

ФИЛОСОФИЯ ЗВУКОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ. СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ МЕЛОДИЙ

Васютич А.Д., студент гр.263001

*Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
г. Минск, Республика Беларусь*

Шепетюк В.В. – канд. философ. наук, доцент

Аннотация. Цель работы – изучить влияние мелодии на эмоциональное состояние слушателя и определить основные причины ее запоминаемости человеком. В работе исследованы и экспериментально проверены некоторые факторы, позволяющие мелодии вызывать определенные эмоции и чувства. Рассмотрен ряд способов создания запоминающейся мелодии. В результате проведенной работы написана небольшая мелодия с применением полученной в ходе исследования информации. Составлен список рекомендаций для создания запоминающейся мелодии, сделаны выводы, касающиеся философских аспектов восприятия человеком звуковой гармонии.

Ключевые слова. Мелодия, философия мелодии, запоминающаяся мелодия, настроение, музыка, чувства, эмоции, музыкальные интервалы, звуковые последовательности.

Каждый день мы слышим в окружающем нас мире различные звуки, мелодии, развлекаем себя прослушиванием музыки или игрой на музыкальном инструменте. Но почему-то не все мелодии нам нравятся. Внимательно послушав музыкальную композицию, она вызывает у нас некоторые чувства, которые при ее создании заложил автор. Какими приемами пользуются композиторы, чтобы вызвать у слушателя необходимые эмоции? Как мелодия влияет на настроение человека? Почему одни мелодии запоминаются, а другие нет, и как сделать их яркими и выразительными? Попробуем ответить на эти вопросы.

Еще в древности вопрос сочетания звуков, дающих гармоничное сочетание, привлекал внимание первых философов. В проявлениях такой гармонии они видели источник мудрости и путь к развитию человека. Так, например, Пифагор, указывал на наличие устойчивой закономерности и пропорции в различных вариантах длины струн музыкальных инструментов, силы их натяжения и звуков, которые могут быть названы приятными и завораживающими [1].

Интересное или приятное для восприятия человека сочетание звуков можно назвать музыкой. В свою очередь в основе музыки лежит определенная мелодия, как ее ключевая идея. Иными словами, мелодия – это одногласное выраженная музыкальная мысль (по И.В. Способину) [2]. Мелодия способна передавать тончайшие оттенки чувств и настроений. Сегодня музыку можно услышать не только на концертах, специализированных музыкальных площадках, но и в магазинах, торговых центрах, спортивных комплексах. И для каждой преследуемой цели существует специально созданная музыка определенного стиля. Она также способна вдохновлять на создание чего-то нового и прекрасного [3].

Разберемся, с помощью чего музыка может влиять на настроение человека. Темп, ритм, частота звука, тональность, содержание, интервалы между нотами – все эти факторы влияют на эмоциональное состояние слушателя.

Чем быстрее темп композиции, тем чаще звуковая вибрация проходит через тело и поступает в мозг, возникает чувство эйфории и подъема, ощущение воодушевления и бодрствования. Если мелодия еще и нравится, то поднимается уровень дофамина, который и влияет на настроение человека. Соответственно, если темп спокойный, медленный, то организм успокаивает нервную систему, наступает расслабление. Уровень кортизола в крови начинает падать и состояние стресса начинает проходить. Не спроста некоторые люди слушают легкую расслабляющую музыку до или во время сна.

Частота звука тоже может сильно повлиять на чувства, передаваемые с помощью мелодии слушателю. К примеру, низкочастотные звуки вызывают чувства устойчивости или некоего фундамента, высокочастотные – легкости и воздушности. Однако среди области слышимых человеком частот есть и не очень приятные, и даже противно звучащие частоты, которые могут сильно помешать в получении необходимых эмоций.

Мелодии могут быть сыграны разными музыкальными инструментами. Человеческий голос – это тоже инструмент. В песнях есть вокальная мелодия, которая сочетается с текстом. Его содержание тоже сильно влияет на эмоциональную атмосферу песни.

Есть много различных видов ладов и тональностей в музыке, но в данном случае, для простоты объяснения, остановимся на двух всем известных – натуральный мажор и натуральный минор. Наверное, все знают, что мажор – это радость, торжественность, а минор – грусть, печаль. Та тональность, в которой написана мелодия, может сильно влиять на настроение, которое с помощью нее передается. Однако это не означает, что в минорной тональности не получится написать веселую мелодию.

Расстояние между высотами двух звуков называют музыкальным интервалом. Мелодия состоит из интервалов. Правильное и уместное их использование позволяет вложить в мелодию практически любые чувства. У каждого интервала есть свое название и звучание, которое можно с чем-то ассоциировать [4]. В таблице 1 мной представлены основные виды музыкальных интервалов и описание их звучания.

Таблица 1 – Основные виды музыкальных интервалов и описание их звучания.

Название интервала	Величина интервала	Описание звучания
Прима (чистая)	0 тонов	Устойчивое, качающее, уверенное
Малая секунда	0,5 тона (1 полутон)	Драматичное, резкое, напряженное
Большая секунда	1 тон	Напряженное, натянутое, немного драматичное
Малая терция	1,5 тона	Теплое, нежное, эмоциональное
Большая терция	2 тона	Яркое, мягкое, теплое, оптимистичное
Кварта (чистая)	2,5 тона	Торжественное, гордое, устойчивое, призывающее
Квинта (чистая)	3,5 тона	Холодное, открытое, гармоничное, устойчивое
Малая секста	4 тона	Мягкое, нежное, умиротворенное, широкое, певучее
Большая секста	4,5 тона	Мягкое, теплое, оптимистичное, объемное, уверенное
Малая септима	5 тонов	Мягкий диссонанс, таинственное, эмоциональное
Большая септима	5,5 тонов	Резкое, острое, широкое, яркое, энергичное
Октава (чистая)	6 тонов	Устойчивое, завершенное, объемное

Как уже было упомянуто ранее, с помощью комбинаций из музыкальных интервалов (а также ритма и темпа), их соединения в музыкальные фразы и складывается мелодия. К примеру, мелодию «В лесу родилась елочка» Л.К. Бекмана большинство узнает с первых нескольких нот – первым интервалом в мелодии является большая секста, которая и запомнилась многим слушателям.

Приведем еще несколько примеров использования музыкальных интервалов с целью передачи необходимых эмоций. Сыграем на пианино ноту «Си», а затем ноту «До». На рисунке 1 представлена запись нот в музыкальной программе.

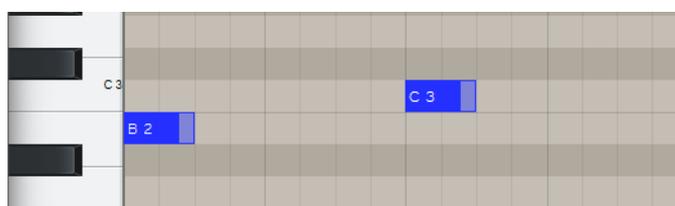

Рисунок 1 – Мелодическая фраза из нот «Си» и «До», записанная в музыкальной программе

Полученная мелодическая фраза из двух нот звучит резко и напряженно. Интервал между сыгранными нотами равен 1 полутону (малая секунда).

На рисунке 2 в музыкальной программе записана и сыграна нота «До», а после нее нота «Фа».

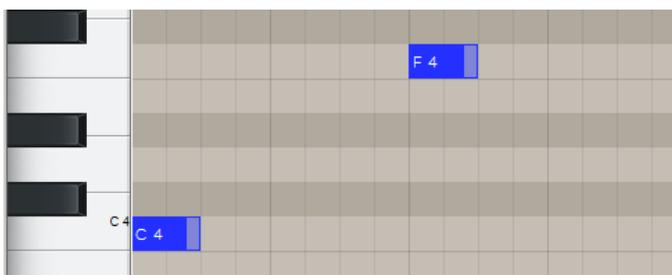

Рисунок 2 – Мелодическая фраза из нот «До» и «Фа», записанная в музыкальной программе

Получено торжественное, бодрое, гордое звучание (как фанфары). Этот музыкальный интервал равен 5 полутонам (чистая кварта). Вот так, с помощью правильного использования и сочетания музыкальных интервалов, можно передавать различные чувства и эмоции.

Теперь разберемся, почему одни мелодии сильно запоминаются, а другие не очень. Согласно исследованиям, по меньшей мере около 90% людей раз в неделю страдают из-за того, что к ним привязалась мелодия (один и тот же мотив все время проигрывается в голове). Можно выделить несколько причин, почему это происходит.

Первой причиной является простота мелодии, четкий ритм и рифма (в песнях). Чем проще мелодия, тем быстрее она запоминается слушателю и некоторое время не выходит из головы.

Второй причиной является повторяемость определенных фраз или элементов в мелодии. Если несколько раз произнести одно и то же слово или сыграть одну и ту же музыкальную фразу, то она может сильно запомниться человеку.

Еще одной причиной, из-за которой мелодии запоминаются, является прослушивание музыки в фоне. Если прислушиваться к чему-то внимательно, мозг распознает, нравится ему это или нет. Однако, если музыка играет фоном, и мы особо не вслушиваемся в то, что играет, на подкорку пишется все без разбора, а потом еще долго «аукается» нам, влияя и на наши мысли, и на наши чувства [5].

Теперь, разобравшись в причинах запоминаемости мелодий, можно составить несколько рекомендаций, как написать запоминающуюся мелодию. Они собраны мной и представлены на рисунке 3.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ЗАПОМИНАЮЩЕЙСЯ МЕЛОДИИ

Рисунок 3 – Рекомендации по созданию запоминающейся мелодии

Применим полученную в ходе исследования информацию на практике: попробуем написать небольшую мелодию. Представим сценарий для передачи настроения мелодии: наступили долгожданные каникулы или отпуск, на улице по-настоящему теплая летняя погода, у нас веселое настроение, хочется посидеть на пляже, походить по горячему песку, покататься в море, забыть о всех заботах и расслабиться, мы радостные и счастливые. Попробуем передать эту историю слушателю с помощью мелодии (воспользуемся описанием звучания музыкальных интервалов, будем также придерживаться некоторых факторов влияния мелодии на настроение слушателя и способов сделать ее запоминающейся, рассмотренных ранее). На рисунке 4 представлена моя версия мелодии, записанная в музыкальной программе.

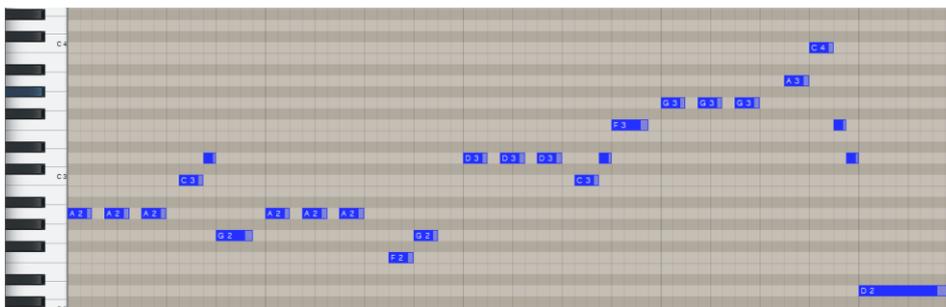

Рисунок 4 – Созданная мелодия, записанная в музыкальной программе

Чтобы мелодия звучала еще интереснее и объемнее, можно добавить интервалы к нотам, чтобы получить гармоническое звучание. Получившаяся мелодия представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Усложненная версия мелодии (гармоническое звучание), записанная в музыкальной программе

В созданной мелодии мной использовались соответствующие музыкальные интервалы. Чтобы передать нужное настроение по сценарию, также использовалась запоминающаяся ритмика, повторы. Мелодия написана в темпе 90 ударов в минуту в тональности «Ре минор». На мой взгляд, для этой мелодии хорошо подходит тембр синтезатора или пианино, и она хорошо запоминается и интересно звучит. Нотная запись созданной мелодии представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Нотная запись созданной мелодии

Таким образом, зная факторы и критерии, влияющие на запоминаемость мелодии, настроение, которое она вызывает у слушателя, можно создавать интересные и очень эмоциональные звуковые сочетания. Анализ всего спектра факторов, влияющих на написание мелодических основ будущих музыкальных композиций, можно было бы даже выделить в новый подраздел междисциплинарных исследований и назвать его философией звуковых последовательностей или философией мелодии. В сочетании с другими музыкальными дисциплинами такое направление исследований могло бы стать актуальным и востребованным элементом современной музыкальной культуры, которое позволило бы создавать необычайно красивую и волнующую музыку. На наглядном примере некоторые из указанных факторов были нами проверены. Также были составлены рекомендации, как сделать мелодию запоминающейся. В дальнейшем можно дополнительно исследовать вопросы, как работает гармония вместе с мелодией, по какому принципу строятся аккордовые последовательности в музыке, контрапункты, партии инструментов. С помощью этих знаний можно создавать музыку на любое настроение и вкус слушателя, чтобы развить уровень его эстетической культуры, привнести гармонию с помощью выразительных средств музыки в нашу повседневную жизнь.

Список использованных источников:

1. Бобылева, Н.В. Пифагорейская проблематика в философии музыки // Вестник Таганрогского института имени А. П. Чехова, 2006. – №2. – С.3-6.
2. Мелодия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.belcanto.ru/melodia.html>. – Дата доступа: 17.03.2024.
3. Влияние музыки на настроение и эмоциональное состояние. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sunmag.me/psychology/vliyanie-muzyki-na-nastroenie-i-emotsionalnoe-sostoyanie.html>. – Дата доступа: 17.03.2024.
4. Интервалы в музыке: 25 основных видов интервалов на каждый день. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://samesound.ru/write/78466-music-intervals-lesson#perfect-fourth>. – Дата доступа: 17.03.2024.
5. Почему к нам «прилипают» песни и мелодии? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.psychologies.ru/articles/pochemu-k-nam-prilipayut-pesni-i-melodii/>. – Дата доступа: 17.03.2024.

UDC 101:78.02

THE PHILOSOPHY OF SOUND SEQUENCES. WAYS TO CREATE A MEMORABLE MELODY

Vasiutich A.D.¹

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics¹, Minsk, Republic of Belarus

Shepetiuk V.V. – PhD in Philosophy

Annotation. The purpose of the work is to study the influence of melody on the emotional state of the listener and to determine the main reasons for its memorability by a person. In the work, some factors that allow melodies to evoke certain emotions and feelings are investigated and experimentally verified. A number of ways to create a memorable melody are considered. As a result of the work carried out, a small melody was written using the information obtained during the research. A list of recommendations for creating a memorable melody has been compiled, conclusions have been drawn regarding the philosophical aspects of human perception of sound harmony.

Keywords. Melody, philosophy of melody, catchy melody, mood, music, feelings, emotions, musical intervals, sound sequences.