

Музыкальная культура Древней Руси

Лектор –
кандидат искусствоведения
Чащина С.В.

Реконструкция?

- Можно ли с помощью современной музыки восстановить память о музыкальном прошлом?
- Это одно и то же – народная песня сегодня и прошлого?
- Музыка, звучащая в современной православной церкви – та же, что и в X, XIII, XV веках?

Музыкальная культура – сохранилась ли?

- Источники реконструкции?
- *Этнографические и фольклористические исследования 18-21 вв.*
- *Археологические находки + исторические реконструкции*
- *Нотация*

Культурно-музыкальная «билингва»

- Начиная с Киевского периода и в течение всего Средневековья одновременно сосуществовали две музыкальные культуры разного назначения, обладавшие различными средствами художественной выразительности, — народная и церковная: песни и песнопения.

Условия освоения

народной и церковной музыки имели различный характер.

Народная песня, естественно входившая в жизнь человека, «впитывалась с молоком матери» = регулярные фоновые практики (подобно живому языку).

Освоение церковной музыки было «книжным», требовало специальных школ.

Доместики

- Первые русские летописи упоминают о заботе Владимира о просвещении, об устройстве школ. В Первоначальной летописи говорится о "доместиковом дворе", расположенном в Киеве возле Десятинной церкви. Доместиками в Византии, а потом и на Руси называли мастеров пения, совмещавших обязанности певца-солиста, дирижера хора и учителя пения. Доместики обучали пению, чтению. Упомянутый летописцем "доместиков двор" и был, по-видимому, одной из первых певческих школ на Руси.

Византийская традиция

- Суждения о музыке Византии 9-12 вв. носят гипотетический характер в связи с полным отсутствием нотных памятников *светского* музицирования и невозможностью расшифровки древнейших (конца X в.) памятников *церковного* (православного) пения.
- Уверенно расшифровываемые церковно-певческие рукописи (а также теоретические трактаты, описывающие традицию византийского церковного пения), которые дошли до нас, составлены *гораздо позже* того времени, которое по общему признанию является временем расцвета Византийской империи.

Истоки византийской культуры

- сильное влияние позднеантичной музыкальной культуры (Герцман).
- Музыковеды К. К. Розеншильд и Ю. В. Келдыш находили влияние персидской, еврейской, сирийской и армянской песенности + влияние позднеантичной греческой музыки.
- Слушать

Нотация византийской церковной музыки

- = региональная разновидность невменной нотации.
- Обычно выделяют четыре типа, соответствующих четырём стадиям исторического развития системы:

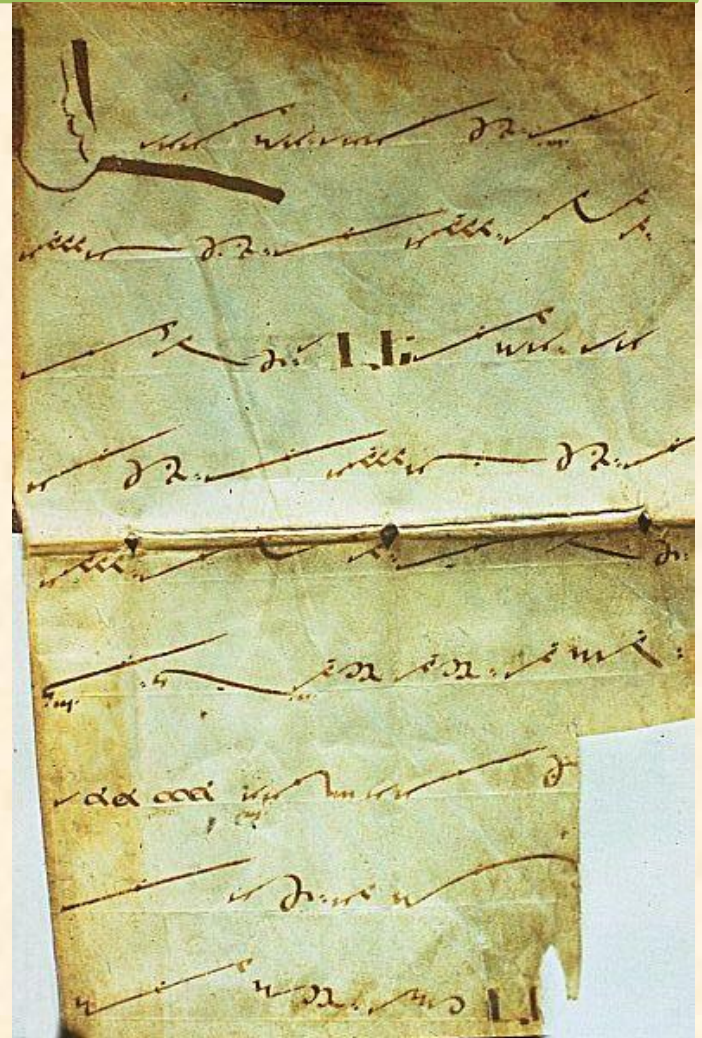
ранневизантийская (другое название — палеовизантийская); отмечается в рукописях X — первой половины XII вв. - не расшифрована;

средневизантийская (другие названия — медиавизантийская, круглая) — в рукописях со второй половины XII до 1400 г.;

поздневизантийская и поствизантийская — в рукописях и раннепечатных книгах с начала XV в. до 1814 г.

Невменная (рус.Знаменная) нотация

- - мнемоническая нотация для записи вокальной церковной музыки, где отдельный знак мог обозначать как отдельный звук, так и целую вокальную фигуру. При этом однозначно не фиксировалась ни высота, ни длительность. Образец невменной записи

Тесная связь со словом

- Библия – слово Божие.
- В молитве главное – слово. Монодия (одноголосие)
- Пение певчих = подражание ангельскому пению.
- Монастырь Пантократорос (Византия), манускрипт 1433.

Знаменный распев

возник в IX веке на Балканах. Впитал в себя как традиции и мелос византийского богослужебного пения, так и интонационный язык новопросвещенных славянских народовго записи.

основной вид древнерусского богослужебного пения. Название происходит от невменных знаков — знамён (др.-рус. «знамя», то есть знак), использовавшихся для записи.

Византия – Болгария - Русь

- Первым митрополитом Киевским стал болгарский епископ Михаил, пришедший сюда со своим клиром. Видимо, тогда же на Русь были принесены переведенные на славянский язык византийские богослужебные певческие книги.
- С падением Болгарского царства в 1014 году Русь приняла священную иерархию от Греческой Церкви, и в 1037 году в Киев прибыл греческий митрополит Феопемпт со своим клиром.
- Тогда же на Руси утвердился соборный чин богослужения по образцу константинопольского храма Святой Софии, причем за богослужениями нередко правый клирос пел по-гречески, а левый — по-славянски.

«Типографский устав» (1190)

- - первая из сохранившихся до нашего времени славянская певческая рукопись. Содержит два древнейших вида русского богослужебного пения: кондакарное (происходит от палеовизантийской и заимствована на Руси в IX веке) и знаменное.

Кондакарное пение

- Расцвет кондакарного пения на Руси приходится на XI—XII века, к XIV веку исчезает из русской богослужебной традиции в связи со сменой богослужебного Устава со Студийского на Иерусалимский и соответствующей ей смене корпуса богослужебных книг.
- Встречается в кондакарях, основа которых кондаки и икосы в честь праздников всего периода церковного года и в память святых. Самые известные письменные источники, содержащие песнопения записанные кондакарным распевом —
 - Типографский Устав,
 - Благовещенский кондакарь,
 - Троицкий кондакарь.

Типы знаменного распева

монодия

- кондакарный,
- столповой,

многоголосие

- демественный,
- строчный.

Столповой распев

- Основной вид знаменного пения, которым распет практически весь корпус книг русской богослужебной литургической традиции.
- Название происходит от слова «столп» — восьминедельного цикла Октоиха, книги распетой данным распевом и получившей распространение на Руси в последней трети XV века, в связи с принятием Иерусалимского Устава. (Ср. евангельские стопы Октоиха). Столповой распев получил широкое распространение и является самым употребительным в русской одноголосной богослужебной традиции и в настоящее время. Распев состоит из попевок (кокиз), фит и лиц, которые в свою очередь состоят из более мелких единиц — крюков (знамён).
- Кроме богослужебных книг, для изучения нотации создавались особые певческие азбуки, кокизники и фитники.

Путевой распев

- Возник в последней четверти XV в.
- Первое время записывался знаменной нотацией («путь столповой») и играл второстепенную роль по сравнению со знаменным распевом.
- В середине 80-х гг. XVI в. возникла оригинальная путевая нотация («путь путевой»), с которой сосуществовала и знаменная + Путевой распев стал самостоятельной, развитой ветвью древнерусского певческого искусства, отличаясь большей торжественностью, распевностью и плавностью.
- Мелодику путевого распева образует совокупность канонических мелодических формул, подчинённых системе осмогласия. Вершина развития путевого распева — конец XVI- 1-я пол. XVII вв. В начале XVII в. были созданы первые путевые азбуки музыкальные, возникла специфическая терминология, определяющая принадлежность песнопений путевому распеву («пут», «путной», «путем»). Во 2-й половине 17 в. Путевой распев начал выходить из употребления. Незначительное количество путевых напевов, записанных «путем столповым», сохранилось в старообрядческих рукописях 18-20 вв.

Демественный распев

- Наиболее раннее упоминание 1441 г. (Московский летописный свод конца XV в.).
- Получил распространение в XVI—XVII вв., в том числе в **многоголосии** (3- или 4-голосие; в 4-голосном демественном многоголосии одни из голосов именовался демеством, а другой путем).
- Первоначально демественный распев записывался знаменной (столповой) нотацией. Во 2-й половине 16 в. на ее основе была создана **демественная нотация**, использующая элементы знаменной нотации, но в более усложнённом виде. В демественной нотации не применялась тайно-замкнутость. В деместве были выработаны стилистические закономерности, сыгравшие значительную роль в эволюции русского певческого искусства: формировался торжественный стиль пения с широкими распевами отдельных слогов текста. Используется в настоящее время, как особый торжественный распев, например, при архиерейских богослужениях.

3 пласта (по В.Дж.Конен)

Высокая (церковная) культура

Народная (низовая) фольклор

**Княжеская (придворная)
культура**

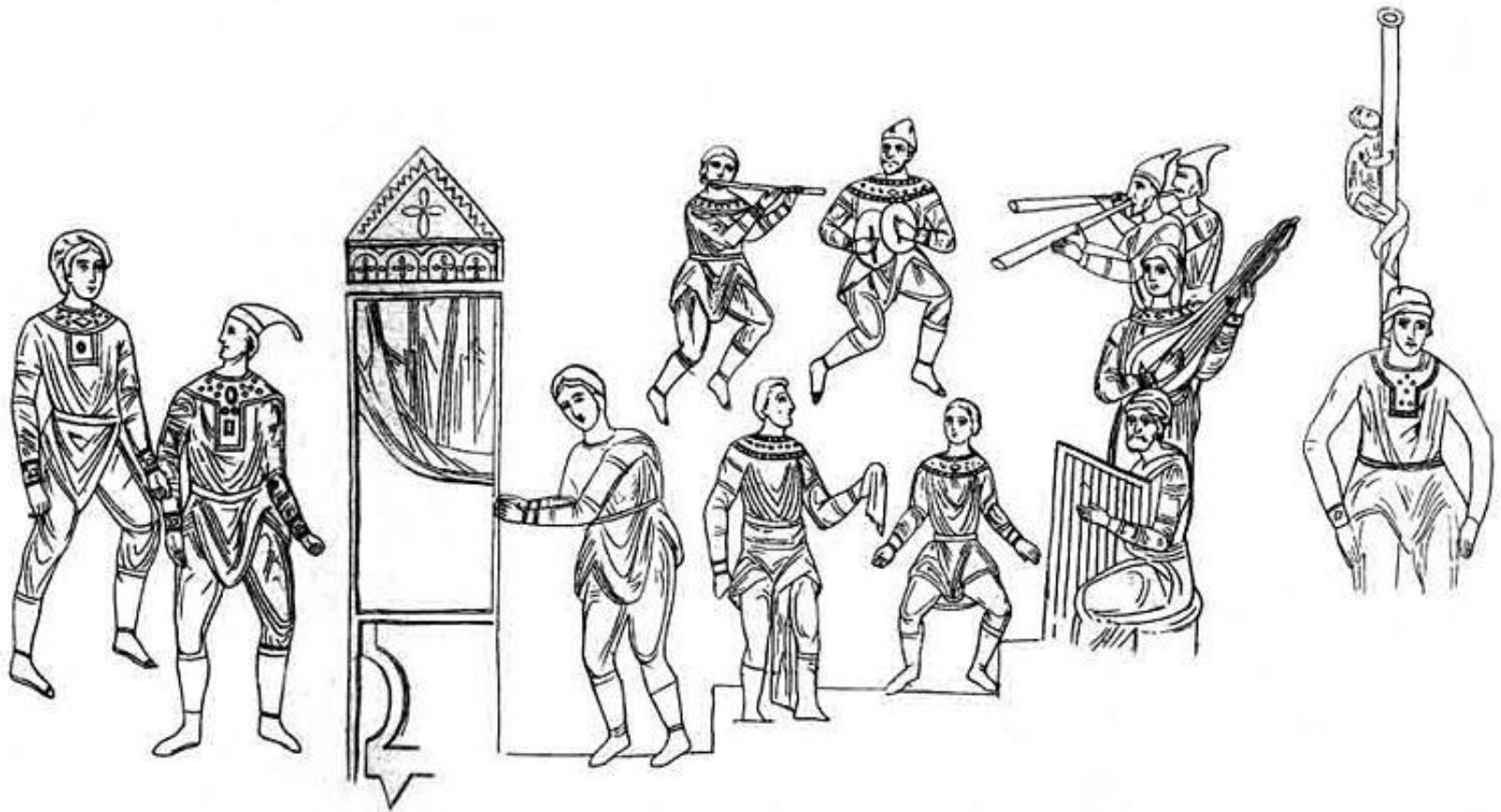
Придворная (княжеская) культура

- Серьезная =
- Искусство боянов (сказителей былин=старин, исторических песен);
- сопровождение торжественных процессий и пр.
- Смеховая культура = скоморохи (*скомрахи, глумцы, гусельники, игрецы, плясцы, весёлые люди*) — странствующие актеры в Древней Руси, выступавшие как певцы, острословы, музыканты, исполнители сценок, дрессировщики, акробаты. Известны с XI века. Особую популярность получили в XV—XVII вв. Подвергались гонениям со стороны церковных и

Свидетельства

- В «Житие преподобного отца нашего Феодосия» Нестор пишет:
- Феодосий придя к князю
- «виде многыя играющем предъ нимъ:
- овы гуслиные гласы испущающемъ,
- другыя же оръганьныя гласы поющемъ.
- А инемъ замарьные пискы гласящем,
- и тако вьсем играющем...»

Прорисовка фрески из Киевской Софии

Скоморохи

- Скоморохи были носителями синтетических форм народного искусства, соединявших пение, игру на музыкальных инструментах, пляски, медвежью потеху, кукольные представления, выступления в масках, фокусы. Скоморохи были постоянными участниками народных празднеств, игрищ, гуляний, различных обрядов, в том числе свадебных и похоронных.

Музыка и пение

- Музыка — это инструментальная музыка, игра на музыкальных инструментах (на струнных она называлась гудением, на духовых — сопением). Музыкальные инструменты в Древней Руси применялись в различных сферах — в придворном, княжеском быту, в ратном деле и в народных праздниках. Инструментарий был богат и разнообразен, но все же инструментальная музыка на Руси не приобрела самостоятельного художественного значения. Она имела лишь прикладное значение, сопровождая пение, пляски, походы, торжественные встречи и церемонии и т. п.

Но!

- В отличие от католических стран, инструментальная музыка на Руси не допускалась в церкви, по-видимому, потому, что она связывалась с языческими ритуалами и увеселениями, а также с латинской католической службой.

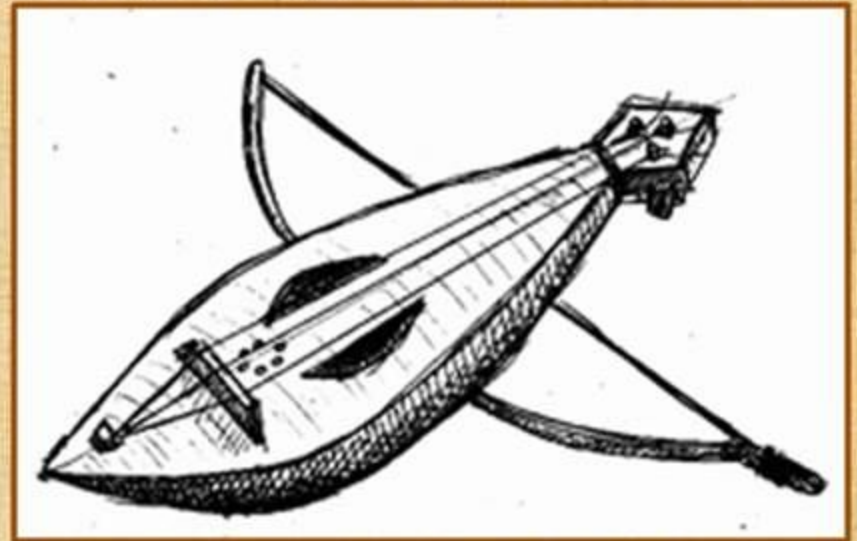
Музыкальные инструменты

- В распоряжении скоморохов был довольно обширный музыкальный инструментарий. Особую роль в нем играли гусли. В древнерусском музыкальном быту были распространены два вида струнного щипкового инструмента с общим названием "гусли". По форме резонаторного корпуса их стали именовать шлемовидными (псалтыревидные десятиструнные гусли) и крыловидными (четырёх-, шестиструнные). В древнерусской литературе обычно противопоставляется "доброгласная псалтырь" сопелям и гуслиям.

Играли на гузлях сидя, инструмент клали в слегка наклонном положении на колени, оперев вершину его о грудь. На струнах высокого регистра исполняли мелодию, а на нижних — гомофонно-гармоническое сопровождение и басовый бурдон. Практиковалась также игра стоя.

**Другим
распространенным
струнным
инструментом,
напоминающим фидель,
был гудок. Он состоял из
грушевидного корпуса с
грифом, на который
натягивались три
струны. Играли на гудке
лукообразным смычком
(отсюда выражение
"гудеть лучцом") сидя,
упирая инструмент в
колени.**

Жалейка (брёлка)

- Один из самых древних славянских духовых язычковых инструментов. деревянная, тростниковая или роговая трубочка с раструбом из рога или бересты.
- Известен также под названием «жаломейка», то же что «сопель», «пищелка», «флетня», «дуда» и т. п. Михневич указывает на однородность корня «жалейка» и «жальник» (могила древнего славянина) и высказывает предположение, что инструмент этот был в употреблении на поминках.

Волынка (коза)

Язык скоморошьей культуры

Импровизационность

Опора на сложную систему канонов, разработка унаследованного фонда музыкальных формул, попевок, приемов

Игровая форма

ДЗ

- М.А. Сапонов. Менестрели. Введение. 1,2,3 главы.
- По Ренессансу: Царлино. Трактат о музыке.
- Бурдые П. Рынок символической продукции.