

**ЕВРОПЕЙСКОЕ МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
ЭПОХИ АНТИЧНОСТИ: ИСТОКИ И ТРАДИЦИИ
EUROPEAN MUSICAL AND INSTRUMENTAL ART OF ANTIQUITY:
ORIGINS AND TRADITIONS**

**МЕЛЕШКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
MELESHKINA ELENA ANATOL'EVNA**

кандидат педагогических наук, доцент

доцент кафедры социологии и философии культуры РГСУ, Москва

doctor of pedagogical science, associate professor at the department

sociology and culture philosophy of the Russian State Social University

Federal State Educational Institution of Higher Professional Education «Russian State Social University»

e-mail: el.mel@mail.ru

Ключевые слова: музыкальные инструменты, исполнительское искусство, музицирование, кифара; авлос; авлодия, кифародия, форминкс.

Key words: musical instruments, performing arts, music-making, cithara; aulos; aulodia, citharodia, phorminx.

Аннотация. Автор статьи обращается к проблеме становления европейского музыкально-исполнительского искусства, истоки которого кроются в далеком античном прошлом. Важно отметить, что инструментальная музыка в этот исторический период не сразу приобрела самостоятельное значение и долгое время была подчинена музыкально-поэтическим и танцевальным жанрам. В работе подчеркиваются факты виртуозного исполнительского мастерства игры на популярных инструментах того времени и очевидность его развития и совершенствования.

Abstract. The author addresses a formation problem of the European musical performing arts, the origins of which lie in the ancient past. It's important to note, that the instrumental music not immediately acquired an independent meaning in this historic period, and has been subordinated to the musical-poetic and dance forms for a long time. The paper emphasizes the facts virtuoso skills playing the popular instruments of that time and evidence of its development and improvement.

В наше время остро ощущается необходимость в осознании проблем развития современного музыкально-инструментального искусства, истоки становления которого лежат в далекой античности и непосредственно сопряжены с ходом развития всей европейской культуры. Искусство всегда теснейшим образом связано с общественно-политическими, экономическими и культурными событиями той или иной эпохи. Поэтому говорить о развитии современного инструментального искусства, не учитывая опыта, накопленного за всю его многовековую историю, невозможно. Каждое явление опирается на определенную историческую традицию, которая никогда, по существу, не прерывается. И, таким образом, совершенно ясно, что знакомство с музыкально-исполнительским искусством прошлого поможет нам понять природу многих проблем, стоящих перед инструментальным творчеством сегодня, в начале XXI века.

Сохранившиеся изображения различных музыкальных инструментов – струнных, духовых и ударных – в руках музыкантов позволяют думать о значительном опыте музицирования в эпоху античности. Известно, что предпочтение отдавалось струнным музыкальным инструментам, игра на которых, как считалось, особым образом воспитывает и гармонизирует душу античного человека, пробуждая в нем возвышенные чувства. Главное место у греков занимали небольшие струнные музыкальные

инструменты с ограниченным количеством струн: лира и кифара. Только они допускались к участию в дельфийских и олимпийских состязаниях. Лира и кифара считались инструментами Аполлона, и никто не имел права владеть искусством игры на них лучше, чем он.

О внешнем виде и конструкции этих и других древнегреческих музыкальных инструментах мы узнаем из описаний и дошедших до нас изображений. Греческая лира очень просто устроенный струнный щипковый инструмент: на фигурную раму натянуты вертикально струны, которые воспроизводят тетрахорд. «Лира, заимствованная греками у египтян или непосредственно у ассирийцев, выработалась в инструмент изящной конструкции; она состояла из резонансного ящика, имевшего форму щита черепахи, из него поднимались две ручки или колонки, связанные сверху поперечным деревянным брусом, от которого шли струны к резонансной деке» [4, 22]. Так предположительно выглядела конструкция лиры у древних греков.

Кифара – это более популярный инструмент в Древней Греции, который похож на профессиональную версию лиры. Кифара, имея также струнную природу, отличалась от лиры лишь плоской или четырехугольной формой корпуса, а также тем, что, играя на лире, исполнитель (музыкант) держал ее под рукой или между коленями, а кифаред свой инструмент – у груди, наклоненным вверх. А в остальном лира и кифара были равными струнными музыкальными инструментами; более крупные из них назывались форминксами, а маленькие – хелисами. Начиная с четырех, постепенно увеличивалось с течением времени количество их струн и, достигнув числа восемнадцать, остановилось.

Меньшее распространение в эпоху античности получила игра на таких струнных инструментах, как арфа и лютня, так как они, по всей видимости, не имели особого значения для древних греков.

Особой популярностью наряду с лирой и кифарой пользовался духовой музыкальный инструмент – флейта, или авлос, звук из которого извлекался через пластинку-язычок, вставленную в отверстие. Надавливая на этот язычок губами, исполнитель регулировал громкость и даже тембр звука. «Предполагали, что авлос был род свирели или гобоя, но теперь, по-видимому, устанавливается мнение, что авлос была настоящая флейта, или флейтуза. Это доказывается между прочим тем, что Мидас Агригентский, сломавший на пифийских играх 488 года мундштук, продолжал играть без него. На свирели этого нельзя было бы сделать. То обстоятельство, что трубки самых старых органов назывались *auloi*, служит веским доказательством в пользу такого предложения» [4, 23–24].

В сохранившихся росписях на древнегреческих сосудах можно увидеть музыкантов, играющих одновременно на двух авлосах, то есть, видимо, двухголосные сочинения. Эти исполнители чаще всего изображены в сценах пиров и увеселений, поэтому можно предположить, что резкое звучание инструмента способствовало разжиганию веселья и чувственности.

К 585 году авлос достиг равноправия на пифийских играх с основными струнными инструментами. Опираясь на события древнегреческого мифа о сатире Марсии, который осмелился в совершенстве овладеть игрой на музыкальном инструменте, проклятом богиней Афиной, и вызвать на состязание самого Аполлона, жестоко поплатившись за свою дерзость, можно констатировать, что кифара и флейта были, таким образом, противопоставлены друг другу, олицетворяя две стихии: божественное вдохновение (кифара) и земное начало (флейта), сочетающее в себе необыкновенное мастерство и неведомые опасности.

Известны и другие духовые музыкальные инструменты, которыми владели древние греки, например знаменитая Панфлейта, состоящая из постепенно уменьшающихся трубочек без боковых отверстий. Прародитель Панфлейты – как считается, Сиринокс – был простым развлечением пастухов и не являлся сложным и художественным музыкальным инструментом. Для современного слушателя звуки флейты Пана достаточно незатейливы и просты, но для древних греков они передавали скрытую страсть и личную драму, о чём можно судить из трагического сказания о Пане – божестве лесов и полей и его возлюбленной нимфе.

Наследие, которое оставила потомкам музыкальная культура античности, не может сравниться с достижениями этой эпохи в области других видов искусств. До нас дошло лишь небольшое количество музыкальных фрагментов, записанных в традициях нотации того времени, и они, к сожалению, не могут всецело способствовать выявлению хода развития музыки античности. Но нельзя, тем не менее, отрицать тот факт, что музыка античного времени, несомненно, обладала своим неповторимым обликом, имела свои достижения, дальнейшее продолжение и трансформацию в европейской музыкальной культуре последующих эпох. «Такова эпоха процветания древней Греции, в ней коренится вся музыка средних веков, а музыкальная теория древних греков составляет и в настоящее время основу научного определения нашего искусства» [4, б].

Судя по материалам, приобретенным при археологических раскопках, на территории Древней Греции существовала достаточно развитая музыкальная культура, но конкретных сведений об этом сохранилось очень мало. Однако изображения, как было ранее упомянуто, таких инструментов, как систры, духовых музыкальных инструментов,

лир в руках музыкантов, позволяют нам думать о имеющемся опыте музицирования в те далекие времена.

Важные сведения о ранней музыкальной культуре в Греции дает гомеровский эпос, сам по себе связанный с музыкальным исполнением. «Одиссея» Гомера повествует о певцах-сказителях, аэдах, выделившихся из среды народных музыкантов. Такие певцы – слагатели эпоса – пользовались, как гласит поэма, большим почетом в обществе. Когда Одиссей пировал у феакийцев в царском дворце, слепой певец Демодок тут же слагал песни о его странствиях, а Одиссей, слушая их, закрывал голову мантией, дабы никто не видел его слез.

В «Илиаде» говорится о бытовых песнях: рабочих, свадебных, похоронных, а герои этой поэмы сами поют, пляшут и играют на форминксе. Наряду с пением и танцами под форминкс в «Илиаде» упоминается и авлос, ставший вместе с лирой излюбленным древними греками. Искусство авлетов, судя по мифам, пришло в Древнюю Грецию из Азии. Именно легендарному авлету Олимпу из Фригии приписывалось создание древнейших традиционных мелодий в честь определенных событий.

Активное развитие авлодии (так греки называли пение под авлос) наблюдалось в VII веке. Вместе с тем уже в VI столетии прославился и такой вид музыкального исполнительства, как авлистика – чисто инструментальный жанр. В 586 году авлет Саккад из Аргоса одержал победу на пифийских играх в Дельфах, где исполнил на авлосе программную пьесу о борьбе Аполлона с пифоном.

Параллельно авлодии развивалось и искусство кифародии – пения под кифару. В отличие от более древнего эпического искусства аэдов кифареды исполняли свои сочинения иначе: речитативный сказ перешел у них в мелодическое изложение, появились инструментальные вступления, возросла роль музыкального начала. Искусство кифародии берет свое начало, по легенде, от певца Терпандра (конец VII века), выходца острова Лесбос и одержавшего победу в поэтических состязаниях в Спарте.

Таким образом, для перспективы развития данной художественной области, а именно музыкально-инструментального искусства в Западной Европе, особое значение возымело сольное и ансамблевое музицирование и соревнования в виртуозном владении различными музыкальными инструментами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Античная музыкальная эстетика. – М.: Музгиз, 1960. – 303 с.
2. Всеобщая история музыки / Авт.-сост. А. Минакова, С. Минаков. – М.: Эксмо, 2010. – 544 с.
3. Корсакова И.А. Мировоззренческие основы музыкальной эстетики // Казанская наука. 2010. № 5. С. 205–209.

4. Риман Гуго. Катехизис истории музыки: История музыкальных инструментов. История звуковой системы и нотописания / Пер. с нем. Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРИКОМ», 2012. – 162 с.
5. Шестаков В.П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века / Изд. 2-е. – М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 376 с.
6. Щербакова А.И. Изучение феномена музыкального искусства как культурологическая проблема // ФЭН-наука. 2012. № 6. С. 54–56.