. фобурдону 16 в.), архаич. образцам нар. музыки, музыке [авангардизма](#) 20–21 вв. остаётся дискуссионным.

Литература

Лит.: Гунке И. К. Полное руководство к сочинению музыки. СПб., 1863; Металлов В. М. Осмогласие знаменного роспева. М., 1899; Шишов И. П. К вопросу об анализе мелодического строения // Музыкальное образование. 1927. № 1–4; Мазель Л. А. О мелодии. М., 1952; Schenker H. Neue musikalische Theorien und Phantasien... W., 1956. Bd 3; Szabolcsi B. Bausteine zu einer Geschichte der Melodie. Bdpst, 1959; Асафьев Б. В. Речевая интонация. М.; Л., 1965; Abraham L. U., *Dahlhaus* C. Melodielehre. Köln, 1972; Зак В. И. О мелодике массовой песни (опыт анализа). М., 1979; Христов Д. Теоретические основы мелодики. М., 1980; Холопова В. Н. Мелодика. М., 1984; Дьячкова Л. С. Мелодика. М., 1985; Арановский М. Г. Синтаксическая структура мелодии. М., 1991.