

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА СОЗНАНИЕ НАРОДОВ. ЧАСТЬ I

Сегодня мы предлагаем вам побеседовать о музыке. Казалось бы, что нового можно сказать на эту тему? Музыка сопровождает нас практически с самого начала жизни: колыбельные, которые поёт мама своему ребёнку, чтобы ему было проще заснуть, музыка в мультфильмах и фильмах, которые смотрят дети, песни, которые разучиваются в детском саду и на уроках музыки в школе, – безусловно, всё это накладывает отпечаток на сознание ребёнка и влияет на его музыкальные предпочтения в зрелые годы. А этот выбор крайне важен, поскольку музыка способна как возвышать сознание человека, приносить гармонию и покой в его внутреннее пространство, так и огрублять, подпитывать низменные желания и инстинкты. И, даже не обладая музыкальным образованием, просто включив телевизор или радио, зайдя в большой супермаркет и другие общественные места, можно сделать вывод, что музыкальная культура в нашем обществе находится далеко не на должном уровне.

Поэтому в рамках нашей рассылки будут публиковаться статьи, призванные помочь читателю открыть таинственную силу музыки и защитить себя и своих близких от влияния тех некачественных образцов, которыми, к сожалению, наполнено пространство городов, теле и радиоэфир.

Кириллу Скотту (1879 – 1970), выдающемуся английскому пианисту и композитору, принадлежит труд «Музыка и ее тайное влияние в течение веков», где раскрывается новое значение музыки, как влияющей на сознание народов.

К. Скотт утверждает, что каждый специальный род музыки имеет ярко выраженное влияние на историю, мораль и культуру человечества. До сих пор считалось, что каждый род музыки рождается из среды присущей ей культурной эпохи. Скотт перевернул все вверх дном, утверждая, что, наоборот, культурные эпохи были созданы музыкой.

Еще древнегреческий философ Платон писал: «Музыкальное воспитание – более действенное средство, чем все другие, потому что ритм и гармония находят свой путь в глубину души... Нужно избегать введения нового рода музыки – это подвергает опасности все государство, так как изменение музыкального стиля всегда сопровождается влиянием на важнейшие политические области».

Аристотель тоже утверждал, что музыка обладает силой формировать характер и что человек при помощи музыки может приучить себя развивать правильные чувства.

Мы предлагаем вашему вниманию краткий обзор некоторых глав из книги Кирилла Скотта «Музыка и ее тайное влияние в течение веков». В них автор описывает влияние музыки на развитие древних цивилизаций Индии, Египта, Греции и Рима, рассматривает, как западноевропейская музыка влияла на формирование культуры в Европе, показывает истоки современной музыки и описывает музыку будущего.

Музыка первых цивилизаций

Именно музыка определила основные черты характера, присущие представителям древних цивилизаций – индусов, египтян, греков, римлян. Она же являлась причиной заката этих великих народов. На примере этих народов можно проследить переход от тонкоматериального (четверти тона индийской музыки) к менее тонкой египетской музыке (треть тона) и грубоматериальной греческой музыке (полутон), зародившей традиции западноевропейской музыки.

Индийская музыка – четверть тона – созерцательное состояние сознания и утончающее воздействие на дух

Влияние музыки на сознание народов

Индийская музыка использует шаги в четверть тона, для нее характерна не звучность, но утонченность, и как для ее преимуществ, так и для ее ограничений есть основательные причины.

В основе индийской музыки лежат мантры – священные гимны, требующие точного воспроизведения звуков, его составляющих. Эти мантры передавались индийскими священниками в течение столетий и были полностью связаны с религиозными традициями.

Индийские священники не пытались развивать музыку как художественную форму, а стремились только усилить ее мантрическое значение, которое предрасполагало к созерцанию. Утонченность четверти тона способствовала погружению сознания в созерцательное состояние и оказывала утончающее воздействие на дух.

Обнаружив, что определенные звуковые сочетания вызывают глубокую медитацию, священники экспериментировали с ними и утончали их до тех пор, пока не достигли Самадхи, или сверхсознательного состояния сознания. И хотя они в этом состоянии сознания слышали «музыку созерцания», они не принимали никаких попыток выразить это в земном звуке, довольствуясь тем, что она своей силой поддерживала их медитацию, оставаясь вспомогательным средством для достижения объединения с божественным.

Поскольку в индийской музыке отсутствовали разнообразие, энергия и эмоциональная выразительность, присущая западноевропейской музыке, постольку индийцы, как раса, остались односторонне развиты, имея созерцательный, но не активный склад характера. Немногих из них можно причислить к людям дела (исключая касту воинов). Большинство же индийцев мечтательны, медитативно-задумчивы и чрезмерно преданы духовно-спиритуальным вещам.

Особенные качества индийской музыки определяют характерную историю индийского народа, который очень много страдал от отсутствия определенных качеств. В тоже время только созерцательный образ существования их предков мог оставить после себя миру такие единственные в своем роде философские системы.

Музыка Египтян – треть тона – успокоение эмоционального тела и очищение от грубоматериальных вибраций

Египетская музыка характеризовалась третью тона, и поэтому она была на интервал менее утончена, чем индийская музыка, что привело к ее воздействию не на дух, а на эмоции, так как тело чувств менее тонкоматериально, чем ментальное тело.

Влияние музыки на сознание народов

Утонченный дух становится инструментом мудрости, но только лишь тогда, когда ему не препятствуют грубые эмоции. Они сказываются враждебно на знании и распознавании, если находятся в возбужденном состоянии. С другой стороны, если они спокойны и управляемы, способности разума полностью сохраняются, являя здравый ум и ясность мысли.

Именно этого состояния и достигали египтяне своей третью тона, тем они способствовали успокоению эмоционального тела и очищению его от грубоматериальных вибраций, а также приводили при определенных обстоятельствах к тому, чтобы вызвать эмоциональный вид состояния транса.

В Египте эти школы назывались «мистериями». В одной из их важнейших церемоний кандидат погружался с помощью музыки и других ритуалов в состояние транса, из которых возвращался со знанием состояний бытия после смерти, так как треть тона приводила к отделению астрального тела от физического, что вызывало «астральный транс». В этом состоянии, через действительное переживание, он узнавал о своей бессмертии, посещал не только более высокие планы бытия, но и самые ужасные.

Падение Египта последовало не на основании факторов, которыми обладала египетская музыка, но на основании того, что в ней отсутствовало. Так же, как культура Индии пошла в конце концов к закату, хотя она и

обладала духовной мудростью, но она не обладала жизненно-практическим знанием, так и Египет пришел к закату, поскольку располагал знанием практики жизни, но не обладал духовной мудростью. Знание дает силу, а сила слишком часто порождает склонность или любовь к силе, а это – последний шаг к желанию обладать персональной силой, что неизбежно приводит к эгоизму, корыстолюбию и разъединению.

В египетской музыке полностью отсутствовал аспект, пробуждающий мудрость, а ее гармонический, или божественный, аспект был слишком ограничен, чтобы быть постоянно действующим. Египтяне стали злоупотреблять своими оккультными знаниями, куда проникли эгоизм и корысть. Одновременно с их нравственно-моральным упадком пришла в упадок и музыка, постепенно потеряв свою маленькую долю божественной гармонии.

Греция – полутон – воздействие на физическое (материальное)

В Греции полутон проявил себя в воздействии на материальное или физически-тонкое. Греция была первой европейской страной, приведшей музыку в состояние относительного совершенства: она стала искусством, а в определенном смысле даже наукой. Отсюда Греция стала известной своими сведущими музыкантами, и так как все люди там изучали музыку, то те, кто не был в этом сведущ, считались необразованными и несовершенными.

Влияние музыки на сознание народов

Утверждая о преобладающем воздействии полутона на физическое, мы должны понимать, что существуют также его не прямые воздействия на эмоциональное или духовное. Точно так же, как покорение духа было самой выдающейся чертой в великие времена древнеиндийской культуры, так и преодоление материи стало самым сильно выраженным признаком европейской культуры.

Физическое играло существенную роль в греческой культуре. Художник или скульптор имели единственную цель: изобразить телесное совершенство. Все греческие искусства, полностью «выдуманное», были продуктом лишь трезвого и бесстрастного рассудка. О греческой живописи и скульптуре можно утверждать, что они были не только похожи, но, даже реалистичнее, чем сама природа.

Материалистические представления греков распространились также на их религию. Боги были только грандиозно превознесенные человеческие существа, со всеми их страстями, и отношения между этими богами и человеком были едва лучше, чем отношения между человеком и человеком. Боги всегда имели эфирный образ, сходный с человеческим, статуи богов

были просто изображениями высшего телесного совершенства, а не символичны, как произведения Индии. Было немислимо, чтобы боги прощали человека лишь на основании молитв. Человек должен был приносить им жертвы, предложить дары, всячески угождать.

Так же, как индус был полностью настроен на мечтательную созерцательность, так у грека, прежде всего, были активная деятельность, атлетическое возбуждение, спортивные игры, соревнования и героические дела – прославление тела.

Египтяне упали через свою любовь к власти, а греки – через чрезмерную любовь к физической красоте. Как в египетской, так и в греческой музыке отсутствовал гармонический аспект, т.е. аспект религиозной преданности был развит недостаточно для того, чтобы установить равновесие. Если бы равновесие присутствовало, то многое бы из греческой любви к телесной красоте было направлено в более высокий канал любви духовной красоты; но первый канал для этого был слишком скуден и груб: даже то малое, что имелось ранее, повернуло вспять, а с этим исчезла и гармония из греческой музыки, как ранее и из египетской.

Следует учесть и другие изменения: более чувственные виолы заняли место мелодий для более звучных инструментов, и музыкальный вкус стал слабым и изнеженным. На место настоящих художников пришло все возрастающее число чистых виртуозов, что всегда следует рассматривать как первый шаг к деградации в развитии музыки.

С такими ниспровергающими изменениями в музыке стало проявляться ослабление в характере греков. Их мораль и дух борьбы ослабли, их военные действия не были более успешными. Они допустили, чтобы другие нации вмешивались в их дела. Наконец, они потеряли свой патриотизм и свою любовь к независимости, а с этим утрачены были их подъем и благополучие.

Римляне и их музыка Влияние музыки на сознание народов

Римляне стали в истории самым практично настроенным народом: народом жажды деятельности, но не богатства идей и силы воображения. Они восхищались мужественностью, самоограничением, серьезным поведением, прилежанием, и естественным следствием этих черт стало право и порядок. Понятие утонченности им было не свойственно; их искусство было реалистичным, архитектура – монументальной, их позиция в отношении религии – не духовной, а материальной.

В Риме было мало музыки. Но существовало музыкальное направление, которое использовалось римлянами из одних только побуждений

необходимости – военная музыка, способствовавшая тому, чтобы поставлять хороших солдат.

Военная музыка наполняла тело энергией и способствовала мужской силе. Это – составные части того, что римляне называли «Virtus» (виртуозность), которая, наконец, приобретала значение мужественности и доблести. Такого рода музыка влияла на физическое, и отсутствие в ней более мягких аспектов не позволило возникнуть любви к телесной красоте, как понимали ее греки, эта музыка не вызывала тех эмоций, которые будят силу воображения. В то время как греки, глядя на красивое тело, восхищались сильным и красивым телом, римляне восхищались им лишь потому, что считали его полезным. Одна точка зрения – эстетическая, другая – практическая, основой же обоих положений было физическое, но углы зрения, под которыми это рассматривалось, были очень разные.

С течением времени, военная музыка, если ей не будут противопоставлены никакие утончающие влияния, будет оказывать вредное воздействие на характер: мужественность может выродиться в стремление к власти, мужество – в жестокость, а сексуальная мужская сила – в чувственность, это как раз и произошло у римлян. Революция 133 года до Р.Х. – первый результат воздействия упомянутых плохих качеств. Она была следствием «антагонизма между немногими, владеющими властью и многими, считающими, что они имеют тоже на это право.

Что касается второго из перечисленных зол (жестокость), то оно вылилось в вызывающую ужас форму гладиаторских игр. Эти бои в более поздние времена стали неотъемлемой частью римского общества, и оправдывались они тем, «что поднимают военный дух зрелищем отважной смерти». История показала, что они были ответственны за упадок Рима. Эти игры усиливали бесчеловечность и грубость, а их притягательная сила была так велика, что все профессиональные обязанности, в том числе и служебные, которые поддерживали существование государства, были заброшены.

Но если жестокость способствовала разрушению нации, то чувственность – третий порок из упомянутых нами – оказался также разрушительным. Сладострастие и сопровождающее его распутство часто вызывали трусость, так как имели ослабляющее воздействие на тело и нервы.

Названные предыдущие феномены были следствием воздействия военной музыки, что совершенно противоположно тому, что было нужно. История дегенерировавших и опустившихся игроков на китаре и флейте – темная глава в музыкальной истории Рима. Государство же распорядилось вычеркнуть из учебного плана римской воспитательной системы музыку

вообще. Последовавший позднее распад Западной римской империи в V в н. э. поставил точку в существовании этого мощного государства.

«ЖЕМЧУЖИНЫ БОЖЕСТВЕННОЙ МУДРОСТИ» ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА СОЗНАНИЕ НАРОДОВ.

Религия и музыка

Любое качественное музыкальное произведение является довольно мощным инструментом, способным воздействовать на чувства человека. Некоторые композиторы знают, что гармоничные звуковые колебания могут пробудить как возвышенные чувства, так и первобытные инстинкты. Многое зависит от уровня культурного развития слушателя и, конечно же, от текста. Один из лучших гитаристов всех времён и народов Джимми Хендрикс как-то сказал, что с помощью музыки можно буквально гипнотизировать людей, низводя их до примитивного уровня, а затем вбивать им в головы любые идеи на своё усмотрение. Нет ничего удивительного в том, что музыка и религия всегда шли рука об руку. Сейчас трудно сказать, что возникло первым, скорее всего зарождение этих культурных феноменов происходило одновременно. На многих наскальных рисунках, датирующихся каменным веком, можно встретить изображения примитивных инструментов для звукоизвлечения рядом со всевозможными божествами. В культурах Древнего Востока, а также у кельтов и эллинов существовали свои сакральные обряды, которые не обходились без музыкального сопровождения. Достаточно вспомнить мистерии Орфея и его божественную золотую лиру или мусульманских монахов — дервишей, которые практиковали особый танец мистического характера под райскую мелодию. Музыкальные сочинения духовного характера позволяют создать своеобразную иллюзию приобщения к божественному началу.

Человек полностью отвлекается от бренного мира, наполненного хлопотами, и слушает небесную песнь о вечном, наслаждаясь неземной красотой. Происходит обретение неуловимого сакрального чувства — чего-то, что невозможно потрогать руками или понять при помощи логики. Не стоит думать, что удел сакральной музыки заключается лишь в сопровождении религиозных обрядов. Являясь одной из главных составляющих общемирового культурного наследия, она произвела огромное влияние на эволюцию большей части направлений академического и современного искусства, а также на развитие человеческой цивилизации в целом. От первых песнопений до новых жанров в церковной музыкальной традиции Византии после принятия христианства сложился свой круг богослужебных песен. Они представляли собой своеобразное продолжение иудейской культуры, в том числе псалмов и прочих культовых распевов. Особенности византийской традиции: Главенство слова. Акапельное исполнение, исключавшее любые

музыкальные инструменты. Преобладание текста, несущего основную нагрузку, над мелодией. Очевидная взаимосвязь интонации песни с её смыслом. Плавное и последовательное течение мелодии. Ответвление византийской школы в виде исполнения православных молитв распространилось на Руси после крещения. Прошло совсем немного времени и первоначальные формы духовной музыки трансформировались в так называемый знаменный распев, имеющий древнерусские корни. Жанр представлял собой мужское хоровое одноголосье.

Западноевропейские системы пения: В католической традиции появляется связанный с римским папой Григорианский хорал (VII век). Развитие полифонии или «органум» (IX век). Многоголосый дискант (XII век). Более поздним жанром духовной музыки, отличающимся сложностью форм, является месса, возникшая позже. Начиная с XI столетия, в храмы Европы приходит музыкальное сопровождение в виде органа. Другие инструменты не допускались к духовному миру ещё несколько сотен лет. Первое струнное произведение, церковная соната, прозвучало лишь в XVII веке. В то же время православие остаётся более консервативным, продолжая вокальную традицию Византии. Основные этапы в истории российской церковной музыки: происходит отказ от немецкого влияния и возвращение национальной гармонии. Поиски собственного стиля в творчестве русских композиторов. Объединение традиционных религиозных произведений с народным творчеством. Развитие новых, более свободных форм вокального исполнения. Перерыв, связанный с коммунистическим режимом. Возрождение. На сюжеты и образы духовной музыки западной и центральной Европы значительно повлияли светские композиторы, например, Бах, Моцарт, Вивальди и многие другие. Развитие протестантизма послужило к ещё большему смещению церковного и мирского. Возникли совершенно новые тенденции и жанры, вмещавшие в себя самые разные стили: от популярных произведений до африканских напевов. В 1971 году на Бродвее был поставлен знаменитый мюзикл «Иисус Христос — суперзвезда». Христианская традиция Христианская духовная музыка отличается невероятным разнообразием: от канонической до весьма свободной, исполняемой на популярные мотивы. Благодаря реформаторским веяниям и сотрудничеству с видными светскими композиторами, она прошла огромный путь от одноголосного пения до сложнейших полифонических концертов, стала более близка людям и оказала неопределимое влияние на мировую культуру. Жанры зарубежной сакральной музыки: месса; реквием; псалом; секвенция; пассионата; хорал. Как известно, византийские каноны не допускали инструментального сопровождения, ограничиваясь исключительно вокальным исполнением. Это послужило развитию несколько иной традиции, которая существенно отличалась от западной.

Список православных жанров: величание; кондак; всенощная; стихара; литургия; тропарь. Кратко говоря, православная и католическая музыка отличается глубокой торжественностью и печалью. Она должна напомнить верующим о страданиях Иисуса Христа и преподать урок из Священного Писания. Слушая церковные песнопения и величественные звуки органа, человек просто обязан проникнуться вечным и понять всю второстепенность земного бытия. В протестантизме всё выглядит по-другому. К примеру, во многих евангельских церквях звучат радостные, мажорные мелодии, призывающие прихожан к радости. Иудея и Ислам.

Из Библии можно узнать, что музыка пришла в израильские храмы ещё при царе Давиде. Для сопровождения богослужений при каждом храме в обязательном порядке находился свой оркестр. Единственным жанром тогда были псалмопения, исполнявшиеся солистом или хором. После того как римляне в начале первого тысячелетия разрушили Иудейский Храм, начала развиваться синагогальная музыка. Молитва стала новым духовным жанром и заменила традиционные жертвоприношения. В отличие от храмовых песен, сопровождаемых огромным оркестром из десятков инструментов, синагогальные богослужения проходили без музыки. Традиционным стало мелодичное чтение речитативом. В Средние века возникает новый жанр — пиют, являющийся своеобразным духовным гимном. Первые христианские общины очень много взяли из иудейской музыкальной традиции. Уже более семи сотен лет традиционным для мусульманской культовой музыки является Каввали. В исполнении главным образом участвуют мужчины, поющие на несколько голосов под аккомпанемент народных инструментов. Сегодня произведения в этом интересном жанре можно услышать не только во время ритуальных обрядов, но и в повседневной жизни.

Основные жанры

Чтобы лучше разобраться в понятии религиозной музыки, необходимо более внимательно рассмотреть её разновидности. Каждая традиция имеет свои особенности, отличаясь содержанием и формой выражения. Описание основных жанров: Псалом — универсальная музыкальная форма, встречающаяся в иудаизме и христианстве, созданная на основе ветхозаветной книги Псалтири. В основе этого жанра лежит текстовая составляющая. Из библейских стихов родилось несколько видов песнопений: градуал, тракт, аллилуйя и антифон. Со временем они развивались и стали исполняться многоголосом под аккомпанемент органа и струнных инструментов. Религиозный гимн — торжественное произведение, прославляющее бога, святых и прочих сакральных персонажей. Жанр отличается от других своей величественностью и невероятной силой. Его предназначение заключается в поднятии духа верующих и воодушевлении на подвиги во имя божества.

Месса — отличный пример духовной музыки, представляющий собой полифоническое пение молитвенных текстов под инструментальный аккомпанемент. Изначально они сочинялись исключительно для проведения католических служб, но со временем эволюционировали в сочинения для концертов, не связанные с церковью. Реквием в узком понимании — католическая заупокойная служба, предназначенная для отпевания усопших. В более широком смысле — это разновидность траурной музыки, зачастую не связанная с богослужением. К этому жанру обращались практически все известные композиторы. Мотета — довольно необычный вид хорового пения, возникший в XIII веке. Произведения этого жанра не имеют чётких церковных предписаний, являя собой мелодичное распевание светских текстов. Благодаря тому, что каждый участник хора исполняет свою партию, возникает очень своеобразная полифония и затрудняется слуховое восприятие текста. Новая эра или New Age — современные музыкальные произведения, представляющие собой симбиоз электроники, классики и этнического звучания. Тексты могут быть самые разнообразные, в том числе на вымерших или несуществующих языках. В современном мире духовная музыка полностью освободилась от узких церковных канонов. Беря за основу огромное мировое наследие, создаются разнообразные произведения самого высокого класса.

Большинство религий сходятся в том, что природа музыки двойственна (хотя понимание и объяснение этой двойственности в разных учениях совершенно различное).

- есть музыка возвышенная, нравственная, которая способна приблизить человека к Богу (просветлению, лучшему перерождению и так далее);
- и есть музыка низкая, развлекательная, которая в лучшем случае безвредна, а в худшем способна погубить душу.

Тибетские монахи

Но не всё так просто!

Буддизм

Буддизм относится к музыке мягко — но и особенной силы за ней не признаёт. Развлекательная музыка погружает человека в суетность и уводит от поисков нирваны, но не более, чем любые другие развлечения. Нет представления о "демонической", губительной музыке.

Правильная музыка используется для медитаций. Особенно славны этим флейты в дзен-буддизме. Знамениты и флейты тибетских буддистов... но это очень разные флейты.

Флейта дзен прежде всего тиха и безмятежна.

Тибетская флейта ганлин звучит пугающе и изготавливается из человеческой кости. Наиболее подходящие для изготовления ганлина кости, в порядке от лучших к худшим: девочек-подростков из брахманских семей; мальчиков подросткового возраста того же происхождения; преступников; людей, умерших насильственной смертью; погибших от инфекционной болезни.

Древний ганлин

Для чего так страшно?..

Суетность сансары кажется очень привлекательной. Многие люди вообще не стремятся к освобождению от неё. Чтобы подтолкнуть их на верный путь, нужно показать им сансару с наихудшей стороны — как бесконечную последовательность старения, болезней и смерти. Страшные образы в буддизме служат именно этой цели.

Иудаизм

Иудаизм не принадлежит к числу мировых религий, но это учение древнее и почтенное, а кроме того, христианские представления о музыке коренятся в историях Ветхого Завета.

Важно, что музыкальные инструменты изобрёл потомок Каина, Иувал.

Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гусях и свирели.

Бытие 4:21

В оригинале, конечно, никакие не гусли, а киннор, примитивная арфа.

Но главный музыкант Ветхого Завета (и, пожалуй, всей Библии), царь Давид, "оправдал" музыкальные инструменты в Псалтири.

1:1. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его.

1:2. Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его.

1:3. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гусях.

1:4. Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе.

1:5. Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных.

1:6. Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуия.

Псалом 150

Давид с киннором в Хлудовской Псалтыри

О значении этих историй в христианстве позже, в иудаизме же важна другая история.

Музыка — безусловно искусство благословенное, дарящее вдохновение и способное приблизить к праведности. Но после разрушения Святого Храма в Иерусалиме могут ли скорбящие о Храме слушать музыку? Или это недопустимое услаждение и развлечение в их скорби?

В древности разные вероучители так и не пришли к согласию. А современные чаще не высказываются категорично и дают лишь обзоры разных мнений. Есть и очень актуальные замечания.

Даже галахические авторитеты, которые придерживаются более строгого мнения, в определенных случаях разрешают слушать музыку, например, когда это необходимо, чтобы вывести человека из депрессии или чтобы он не заснул за рулем (Аз Йедабэру 5:58, Шевет а-Леви 6:69).

Христианство

Музыка в христианстве играет роль огромной важности. Это справедливо для всех Церквей и даже для околехристианских сект.

В православии отношение к музыке самое строгое. Не приемлются музыкальные инструменты, кроме колоколов. Не приемлются никакие эксперименты. Только Рахманинов в XX веке смог переосмыслить традиции и построить нечто новое на древнем фундаменте... но вы когда-нибудь слышали Рахманинова в храме?

Если человек истины не знает, живет вне Церкви, тяжело ему, он пытается пустоту душевную спиртом, музыкой, наркотиками заполнить, но ничто ему не помогает...

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

Музыка приравнена к наркотикам. Что здесь прибавить?

Даже паралитургические жанры (нецерковная и не-священная духовная музыка) в православии очень суровы.

Это духовный стих "Житейское море" в исполнении мужского хора Нижегородской Епархии.

Много мягче к музыке относится католичество.

Самые великолепные музыкальные произведения, любимые без преувеличения всем человечеством, принадлежат к жанру мессы — католической литургии. "Реквием" Моцарта — это именно месса.

Католиков придётся благодарить и за *Stella splendens* — гимн Деве Марии из "Красной книги монастыря Монтсеррат". Эту книгу составили в XIV веке.

Поскольку случается, что паломники, ночуя в церкви Девы Марии Монсерратской, а также днём на церковной площади (где дозволено петь только благочестивые песни) порой изволят петь и танцевать, для этого некоторые [песни] и записаны здесь. Исполнять же эти песни следует благочестиво и смиренно, дабы не тревожить пребывающих в молитве и уединенном созерцании.

"Сияющую звезду" любят и ансамбли старинной музыки, и современные группы, играющие фолк.

Иронично, что одна из двух величайших католических месс написана протестантом — Иоганном Себастьяном Бахом.

Протестантизм приемлет духовную музыку во всех жанрах. "Славьте Господа так, как можете!" — говорит он, и мы должны благодарить его за многие великие хиты. Хотя бы за этот:

Но это "так, как можете" в своё время взяли на вооружение многие секты, в том числе очень опасные. Можно найти немало крайне примитивных и нелепых "духовных" песен. И всё это будет протестантская традиция...

В общем, двойственность представлений о музыке мы можем увидеть на примере самых разных христианских учений и в самых разных воплощениях.

Индуизм

Власть звука в индуистских представлениях невероятна. Эта концепция способна поразить воображение даже современного европейца. Сама Вселенная является звуком, сущность материи — это звуковые вибрации.

Очень, очень напоминает теорию струн... О, да!

И звенело болью мгновенной,

Тонким воздухом и огнём,

Сотрясая тело Вселенной,

Заповедное слово "Ом". Н. Гумилёв, Поэма Начала

Одно из классических изображений Кришны с флейтой

Но всё это — лишь отвлечённая теория. На практике власть человеческой музыки не так уж велика.

Есть истории о магических силах конкретных музыкантов. Тансен, придворный певец императора Акбара, пением особенной "огненной" песни

мог вызвать реальный пожар. Когда своевольный император пожелал увидеть настоящие чудеса, Тансен обучил свою дочь "водяной" песне. Лишь благодаря этому Акбар и его придворные остались живы: дочь мага сумела потушить пожар, вызванный её отцом.

В мифах индуизма часто встречаются гандхарвы — дивные небесные существа, чья жизнь посвящена театру и музыке. Но никакой особенной властью они не обладают, как и люди.

...Надо заметить, что буддизм унаследовал эти мифы. Согласно легендам, на горе Гридхракуте Будда проповедовал для существ из всех миров — в том числе и для гандхарвов. А значит, даже беспечные небесные музыканты могут постичь суетность сансары и обрести освобождение.

Ислам

Ислам — единственная мировая религия, в которой нет представления о благой, одобренной Богом музыке.

Музыка может быть либо порочной, либо — в толкованиях либерально настроенных вероучителей — безвредной.

Хотя в интернете можно найти немало записей "мусульманской музыки", действительно допустимо лишь пение азана муэдзином. Всякая другая музыка осуждается более или менее радикально.

Минарет

Различные толкователи опираются в основном на две истории.

Аиша, одна из жён Мухаммада, рассказала о том, как её муж услышал пение двух служанок. И Абу Бакр велел служанкам замолчать, однако Пророк сказал: "Оставь их!" В то время был праздник, и Пророк счёл, что люди могут петь и радоваться, не сдерживая себя.

Другая история отсылает к Абдулле Ибн Умару, который услышал в пути звук свирели пастуха и заткнул уши. Пройдя так некоторое время и уверившись, что звук уже не слышен, он отнял руки и сказал: "Я был вместе с Пророком, и когда он услышал подобное, то поступил именно так".

Рахманинова в храме не просто слышала - сама пела.

Музыка по сути консервированные эмоции (или комплексы эмоций - эмоц.состояния). Ритм и темп тесно связаны с дыханием и сердцебиением. А для музыки ритм и темп это скелетная (несущая) структура. Сердцебиение и дыхание — это управление эмоциональным состоянием.

«Музыка — единственное искусство, проникающее в сердце человеческое так глубоко, что может изображать переживания этих душ...

Музыка, когда она совершенна, приводит сердце в точно такое же состояние, какое испытываешь, наслаждаясь присутствием любимого существа, то есть она дает, несомненно, самое яркое счастье...» ©Стендаль.

Музыка – важнейшая и неотъемлемая часть жизни общества! Однако всякая мелодия имеет корни в истории, от которых она, словно генетически, что-то заимствует.

Лучшая музыка – это та, что впитала большую часть традиций и культурных ценностей. Подобные произведения живут долгие годы, в первую очередь, внутри человеческих душ! Однако, что особенного в таких музыкальных шедеврах, какие секретные элементы вкладывают в них композиторы? Какие же части может впитывать мелодия, обращенная к прошлому?

Современная музыка – это одна из составных частей, необходимых для проведения веселого вечера. Музыка слушают во время ожидания, коротая время. Музыкой создают шум на фоне, чтобы не выполнять рутинную работу в полной тишине.

Однако, обратившись к истории, можно точно понять: предназначение музыки изменилось спустя века! В периоды, предшествующие модернизму (музыке 20-го века), любое сочинение музыкального характера использовалось для выступления артистов в театре, проведения светских мероприятий или эстетического вдохновения. Музыка для людей периода романтизма или классицизма – это способ получить наслаждение, вдохновиться на определенные поступки.

Периодом смены предназначения музыки можно считать 20-й век, в который появляется течение – модернизм!

В этот отрезок времени мир начинает познавать технологии, прогрессировать в плане искусственных интеллектов, из-за чего меняется и музыка: ее стили, предназначение, исполнители. Музыка всегда была неотъемлемой частью жизни человека, в связи с чем, и претерпевает глобальные изменения: нельзя ведь просто забыть что-то важное в прошлом!

ИНТЕРЕСНО: Арнольд Шёнберг – композитор эпохи модернизм, подаривший миру систему композиции, именуемую «серийной техникой». После подобного новшества мелодии перестали быть плавными и романтическими!

Интересно, что музыка менялась в связи с изменениями в обществе, и это стало своеобразной традицией. Так, например, стили музыки сменялись поэтапно, как менялось и все искусство:

Все, что пошло не по плану!

На современном этапе музыкального развития сложилось множество стереотипов, которые поддерживаются прошлыми годами: музыка стала громче, музыка одинаковая! Стоит разобраться с подобными фразами, посмотрев на мелодии прошлого!

Увы, но ученые установили, что разнообразие в музыке стало действительно снижаться! Самым ярким периодом, который был зафиксирован, считается промежуток до 1960-х годов. С тех пор тембры, звучание и инструментальное сопровождение почти перестало терпеть изменения.

По сути, традиции застыли в музыке: оставили свой след и застыли на определенном этапе. Если же рассматривать музыку с точки зрения содержания, то традиции остались в этом спектре во всей своей силе: жанры и темы, которым посвящаются произведения, остались прежними!

ВАЖНО: Жанры и темы в музыке меняются в зависимости от модных тенденций десятилетия!

Искусство без автора

Современная музыка, в отличие от мелодий прошлых лет, совершенно теряет имена композиторов. Музыка настолько срослась с ритмом современного бытия, что имя ее автора растворилось в окружающей суете.

Однако и в этом, казалось бы – негативном, факте, застыли традиции! Ведь, так или иначе, все люди отделеают истинное искусство от чего-то – менее стоящего. А делается это с помощью двух фундаментальных правил классической музыки:

Музыкальная образованность исполнителя. Процесс получения знаний в сфере предполагаемой работы – это неотъемлемая часть жизни, присущая каждому хорошему композитору!

Критическая оценка музыкального произведения.

Печально, но современный мир постепенно теряет второе правило, т.к. критики не в состоянии отслушать миллионы треков, выпускающихся в мир ежедневно! Однако пока подобные традиции создания музыкальных произведений все еще живут, пусть и со слабым пульсом!

Музыка – война!

Приобретенная черта современного исполнения – стратегия для завоевания первенства. Увы, на сегодняшней эстраде многие исполнители борются за право голоса, за право взять микрофон. Эта борьба, на первый взгляд, совершенно не обоснована. Однако уже долгие годы никому не удавалось

повторить успехов великих музыкантов прошлых лет, из-за чего и возникает подобная гонка!

Подобное качество современной музыки никак нельзя отнести к традициям, перекочевавшим из прошлого, но к новшествам – вполне!

Почему меняется музыка?

Ранее уже обговаривалось, что музыка меняется вместе со всеми стезями искусства. Однако не было сказано, что изменения терпит и сам человек: взрослеет, меняет интересы, ищет ответы на новые вопросы.

ИНТЕРЕСНО: Одной из центральных тем в современной музыке является именно уходящее прошлое, изменения, которые терпит человек. Музыка сегодня не теряет памяти о прошлом, но она старается не отставать от быстрого движения человека!

Что же касается изменений в музыкальных вкусах, то они зависят от роста человека и человеческого мировосприятия. Ученые выделяют пять этапов жизни человека, в которые и формируются определенные музыкальные потребности. В определенные периоды музыкальный вкус может казаться слишком агрессивным, однако он измениться, как только изменится жизненное состояние.

От древних времен до конца XIX века: ритуалы, церкви, залы и ярмарки

Музыка всегда привлекала людей и собирала их вместе. В древности ее исполняли на различных ритуалах, потом она частично перешла в церковь, а затем в концертные залы. Музыка все это время была связана с конкретным местом и не была общедоступной, а главное — ее нельзя было повторить. В конце XIX века это начало меняться.

Конец XIX века: фонограф Томаса Эдисона

Томас Эдисон, в свое время усовершенствовавший телефон, телеграф и лампы накаливания, изобрел фонограф — устройство, которое позволяло записывать и прослушивать аудиозаписи с помощью специальных цилиндров с восковым покрытием. Из-за своей любви к телеграфу Эдисон надеялся, что люди будут пользоваться фонографом для записи и прослушивания аудиосообщений, но понимал, что в первую очередь его будут использовать в музыкальных целях. Так и получилось: не каждая семья могла позволить себе иметь фонограф дома, поэтому были открыты специальные гостиные, где каждый мог послушать запись. К сожалению, тиражирование записей было довольно затруднительным: нельзя было записать музыку на цилиндр и затем ее растиражировать, музыкантам приходилось играть произведения

по несколько раз, поэтому именитые исполнители отказывались от таких «авантюр».

Начало XX века: патефоны и пластинки

И для музыкантов, и для людей все изменилось с появлением патефонов и пластинок из шеллака, прародителей виниловых пластинок. Именитые музыканты, например Энрико Карузо, были счастливы записать свой голос, который потом услышат тысячи людей, а сами любители музыки наконец могли послушать ее, не выходя из дома. Музыка стала более доступной, и вечер, посвященный прослушиванию пластинок, постепенно становился обычным времяпрепровождением.

1920-е: радио

Первые радиостанции запустились в начале 1920-х годов — и радиоприемники стали еще одним поводом собраться — в рекламе все чаще можно было увидеть идиллическую картину сбора простой, но в то же время идеальной семьи у приемника. Поначалу на них практически не было музыки, в основном выступления комиков, новости, прогнозы погоды и прочее — а посвященные классической музыке станции начали ставить ее в записи только после того, как заканчивался оперный сезон. Прослушивание музыки в век первых радиостанций и пластинок на шеллаке было в чем-то близко к восприятию музыки у древних — объединяющим ритуалом.

1950-е: наушники

После Второй мировой это изменилось — в первую очередь благодаря тому, что военные технологии начали применяться в более мирном русле. Первые наушники создали для американской армии еще в 1910 году, в этом же десятилетии стали появляться первые фотографии богатых людей, слушающих трансляции через наушники. Однако массовое их производство, предназначенное для личного прослушивания музыки, началось лишь в середине 1950-х. Это совпало с выходом первого портативного радио, которое в ноябре 1954-го стало главным новогодним подарком в Америке. С этого момента в музыке и технологиях началось время индивидуальности и изолированности. Психологи начали писать о том, как главы семей закрываются от остальных, слушая музыку в наушниках, а подростки предпочитали слушать ту музыку, что им нравится, на портативных радиостанциях. Музыка начала становиться личным выбором, методом погрузиться в себя.

1970-е: кассеты и плеер

Но это была лишь одна сторона того, как менялось прослушивание музыки. Формат кассет 8-Track и выход обычных кассет позволил ставить музыку в машинах (первыми кассеты 8-Track получили солдаты во Вьетнаме, чему они были рады — музыку, которая была на них записана, не надо было ждать в определенный момент на радио), а выход первого плеера, наоборот, объединял людей — в одной из первых версий можно было найти два входа для наушников, чтобы слушать музыку вместе с другом.

1980-е: музыкальные журналы и MTV

Все чаще магазины винила становились местами, где продавец поддержит разговор о любой музыке и подскажет, какой альбом стоит купить, — а в день выхода пластинки за некоторыми выстраивались настоящие очереди. Журналы о музыке рассказывали о новых исполнителях, запустилось MTV — о новом стало проще узнавать, а значит, было проще обсуждать это с друзьями, делиться новостями. Совместное прослушивание альбома стало чем-то вроде таинства, а также появилось разделение на «свой — чужой» в зависимости от музыки, которую ты слушаешь.

Наши дни: максимальная свобода

Музыка стала одновременно и объединять людей, и разъединять их, создавать конфликты поколений. Методы прослушивания музыки также становились все более разнообразными и слегка противоречили друг другу — на каждый вариант для одиночек приходился тот, что позволял проще делиться с людьми. Компакт-диски были ориентированы на прослушивание на домашних системах, а затем — на переносных плеерах, но появление технологии mp3 и бесплатного кодека LAME, а затем и повышение скорости интернета позволили проще делиться музыкой, в том числе нелегально, а также обсуждать ее. Появление стриминговых сервисов упростило поиск музыки и доступ к ней, но в то же время породило уход в другую крайность — люди все чаще стали обращаться к форматам, ранее казавшимся устаревшими, по самым разным причинам.

Кто-то слышит в виниле, кассетах и компакт-дисках шероховатости и шумы, невозможные в стримингах и mp3, кто-то ожидает более полного погружения в музыку и больших деталей (и находит их). Точно так же, как на концерте, мы можем встать не только для лучшего обзора музыкантов, но и для лучшей слышимости, у нас сейчас есть много возможностей для более полного погружения в музыку — помимо очевидного возвращения винила в моду есть и стриминговые сервисы, принципиально не работающие с передачей звука в mp3, предпочитая менее скрывающие детали wav и flac. Таким образом,

не обязательно оставаться дома, чтобы насладиться звучанием: можно, например, купить и наушники высокого класса.

Однако дома, как считают многие, может быть лучше. Музыка становится определенным маркером для стиля жизни человека — люди утонченных вкусов могут выбирать и более комфортную обстановку для того, чтобы остаться с музыкой наедине, с аппаратурой, которая позволит получить большее удовольствие от того или иного альбома. Хотя прослушивание музыки стало максимально повседневным и доступным, в то же время многие возвращаются к ней как к ритуалу, которым она и была изначально.

-

ЕСЛИ СПРОСИТЬ ЖИТЕЛЯ ТЕРРИТОРИЙ БЫВШЕЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ИЛИ ХОТЯ БЫ СССР (ТЕРРИТОРИЯ ПОМЕНЬШЕ) – «ПОЧЕМУ ВЕСЬ МИР БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ СЧИТАЕТ, ЧТО ЗДЕСЬ БЫЛА ВЕЛИКАЯ КУЛЬТУРА?», ТО КАКОВ БУДЕТ ОТВЕТ? ИЗ ЧЕГО ЭТО СЛЕДУЕТ? КАК МОЖНО ЭТО ПОНЯТЬ? РАЗВЕ ЧТО ВСПОМНЯТ ШКОЛЬНЫЙ КУРС ЛИТЕРАТУРЫ, И УЖЕ ЭТО ХОРОШО. ВОЗМОЖНО ДАЖЕ, ЧТО И ЕЩЕ КАКИЕ-ТО «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФАМИЛИИ» ВСПОМНЯТ, КРОМЕ МАДОННЫ И ПРИМАДОННЫ, НО ЭТО РЕШИТЕЛЬНО НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ.

Что за культура была, что она дала миру – вряд ли с ходу кто-то сможет ответить. Но при этом существует и «равноудаленность» от европейской музыки. Одним словом, с музыкой дела обстоят на данный момент неважно. И это предельно мягко сказано.

А уж о музыкальном народном творчестве своего народа (своих народов) и вовсе у людей представление крайне смутное. Уверена, что в украинских селах

помнят и поют какие-то старые песни, что же касается Центральной России – здесь ситуация намного хуже.

Хороших книг и радио- или телепередач, написанных доступно и «популярно», крайне мало. Недавно появилась книга английского комедиографа, писателя и драматурга Стивена Фрая «Неполная и окончательная история классической музыки».

Небольшая справка

Музыка – ровесница человечества

Естественно, обозначить «начало» невозможно. Не только «время», но и «место»: везде, где жили когда-то первобытные люди, везде находят и подтверждение наличия у них первых музыкальных инструментов. Но как можно судить о том, какая это была музыка?

Африканский барабан ашико

Здесь, конечно, все больше предположений, но эти предположения вполне имеют право на существование. Ведь и сейчас на нашей планете живут первобытнообщинным строем целые народы. И их культуру изучают. Не нужно забывать, что сохранилось и множество исторических свидетельств путешественников, миссионеров и всех остальных, кто оказывался в гуще чужой культуры.

Находки археологов – тоже большая тема для исследований. Каменные плиты – литофоны, свистки, погремушки и колотушки, раковины – они же первые трубы, музыкальный лук (где тетива – струна), флейты из костей и рогов различных животных – это все первые инструменты. Довольно рано появилось звукоподражание: например, пению птиц или крикам зверей. Иногда звукоподражание могло быть просто необходимо во время охоты или военных действий, для конспирации.

Предполагается, что очень рано сложились и первые песни: мать баюкала ребенка, воинов с добычей встречали особыми торжественными восклицаниями, пели-плакали на погребениях умерших. Музыка была и составной частью игры. Музыка часто была средством лечения больных. Музыка всегда была тесно связана с религиозными представлениями, она была частью всех церемоний и обрядов. Музыка была и составной частью обыденной жизни с ее тяжелой работой, радостями и горестями. То есть музыка просто была всегда, она вызрела внутри человеческой жизни.

Африканское племя масаи поет песню

И не нужно забывать, что огромное количество языков Азии и Африки относятся к так называемым тоновым или тональным языкам. В этих языках от высоты сказанного звука (слога) зависит значение слова. Это не знакомая нам всем интонация в прозвучавшей фразе, а именно «лексика и грамматика» в высоте одного и того же слога.

Огромное значение имел ритм. Тут нужно сказать, что практически не было музыки «отдельно», она существовала вместе со словами и танцем (или пантомимой). Ритм соединял музыку и танец. А танец – это уже элемент драмы, персонификации действующих лиц, какого-то сюжета. И это, в свою очередь, дальше усложняет мелодию и слова. То есть все идет к дальнейшему развитию.

Колебания идеальной струны. Реальные колебания состояются из указанных. 1 — основной тон, 2—5 — вторая — пятая гармоника, соответствующие первому — четвертому обертонам

Исключительно интересный вывод, который иногда встречается в исследованиях о музыкальной культуре первобытных племен. В основном — мелодии минорные (если кто помнит, минор — это «грустный» лад). А ведь сама природа дает нам мажор (то есть «радостный» лад). Есть в акустике понятие «обертоны». Это физическое явление, связанное с колебаниями звучащего тела. То есть у каждого звука есть сразу несколько призвуков, имеют значение первые 16 призвуков.

Так вот: что струна, что человеческий голос дают первыми своими обертонами именно мажорное трезвучие. Не придуманная какой-то многомудрой головой «история», а физическая реальность и закон природы, о котором нужно иметь представление, поскольку это будет важно и в дальнейшем.

Сама природа дает мажор, а человечество всю историю сочиняет преимущественно в миноре (в этом противопоставлении довольно много условного, но от этого не менее интересного). У меня нет ответа — почему так происходит.

Тувинская певица Намчылак Сайнхо (горловое пение)

Впрочем, существует у целых народов так называемое обертоновое пение (или обертонное, или горловое) — чтобы иметь о нем представление, можно послушать тувинскую, монгольскую или тибетскую народную музыку. Горловое пение — отдельная большая тема для разговора. И это тоже очень древняя традиция и искусство.

Итак, музыка глубокой древности вошла вместе с человечеством в следующий этап развития – и вошла уже с первыми музыкальными инструментами, песнями и танцами. Ни одна из древнейших крупных цивилизаций не обошлась без своей музыки. Древние Египет, Индия, Иудея, Китай уже имели в своем распоряжении вполне профессиональную музыку и музыкантов. В этих цивилизациях появилась и первая теория музыки. А античные философы добавили к музыке и математику.

Шофар, ещё шофар

Музыка древних цивилизаций: какой она была?

Уже тогда, в древности, музыка «разделилась». На музыку духовную (храмовую), светскую (для увеселения – при дворах власть имущих) и народную. Это разделение достаточно условно: друг без друга эти «музыки» существовать не могут, они взаимодействуют и подпитывают друг друга.

Древний Египет

ВЕДЬ НИКТО НЕ ВЕРНУЛСЯ, КТО УШЕЛ.

(«ПЕСНЬ АРФИСТА». ПЕРЕВОД Г.П. ФРАНЦОВА.)

Загадочная древнеегипетская цивилизация продолжает волновать современные умы. О ее музыке можно судить по иероглифическим записям песен-стихов на стенах гробниц, по барельефам, художественной росписи, сохранившимся музыкальным инструментам. 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).

Слепой арфист (Надгробие, 2040-1640 до нашей эры)

Существовал в древнем Египте и «грандиозный» синтетический жанр (от слова «синтез», а не от слова «синтетика»). Это монументальные мистерии, посвященные 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).

О культовых гимнах древних египтян эпохи Древнего царства можно судить не только по барельефам и росписям, но и по дошедшим до нас историческим памятникам («тексты пирамид» или «Книги мертвых»). А при дворцах фараонов существовали ансамбли певцов и инструменталистов. Самым популярным инструментом была, по всей видимости, арфа, струны

которой изготавливались из пальмового волокна. Памятник древнеегипетской литературы – «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.)

У великого итальянца Джузеппе Верди есть опера «Аида». Сюжет – несчастная любовь военачальника Радамеса и эфиопской рабыни Аиды. Там, конечно, нет ничего от древнеегипетской музыки, но общий отзвук таинственной и древней цивилизации можно почувствовать. А само имя Аида с 19 века получило распространение и в Европе.

Древняя Месопотамия

Древние цивилизации Шумера, Ассирии, Вавилона вложили свою огромную лепту в развитие музыкального искусства. В Сирии играли на арфах, 5- и 7-струнных лирах, гобое (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.

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»).

В Ассирии развивалась музыкальная теория. По ней – в музыке главенствовали числовые отношения, сама теория была тесно связана с астрологией. Впоследствии подобное понимание закономерностей музыки могло стать основой для теории музыки древней Греции у Пифагора («гармония сфер»).

У вавилонян (Вавилон – сегодняшней Ирак), как и в древнем Египте, также были развиты действия-мистерии с бытовыми сценами, лирическими плачами. Расцвела храмовая музыка (исполняли сами жрецы), светская (исполняли

музыканты-рабы). Наибольшего расцвета музыка получил при царе Навуходоносоре.

У великого итальянца Д. Верди есть опера «Навуходоносор», или «Набукко» по-итальянски. В музыке этой оперы нет ничего от древневавилонской, естественно. Однако она многим может быть знакома, особенно хор еврейских изгнанников «Va, pensiero» из третьего акта. Слова хора – парафраз библейского псалма «На реках вавилонских», а мелодия – фактически второй, неофициальный гимн Италии.

Частично можно судить и о музыке древней Палестины. Там создавались свои музыкальные инструменты: лира киннор, свирели халиль, медные тарелки шалишим, бараньи рога шофар, трубы хососра. Об «иерихонских трубах» многие читали.

Священнослужители были одновременно и музыкантами. Элементы мелодических оборотов этой музыки тоже могли через Грецию и Византию проникнуть в европейскую музыкальную культуру Средних веков. На шофаре в Израиле играют до сих пор – во время религиозных церемоний.

Древняя Индия

К сожалению, музыка не могла сохраниться так, как сохранилась архитектура. По крайней мере, если традиция передачи – изустная, без записи, то многое оказывается утраченным. Можно ли предположить, что в музыке древней Индии было нечто подобное сохранившимся грандиозным архитектурным памятникам?

В Индии расцветала храмовая музыка, связанная с религиозными практиками, бытовала разнообразная народная – с ее многочисленными песнями. Это были «рабочие» песни – земледельцев, каменщиков, резчиков, погонщиков слонов и буйволов, укротителей кобр. Были и героические эпические песни. Существовала целая традиция у странствующих певцов. От них же до нас дошел танец Катхак.

Рагини (исполнители раг — женщины) Индийская миниатюра

Древнеиндийский актер ната исполнял танец при подпевании хора. Вообще, Индия – колыбель музыкального театра, существовавшего задолго до того, как нечто подобное появилось в Европе. Музыка в Индии до сих пор существует в тесной связи с поэзией и танцем.

Естественно, была выработана своя теория и своя философия музыки. Была и своя запись нот с обозначениями на санскрите.

Что касается самих мелодий – здесь нетрудно заметить большую разницу с мелодиями, которые очень условно можно определить как

«европейские». Были созданы свои уникальные лады, называемые в целом «рага» (с санскрита – красота, мелодия, цвет, а то и пробуждение, страсть). Это удивительные лады, в октаве 22 звука-шрути (в европейской – 7 основных или 12 с диезами и бемолями). Индийское ухо тоньше, оно способно слышать четверть тона, у европейцев минимум – полтона. Как в живописи и элементах архитектуры мы говорим об орнаменте, так и в индийской музыке – кружево обволакивающих «нот». В 60-е годы 20 века появилось направление рага-рок, описывающее сейчас любые разновидности взаимоотношений рока и индийской раги. Это весьма распространенное явление в рок-культуре.

В Индии всегда проживало множество различных народов, поэтому даже одна тема музыки Индии – неисчерпаема.

Древний Китай

Тоже очень большая и важная тема. Музыка была тесно связана с конфуцианством, разработана и интереснейшая теория. Учение о 12-ступенном звукоряде увязывалось с эзотерическими воззрениями (даже с «Книгой перемен»), очень давно появилась пентатоника.

Пентатоника – особый звукоряд из 5 тонов, он до сих пор – основа музыки многих народов Востока. Этот звукоряд без полутонов может приблизительно изобразить любой человек, у которого под рукой есть фортепиано. Нужно подойти и поиграть только на черных клавишах – и вы получите «готовую» мелодию. Пентатонику мы слышим в венгерской, татарской, башкирской, чувашской, марийской, корейской, японской музыке, музыке американских индейцев, у саамов и даже в кельтской народной музыке.

О двух Тимофеях и не только

СТАРОГО Я НЕ ПОЮ, НОВОЕ МОЁ – ЛУЧШЕ...ПРОЧЬ СТУПАЙ,
ДРЕВНЯЯ МУЗА!

(ТИМОФЕЙ МИЛЕТСКИЙ, ПОЭМА «ПЕРСЫ»)

Музыкальная культура в Древней Греции – одновременно и определенный исторический этап, и «детство», и вершина.

Этап – потому что эта культура обнаруживает очевидные связи с более древними культурами Ближнего Востока – Египта, Сирии, Палестины (например, псалмы царя Давида стали основой дальнейшей псалмодии, а древнеегипетская храмовая погремушка стала музыкальным инструментом – систром). Вершина – потому что древнегреческие философы и математики сформировали первую полноценную теорию музыки. Детство – потому что плодами Древней Греции питалось в дальнейшем все человечество. Она вручила идеи и теории эпохе Возрождения, а затем и 20 веку.

Но, к сожалению, невозможно представить себе весь ход развития античной музыки. Если скульптуру можно увидеть воочию, то в том, что касается музыки, – можно только предполагать. Сохранилось всего около десятка фрагментов древнегреческой музыки в нотации того времени. Но зато они – первые в Европе! И упоминаний о музыке, трудов, посвященных ей, – огромное количество.

Музыка в жизни древних греков занимала важнейшее место. Воспитание человека не мыслилось вне музыки.

В СЕНАТЕ ШЕПЧУТСЯ, ЧТО ДИОДОР И ТЕРПНОС ЛУЧШЕ МЕНЯ ИГРАЮТ НА КИФАРЕ. СКАЖИ МНЕ ЧЕСТНО. ОНИ ИГРАЮТ ЛУЧШЕ МЕНЯ? У ТЕБЯ НЕЖНЕЕ КАСАНИЕ СТРУН...

(ДИАЛОГ ИЗ ФИЛЬМА «КАМО ГРЯДЕШИ?») ГОМЕР С КИФАРОЙ (ЛУВР)

Кифара – древнегреческий струнный щипковый музыкальный инструмент, на нем играли только мужчины. Первоначально игра на этом инструменте предполагалась только в помощь пению. Философ Платон строго указывал: «Применение отдельно взятой игры... на кифаре заключает в себе нечто в высокой степени безвкусное и достойное лишь фокусника» (Платон. Законы).

Певца, который пел под кифару, называли кифаред. Сначала у кифары было 5 струн, но потом появился музыкант-реформатор, который увеличил их количество до 11. Знаменитым певцом-поэтом-кифаредом был Тимофей Милетский (ок. 450 – ок. 360 до н. э.). За это его в Спарте невзлюбили, изгнали и в качестве наказания велели «лишние» струны обрезать. Издали даже специальный указ по этому поводу:

«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» ...

Процессия Диониса

Судя о всему, Тимофей был, действительно, ярким новатором. Его упоминает Франсуа Рабле: «Тем же самым способом Понократ заставил Гаргантюа забыть все, чему его научили прежние воспитатели, – так же точно поступал Тимофей с теми из своих учеников, которые прежде брали уроки у других музыкантов». (Ф. Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль»). Более того, не

исключено, что он был новатором и в поэзии. Его стихи совершенно фантастическим образом напоминают русскую поэзию начала 20 века:

...Струг бил в струг,
Полосуя гладь Форкиады;
Ноги обув
В зубы копий,
Взбывчив лоб,
Рвались они смять
Сосновые руки весел...

Не менее удивительна история и находки поэмы Тимофея «Персы». Этот древнейший древнегреческий папирус был найден в Египте в 1902 году.

Кифара считалась инструментом бога Аполлона и противопоставлялась авлосу – инструменту бога Диониса. Это важный момент. Понятия «Аполлоническое» и «Дионисийское» («Дионисизм») вошли в философию, эстетику и психоанализ. А богу виноделия Дионису (он же небезызвестный Бахус) в античные времена посвящались целые празднества-вакханалии-оргии.

Авлет, играющий на двухствольном авлосе (Лувр)

Итак, у Диониса была своя музыкальная свита. И авлос был – одним из главных инструментов. Авлос – древнегреческий духовой музыкальный инструмент, который, возможно, пришел из Передней Азии. Но миф гласит, что его изготовила сама богиня Афина, но ей не понравилось, что нужно надувать щеки, инструмент она бросила. Авлос подобрал сатир по имени Марсий, дальше – целая большая и драматическая история, зафиксированная во многих произведениях искусства.

С тех пор на авлосе играли везде: и во время вакханалий, и во время траурных церемоний, авлос звучал и в военной музыке, и в культовой. Играли на нем и женщины.

Какая в песнях Тимофея власть

То разжигает, то смирят страсть!

(Александр Поуп, английский поэт)

«Фавн Марсий учит молодого Олимпия игре на свирели» (Басин Петр Васильевич (1793-1877))

Самым знаменитым исполнителем на авлосе был Тимофей. Это не тот Тимофей, который Тимофей Милетский (исполнитель на кифаре, живший раньше), а другой – Тимофей, живший при Филиппе и Александре Македонских. Воздействие музыки этого Тимофея на знаменитого военачальника отражено в многочисленных произведениях литературы и живописи. Якобы и в бой Александр пошел только лишь потому, что услышал военную песнь Тимофея.

Эта история многократно описана, в том числе и Винченцо Галилеем, который был композитором, теоретиком и отцом Галилео Галилея (1520-е годы – 1591 год). Эту же историю описывает английский поэт Джон Драйден, впоследствии на тему этой поэмы напишет музыку Гендель. С античностью всегда так: потянешь одну ниточку и вытянешь клубок, который размотать и жизни не хватит. Огромный пласт культуры...

И ЗРЕЛСЯ ТИМОТЕЙ СРЕДИ ПОЮЩИХ КЛИРА; ЛЕТАЛИ ПЕРСТЫ ПО СТРУНАМ; КАК ВИХОРЕМ, МОЩНЫЙ ЗВОН СТРЕМИЛСЯ К НЕБЕСАМ; ЗВУЧАЛА РАДОСТИЮ ЛИРА... ..ХВАЛОЮ БАХУСА ВОСПЛАМЕНИЛИСЬ СТРУНЫ: «ГРЯДЕТ, ГРЯДЕТ ВЕСЕЛЫЙ БОГ»...

(ДЖОН ДРАЙДЕН «ПИРШЕСТВО АЛЕКСАНДРА, ИЛИ СИЛА ГАРМОНИИ», ПЕРЕВОД В. ЖУКОВСКОГО.)

Итак, мы познакомились только с двумя инструментами и двумя Тимофеями. Но не только они были великими музыкантами. Были и другие профессиональные певцы-сказители – аэды. С ними появились эпические и героические песни – рапсоды, гимны.

«ВСЕМ НА ОБИЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ ОБИТАЮЩИМ ЛЮДЯМ ЛЮБЕЗНЫ, ВСЕМИ ВЫСОКО ЧЕСТИМЫ ПЕВЦЫ; ИХ САМА НАУЧИЛА ПЕНИЮ МУЗА; ЕЙ МИЛО ПЕВЦОВ БЛАГОРОДНОЕ ПЛЕМЯ».

(ГОМЕР «ОДИССЕЯ». ПЕСНЬ VIII)

Гюстав Моро. Смерть Орфея

Одним из знаменитых певцов был Терпандр из Лесбоса. Про остров Лесбос все знают, даже те, кто ничего про другие греческие острова не знает. Про Лесбос знают, про чемпиона Терпандра – нет. А он 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. Терпандр считается основателем музыки и лирической поэзии в Древней Греции (VII век до н. э.).

Еще один знаменитый музыкант-поэт – Пиндар (522-518 до н. э. – 448-438 до н. э.). Играл на авлосе, сочинял оды, гимны, застольные песни. Сами боги не чурались петь его стихи. «О, золотая 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.

Музыкантами были и мифологические герои – Олимп и Орфей. Сказание об Орфее из Фракии и его Эвридике пережило тысячелетия. И будет жить всегда.