

Ни для кого не секрет, что в каждом музыкальном произведении есть главная мелодия. При этом совершенно не важно, вокальное оно (то есть имеет слова и поётся голосом) или инструментальное (исполняется на музыкальных инструментах). Слушая музыку, мы запоминаем, как правило, именно главную мелодию, или, как говорят музыканты, главную тему.

Есть много примеров, когда композиторы, сочиняя главную тему, экспериментировали, исполняя её с разной скоростью, от разных нот и даже в разные стороны! В «Квантике» № 5 за 2013 год мы рассказали о палиндромах – словах или словосочетаниях, которые одинаково читаются и слева направо, и справа налево. Вы, наверное, удивитесь, узнав, что палиндромы встречаются и в музыке! Но обо всём по порядку.

Музыкальная тема, исполненная с конца к началу, называется *ракоходом*. Пример приведён на рисунках 1 (тема) и 2 (её ракоход). В отличие от словесных палиндромов, читающихся в обе стороны одинаково, музыкальная тема и её ракоход звучат по-разному.

Рис. 1. Тема

Рис. 2. Ракоход темы

Ракоход обычно применяется к главной теме, но бывает, что ракоходом можно назвать всё произведение целиком. Французский композитор Гийом де Машо, живший в XIV веке, написал трёхголосное произведение с говорящим названием «Мой конец – моё начало». В нём все три голоса сначала исполняются от начала к концу, а затем от конца к началу.

А вот любопытный пример необычного ракохода в музыке более позднего времени – произведение для фортепиано композитора XIX века И. Мошелеса «Путь мира» (рис. 3). Вот уж поистине «всесторонняя музыка»! Её можно исполнять с начала до конца и с конца к началу. А если перевернуть нотный лист и снова сыграть музыку, получится то же самое произведение!

The Way of the World

Moscheles

Allegro

Moscheles

Allegro

Рис. 3. И. Мошелес. Путь мира

Но как это возможно? Давайте посмотрим на ноты и попробуем разобраться. Мы видим два основных голоса (они написаны на двух нотных строчках, соединённых вертикальными линиями – тактовыми чертами): верхний голос (на верхней строчке) пианист играет правой рукой, а нижний (на второй строчке) – левой. Если сначала сыграть мелодию правой руки, а затем перевернуть лист и сыграть её снова, то получится мелодия левой руки! Можно то же самое проделать с мелодией левой руки – после переворота листа получится тема, которую играла правая рука. Чтобы понять, как композитор добился такого результата, познакомимся с ещё одним музыкальным приёмом.

Обращением (или *инверсией*) называется преобразование мелодии, при котором все расстояния от одного звука до другого заменяются на противоположные. Это значит, что если в главной теме мелодия шла вниз,

то в инверсии пойдёт вверх, а если шла вверх, то пойдёт вниз. Это хорошо видно на рисунке 4, где приведена инверсия темы с рисунка 1.

Внимательные читатели заметят, что при любом преобразовании темы получается новая мелодия, то есть главная тема, её ракоход и её инверсия – три разные мелодии. Но, исполняя «Путь мира», пианист переворачивал ноты и снова играл ту же самую музыку! Так получается потому, что чешский композитор И. Мошелес воспользовался приёмом, объединяющим в себе ракоход и инверсию, – так называемым ракоходом инверсии. Несмотря на сложное название, его значение понять нетрудно. Возьмем тему, напишем её обращение и исполним получившуюся мелодию с конца к началу – вот и получится ракоход инверсии (рис. 5).

Рис. 4. Инверсия темы

В «Пути мира» мелодия каждого голоса – это ракоход инверсии другого голоса, поэтому после переворачивания нотного листа музыка не меняется. Это сочинение можно назвать самым настоящим музыкальным палиндромом. Кстати, музыканты считают, что в нём конца просто-напросто нет! Оно может продолжаться бесконечно... или пока не устанет пианист.

Рис. 5. Ракоход инверсии темы

Интересный музыкальный перевёртыш принадлежит другому известному композитору, Вольфгангу Амадею Моцарту. Это «Застольная мелодия для двоих» – нотный лист с записанной на нём всего одной мелодией. Однако по замыслу автора этот лист клали на стол, и два скрипача, глядя в ноты с разных сторон от стола, одновременно играли написанное. Получались две разные мелодии, каждый музыкант играл свою тему. Нетрудно догадаться, что один из скрипачей исполнял мелодию в прямом движении, а другой – ракоход инверсии этой мелодии. Но у кого же из них мелодия главная, а у кого – нет? Как это определить, если даже непонятно, где у нотного листа верх, а где низ? Наверное, это навсегда останется загадкой Моцарта, ведь обе мелодии равноценны, и совершенно неизвестно, как сам композитор исполнял это произведение и с какой стороны начинал его сочинять!

