

Музыка древних цивилизаций

Лектор –
кандидат искусствоведения
Чащина С.В.

Термин «цивилизация»

от лат. *civilis* – городской, благоустроенный, гражданский, государственный.

- Современный исторический смысл сформировался во второй половине 18 в.

Три стадии Адама Фергюсона

1766 - *«Essay on the history of the civil society»*

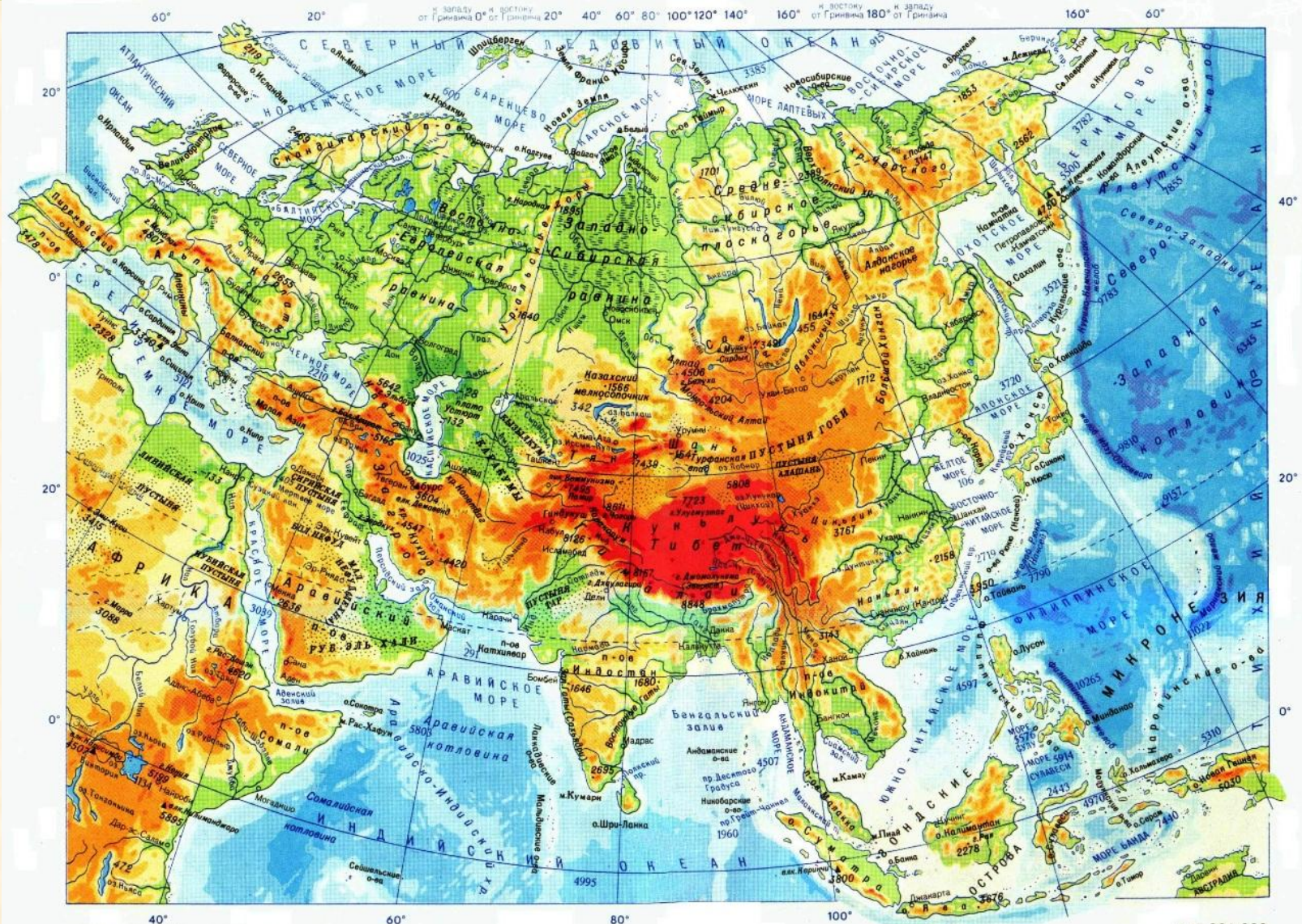
Дикость —

Варварство (появление
гончарного круга
других ремесел)-

Цивилизация (появление
государственности,
городов и
письменности)

Культурная география и общая хронология

1. Ближневосточный регион

- **1.1. Месопотамия** (Междуречье, Двуречье, - Р. Тигр и Евфрат): шумеры, аккадцы, ассирийцы, вавилоняне, V-I тыс. до
- **1.2. Египет** (р. Нил), IV-I тыс. до
- **1.3. Средиземноморский бассейн:**
Крито-Микенская цивилизация (28-12 вв. до н. э.),
Др. Греция (11-1 вв. до н.э.),
Этруски (9-2 вв. до н.э.),
Др. Рим (8 в. до н.э. – 5 в. н.э.)

2. Дальневосточный регион

2.1. п-ов Индостан:

Индская цив-я (Хараппы, Мохенджо-Даро),
р. Нид, 28-15 вв. до н.э.,

Др. Индия (р. Ганг), 12 в. до – 7 в. н.э.,

2.2. Китай: р. Хуанхэ, Яньзци, 2 тыс. до н.э.
– сер 1 тыс. н.э.

3. Месоамерика

- Ольмеки (ягуарьи индейцы), 16-2 вв. до н.э.,
- тольтеки (9 в. до – 9 в н.э.),
- майя (2-16 вв.).

Древний Египет

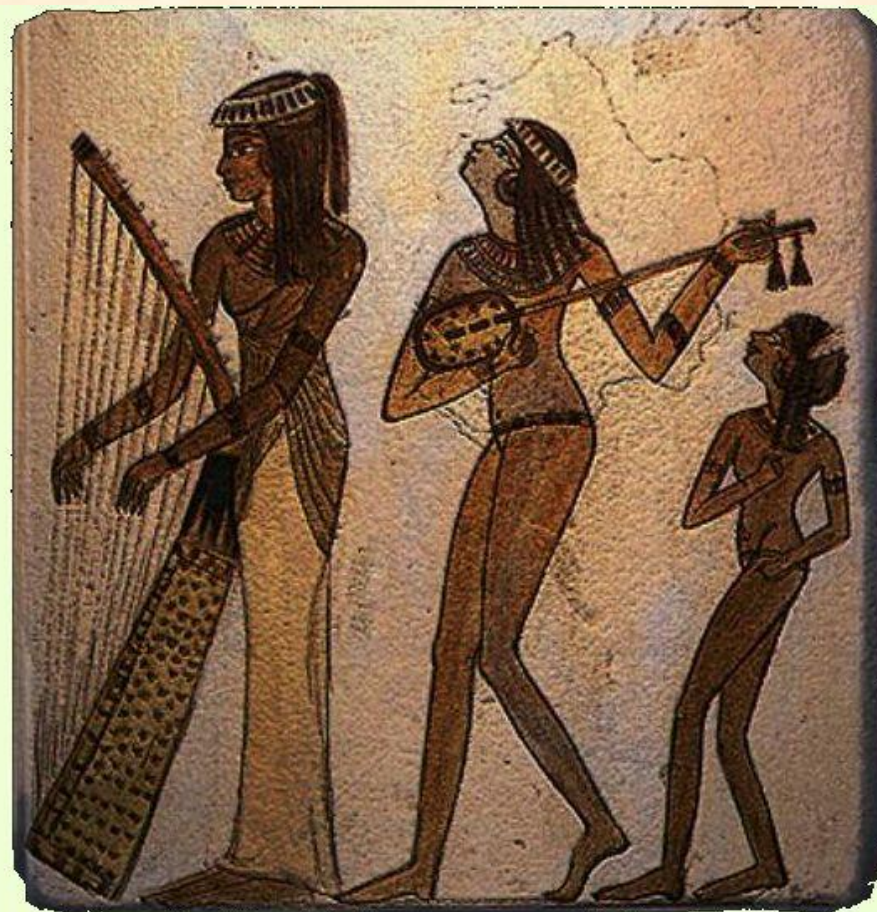
- 1. Можно ли восстановить утраченный мир музыки?
 - - иероглифические записи песен-стихов на стенах гробниц,
 - - барельефы, художественная роспись, изображающая сцены музицирования,
 - - сохранившиеся музыкальные инструменты.
- 2. Есть некая вероятность, что некоторые элементы древнейших напевов могли остаться в песенных оборотах коптов современного Египта, Эфиопии и Эритреи. Но судить об этом крайне сложно: мелодика коптов впитала в себя и позднейшее влияние (христианское, мусульманское).

Мистерии

- «грандиозный» синтетический жанр, посвященный главным мифологическим персонажам (богам Осирису, Изиде), с
- песнями,
- хором,
- шествиями и плясками,
- драматическими сценами.
- Некоторые из сцен подобных мистерий сохранились на надгробии Ихернофрета (целые отрывки сценариев действия).

Музыкальные инструменты

- при дворцах фараонов существовали ансамбли певцов и инструменталистов.
- Самым популярным инструментом была, по всей видимости, арфа, струны которой изготавливались из пальмового волокна.
- «Песнь арфиста» (эпоха Среднего царства).
- Итак, празднуй радостный день и не печалься,
- Ибо никто не уносит добра своего с собой,
- И никто из тех, кто ушел туда,
- Еще не вернулся обратно!
(«Песнь арфиста».
- (Перевод Анны Ахматовой)

Месопотамия

Сирия

- арфы,
- 5- и 7-струнные лиры,
- гобои (этот гобой сильно ругал древнегреческий философ Платон).
- Сирийские мелодии-гимны могли через Грецию проникнуть в Европу и интонационно воздействовать впоследствии на литургические гимны христианского Средневековья.

Палестина

- лира киннор,
- свирели халиль,
- медные тарелки шалишим,
- бараньи рога шофар (используются в Израиле до сих пор),
- трубы хососра. Миф об «иерихонских трубах».

Первые нотации

- Из древнего Шумера до нас дошла табличка с поэтическим отрывком и клиновидной нотописью. Это уникальный и древнейший памятник (III тысячелетие до нашей эры). Считается, что здесь записаны ноты, но записаны клинописью. Немецко-американский музыковед Курт Закс предполагал, что это запись арфового аккомпанемента вокальной мелодии.

*В дни Таммуза играйте на лазоревой флейте
На порфирном тимпане с ним мне поиграйте,
С ним мне играйте, певцы и певицы.
Мертвецы да восходят, да вдыхают куренья.
(Вавилонская поэма
«Сошествие Иштар в обитель мертвых»).*

Греция

Музы

- (др.-греч. *μοῦσα*, н. ч. *μοῦσαι* «мыслящие») — в древнегреческой мифологии дочери бога Зевса и титаниды Мнемосины, (либо дочери Гармонии), живущие на Парнасе богини — покровительницы искусств и наук

9 (младших) муз

- Каллиопа – муза эпической поэзии, науки и философии
- Полигимния -муза торжественных гимнов, ораторского искусства, пантомимы, сельского хозяйства.
- Терпсихора – муза танца
- Эвтерпа – муза лирики (поэзии и музыки),
- Эрато – муза любовных песен,
- Мельпомена – муза трагедии,
- Талия – муза комедии,
- Клио – муза истории
- Урания – муза астрономии.

Что их объединяет?

Греческие эпосы (начальные строфы)

Илиада

Гнев, богиня, воспой.
Ахиллеса, Пелеева
сына, ... (Перевод Н.И.
Гнедича)

Одиссея

Муза, скажи мне о том
многоопытном муже,
который...

- (перевод В. Жуковского)

Гесиод «Теогония» (перевод В. Вересаева)

- 001] С Муз, геликонских богинь, мы песню свою начинаем.
- 002] На Геликоне они обитают высокою, священном.
- 003] Нежной ногою ступая, обходят они в хороводе
- 004] Жертвенник Зевса-царя и фиалково-темный источник..
- 036] С Муз песнопенье свое начинаем, которые пеньем
- 037] Радуют разум великий отцу своему на Олимпе,
- 038] Все излагая подробно, что было, что есть и что будет,
- 039] Хором согласно звучащим. Без устали сладкие звуки
- 040] Льют их уста.
-Голосами прелестными Музы

104] Радуйтесь, дочери Зевса, даруйте прелестную песню!

105] Славьте священное племя богов, существующих
вечно,-

106] Тех, кто на свет родился от Земли и от звездного Неба,

107] Тех, кто от сумрачной Ночи, и тех, кого Море
вскормило.

108] Все расскажите,- как боги, как наша земля зародилась,

109] Как беспредельное море явилось шумное, реки,

110] Звезды, несущие свет, и широкое небо над нами;

111] Кто из бессмертных подателей благ от чего зародился,

112] Как поделили богатства и почести между собою,

113] Как овладели впервые обильноложбинным Олимпом.

114] С самого это начала вы все расскажите мне, Музы,

115] И сообщите при этом, что прежде всего зародилось.

116] Прежде всего во вселенной Хаос зародился, а следом

117] Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный,

118] Сумрачный Тартар, в земных залегающий недрах
глубоких,

Лира

- Согласно легенде, Гермес сконструировал первую лиру, натянув страны на панцирь черепахи.
- В Мистериях лира считалась секретным символом человеческой конституции, корпус инструмента представлял человеческое тело, струны- нервы, а музыкант- дух. Играя на нервах, дух таким образом сотворил гармонию нормальной музыки, которая, однако. Превращается в дисгармонию, если природа человека развращена.

Кифара. Терпандр (VII век до н. э.)

- считается основателем музыки и лирической поэзии в Древней Греции. Победил на пифийских играх в Дельфах, пел под семиструнную кифару. Дельфийский оракул призвал его приехать в Спарту, где певец должен был подавить народные беспорядки. Безусловно – своим пением. Тем самым лишний раз подтверждается важнейшая роль, которую древние греки придавали музыке во всех сферах.
- Первоначально игра на этом инструменте предполагалась только в помощь пению. Философ Платон строго указывал: *«Применение отдельно взятой игры... на кифаре включает в себе нечто в высокой степени безвкусное и достойное лишь фокусника»* (Платон. Законы). Певца, который пел под кифару, называли кифаред.

Тимофей Милетский

(ок. 450 - ок. 360 гг. до н. э.)

- «Тимофей Милетский, прибыв в наш город, обесчестил древнюю Музу... Приглашенный на состязание, посвященное элевсинской Деметре, он непристойно украсил миф о родовых муках Семелы украшениями, тем самым неправильно научая юношей. За это цари... настоящим решили осудить Тимофея: ему предписывается обрезать одиннадцать струн кифары так, чтобы удалив лишние, оставить семь, чтобы каждый, видя суровый порядок города, воздержался вносить в Спарту что-либо негодное, дабы слава состязания не была поколеблена никогда»

Авлос

- возможно, пришел из Передней Азии.
- Миф о создании авлоса

Авлос

авлос – инструмент
Диониса.

«Аполлоническое»
и «Дионисийское»
(«Дионисизм»)

Дионисии =
празднества-
вакханалии-оргии

Пиндар

(522-518 – 448-438 гг. до н. э.).

- Играл на авлосе, сочинял оды, гимны, застольные песни. Сами боги не чурались петь его стихи.
- «О, златая лира! Общий удел Аполлона и Муз» (Пиндар. Хоровая лирика).
- Пиндара называли первым из Девяти лириков, его влияние было огромным. Когда через 100 лет после смерти музыканта-поэта Александр Македонский (Великий) пошел войной на родной город Пиндара – восставшие Фивы, он велел уничтожить его до основания, оставив только храмы и дом Пиндара.

Эпос

- певцы-сказители – аэды.
- эпические и героические песни – рапсоды, гимны.

Индия

- Ладовая система «рага» (с санскрита – красота, мелодия, цвет, а то и пробуждение, страсть).
- В октаве 22 звука-шрути (в европейской – 7 основных или 12 с диезами и бемолями).
Индийское ухо тоньше, оно способно услышать четверть тона, у европейцев минимум – полтона. Богатство тонкой орнаментики.
- В 60-е годы 20 века появилось направление рага-рок, описывающее сейчас любые разновидности взаимоотношений рока и индийской раги.

Музыка и число

- В Ассирии развивалась музыкальная теория. По ней – в музыке главенствовали числовые отношения, сама теория была тесно связана с астрологией.

Пифагор (570—490 гг. до н.э.)

- Получил основные сведения о божественной теории музыки от жрецов различных Мистерий +
- провёл несколько лет в размышлениях над законами, управляющими созвучием и диссонансом.

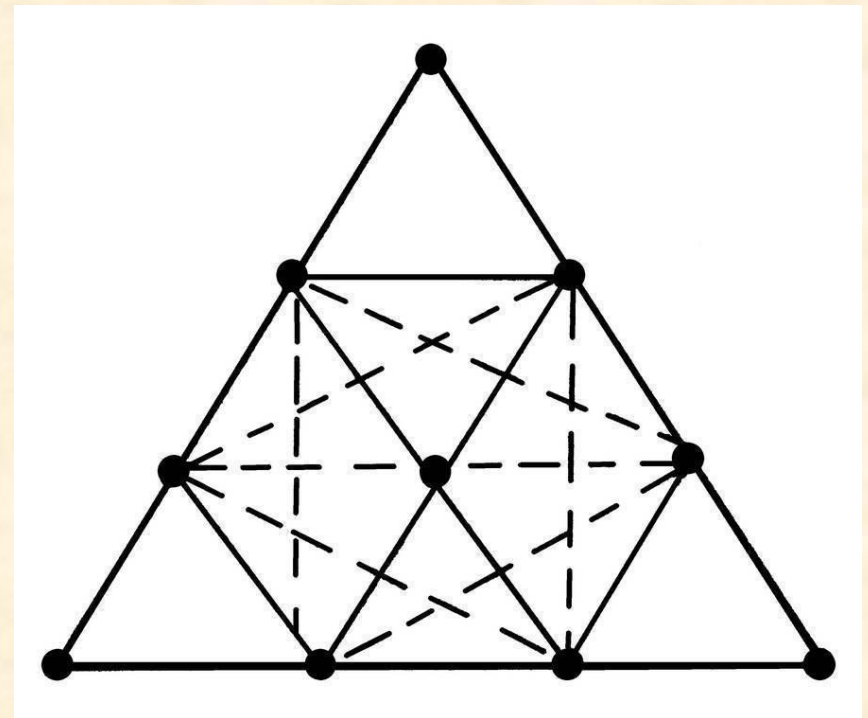
Легенда

- Однажды, размышляя над проблемами гармонии, Пифагор проходил мимо мастерской медника, который склонился над наковальней с куском металла. Заметив различие в тонах между звуками, издаваемыми различными молоточками и другими инструментами при ударе о металл, и тщательно оценив гармонии и дисгармонии, получающиеся от комбинации этих звуков, Пифагор получил первый ключ к понятию музыкального интервала в диатонической шкале. Он вошёл в мастерскую и после тщательного осмотра инструментов и прикладывания в уме их веса вернулся в собственный дом, сконструировал балку, которая была прикреплена к стене, и приделал к ней через равные интервалы четыре струны, во всём одинаковые. К первой из них прикрепил вес в двенадцать фунтов, ко второй- в девять, к третьей- в восемь, и к четвёртой- в шесть фунтов. Эти различные веса соответствовали весу молотков медника.

- Пифагор обнаружил, что первая и четвёртая струны, когда звучат вместе, дают гармонический интервал октавы, потому что удваивание веса имело тот же эффект, что и укорачивание струны наполовину. Натяжение первой струны было в два раза больше, чем четвёртой струны, и, как говорят. Их соотношение равно 2:1, или двукратное.
- Первая и третья струны дают гармонию диапенте, или квинту. Натяжение первой струны было в полтора раза больше, нежели третьей струны, и их соотношение было 3:2, или полуторное.
- Вторая и четвёртые струны, имея то же соотношение, что и первая и третья, давали гармонию диапенте.
- Первая и вторая струны дают гармонию diatessaron, или терцию, натяжение первой струны на треть больше, чем второй, их соотношение 4:3, или sesquiterian.
- Третья и четвёртые струны, имея то же соотношение, что и первая и вторая, дают ту же гармонию. Согласно Ямвлиху, вторая и третья струны имеют соотношение 8:9, или epogdoan.

Пифагоров тетрактис

- Тетрактис образован из первых четырёх чисел: 1, 2, 3, 4, которые в их пропорциях открывают интервалы октавы, диатонике и диатессарон. Хотя теория гармонических интервалов, изложенная выше, является правильной, молоточки, бьющие по металлу в описанной выше манере, не дают тех тонов, которые им приписываются. По всей вероятности, Пифагор разработал свою теорию гармонии, работая с монохордом (изобретение, состоящее из одной струны, натянутой между зажимами и снабженное подвижными ладами). Для Пифагора музыка была производной от божественной науки математики, и её гармонии жестко контролировались математическими пропорциями.

Концепция «божественного числа»

- Пифагорейцы утверждали, что математика демонстрирует точный метод, которым Бог установил и утвердил Вселенную. Числа, следовательно, предшествуют гармонии, так как их неизменные законы управляют всеми гармоническими пропорциями.
- После открытия этих гармонических соотношений Пифагор постепенно посвятил своих последователей в это учение, как в высшую тайну своих Мистерий.

- Он разделил множественные части творений на большое число плоскостей или сфер, каждой из которых он приписал тон, гармонический интервал, число, имя, цвет и форму. Затем он перешёл к доказательству точности его дедукций, демонстрируя их на различных плоскостях разума и субстанций, начиная с самых абстрактных логических посылок и кончая наиболее конкретными геометрическими телами. Из общего факта согласованности всех этих различных методов доказательства он установил безусловное существование определённых естественных законов.
- Утвердив музыку как точную науку, Пифагор применил найденные им законы гармонических отношений ко всем феноменам Природы, пойдя настолько далеко, что установил при этом гармонические отношения между планетами, созвездиями и элементами.

Гармония сфер

- Наиболее величественной и известной спекуляцией Пифагора являлись размышления о сидерических гармониях. Говорят, что из всех людей только Пифагор слышал музыку сфер.
- Пифагор рассматривал Вселенную как громаднейший монохорд с одной струной, прикрепленной верхним концом к абсолютному духу, а нижним – к абсолютной материи, то есть струна натянута между небом и землей.
- Считая внутрь от периферии небес, Пифагор разделил Вселенную, согласно одним авторитетам, на 9 частей, согласно другим, – на 12. Последняя система была такой. Первая сфера была эмпириями, или же сферой неподвижных звезд, которая являлась обиталищем бессмертных. Со второй по двенадцатую были сферы по порядку Сатурна, Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, Меркурия, Луны, огня, воздуха, воды и земли.
- Сатурн, как наиболее удаленная планета, давал самый низкий звук, а Луна, ближайшая планета, самый высокий.

Священная семерка

- Греки также осознавали фундаментальное соотношение между отдельными сферами семи планет и семью священными гласными звуками.
- Первые небеса произносят священный гласный звук А (Альфа), вторые небеса – священный звук Е (Эпсилон), третьи – Н (Эта), четвертые I (Иота), пятые – О (Омикрон), шестые – Y (Ипсилон), седьмые небеса – священную гласную ? (Омега). Когда семь небес поют вместе, они производят полную гармонию, которая восходит как вечная слава к трону Творца.
- Многие древние инструменты имеют семь струн, и, по преданию, Пифагор был тем, кто добавил восьмую струну к лире Терпандра.
- Семь струн всегда соотносились с семью органами человеческого тела и с семью

Ключи

- Каждый элемент в природе имеет свой нотный ключ. Если эти элементы скомбинированы в сложную структуру, результатом является струна, которая, если зазвучит, заставит распасться составляющие части.
- Подобным же образом каждый человек имеет свой ключ, такой, что, если он зазвучит, человек будет уничтожен.
- Аллегория стен иерихонских, обрушившихся от труб израилевых, несомненно, является попыткой установить тайное значение индивидуальных ключей или вибраций.

Теория музыкального этоса

- Семь модусов, или ключей, греческой системы музыки имеют силу возбуждения различных эмоций.
- Легенда: как-то наблюдая за звёздами, Пифагор увидел молодого человека, который ломился в дом своей подруги и, будучи пьяным и сгорая от ревности, хотел поджечь дом. Ярость молодого человека подчёркивалась игрой флейтиста, который был недалеко от этого места и играл возбуждающую фригийскую мелодию. Пифагор убедил музыканта изменить мелодию, после чего опьянённый молодой человек собрал свой хворост и ретировался домой.
- Есть также история о том, что Эмпидокл, ученик Пифагора, быстро изменив модус музыкальной композиции, спас жизнь своему хозяину Анхиту, когда тому угрожал мечом сын человека, приговорённого Анхитом к публичному наказанию.
- Известно также, что Эскулап, греческий врач, лечил радикулит и другие болезни нервов громкой игрой на трубе перед пациентом.

Терапия музыкой

- Пифагор лечил многие болезни духа, души и тела, играя составленные им специальные композиции или же читая в присутствии больного отрывки из Гомера и Гесиода.
- В своём университете в Кротоне Пифагор начинал и кончал день пением: утром для того, чтобы очистить ум ото сна и возбудить активность, подходящую дню, вечером пение должно было успокоить и настроить на отдых.
- В весеннее равноденствие Пифагор собирал своих учеников в круг, посреди которого стоял один из них, дирижируя хором и аккомпанируя на лире.

Китай

- Учение о 12-ступенном звукоряде увязывалось с эзотерическими воззрениями (даже с «Книгой перемен»).
- База –пентатоника (черные 5 клавиш). Сохранилась в венгерской, татарской, башкирской, чувашской, марийской, корейской, японской музыке, музыке американских индейцев, у саамов и даже в кельтской народной музыке)

ДЗ

- Музыка европейского Средневековья
 1. Месса – понятие и структура.
 2. М. Сапонов. «Менестрели». Введение, 1-3 главы.