

Музыкальное искусство Древней Греции

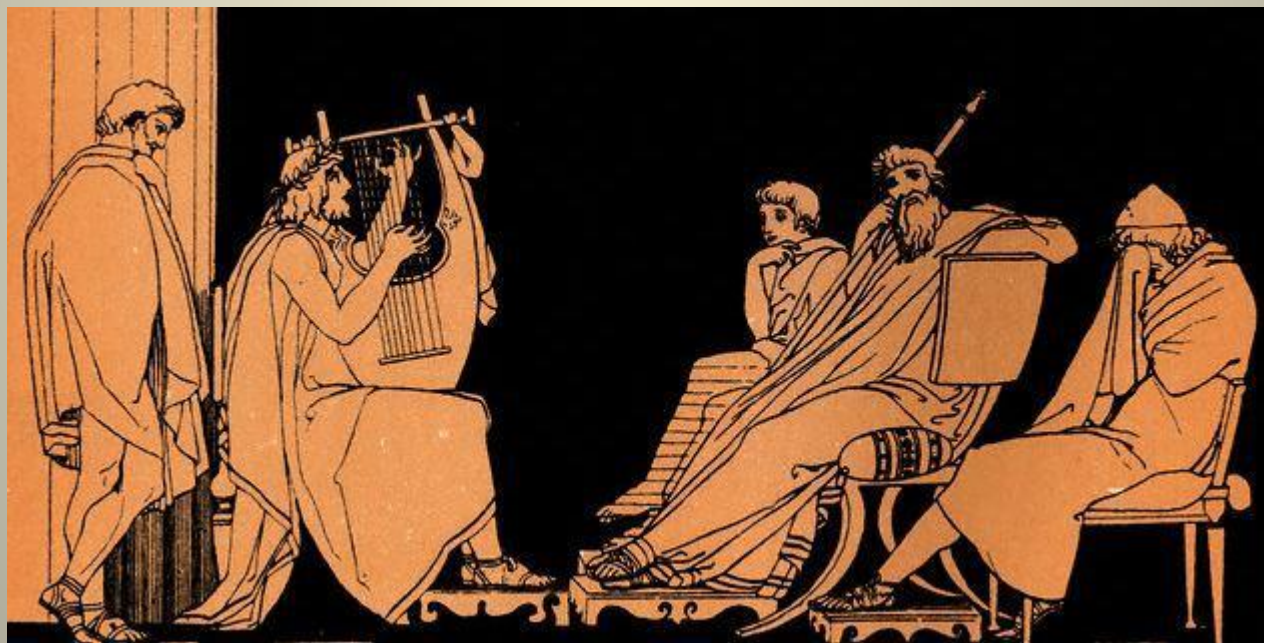
*Работу выполнила
Безродных Наталья
МКОУ Спицынская СОШ
п. Ленинская Искра*

Музыка Древней Греции сохранилась в немногочисленных фрагментах, которые представляют собой надписи, высеченные на каменных колоннах и гробницах. Для музыкального письма использовали буквы греческого и финикийского алфавита.

Однако судить о древнегреческой музыкальной культуре можно не только по этим фрагментам, но и по произведениям изобразительного искусства (например, на античных вазах встречаются изображения музыкальных инструментов) и литературы (в частности, трудам Аристотеля, Платона и других философов). Сохранились трактаты, посвящённые музыке. В Древней Греции музыка или иное творчество были неотделимыми от греческой мифологии.

Слово музыка происходит от "муз" - богинь, покровительниц творческих и созидательных стремлений, дочерей греческого бога - Зевса. Музыка рассматривалась в качестве важной составляющей престижного образования и в поддержании стабильности общества. Она была признана как форма искусства, оказывающая огромное влияние на человека, на совершенствование его нравственных и моральных ценностей.

Музыка играла важную роль в жизни древних греков. Она звучала во время бракосочетаний, застолий, войн, похорон, была неотъемлемой частью религиозных праздников и театральных представлений. В древнейшие времена певцы и музыканты не имели профессионального образования; их искусство основывалось на импровизации. Создание первой музыкальной школы относится примерно к 650 г. до н. э.

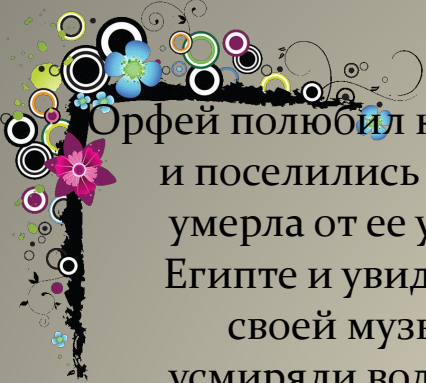

Орфей

Немало интересных сведений можно почерпнуть и из мифологии. Так, сказания о певце и музыканте Орфее повествуют о волшебной силе музыки: Орфей своим искусством покорял не только людей, но и богов, и даже природу. Юноша не мог похвастаться знатностью своего рода. Не совершал он подвигов, подобных тем, которые прославили Персея или Геракла. Но деяния его беспремерны, так же как беспремерна его слава. Мать одарила Орфея даром песнопения и поэзии. Аполлон подарил Орфею лиру, а музы научили его играть на ней, да так, что под звуки его лиры двигались даже

деревья и скалы

Орфей полюбил юную Эвридику, и сила этой любви не имела себе равных. Они поженились и поселились среди диких лесов. Однажды Эвридика, гуляя в лугах, наступила на змею и умерла от ее укуса. Чтобы развеять горе, Орфей отправился в странствия. Он побывал в Египте и увидел его чудеса, присоединился к аргонавтам и добрался с ними до Колхиды, своей музыкой помогая им преодолеть множество препятствий. Звуки его лиры умирjali волны на пути "Арго" и облегчали работу гребцам; они не раз предотвращали ссоры между путешественниками на протяжении долгого пути. Но образ Эвридики всюду неотступно следовал за ним, исторгая слезы. Надеясь вернуть возлюбленную, Орфей смело спустился в царство мертвых. Ничего он не взял с собой кроме кифары и нераспустившейся веточки вербы. Оказавшись у трона Аида и Персефоны, Орфей пал на колени, моля вернуть ему молодую жену.

Владыка мертвых

Но владыка мертвых был непреклонен. Тогда Орфей спросил позволения спеть Аиду и его прекрасной жене и сыграть на лире. И запел Орфей лучшую из своих песен — песню о любви. И пока пел, веточка вербы, которую он принес, распустилась. Дрогнуло твердое сердце владыки подземного царства. Аид позволил Эвридике вернуться в мир живых, но поставил одно условие: по пути из подземного царства Орфей не должен оборачиваться до тех пор, пока идущая за ним Эвридика не выйдет на солнечный свет. Эвридика шла по темному проходу, ведомая звуками лиры, и, уже заведев солнечный свет, Орфей обернулся, чтобы убедиться, что любимая идет за ним, и в тот же миг потерял жену навеки.

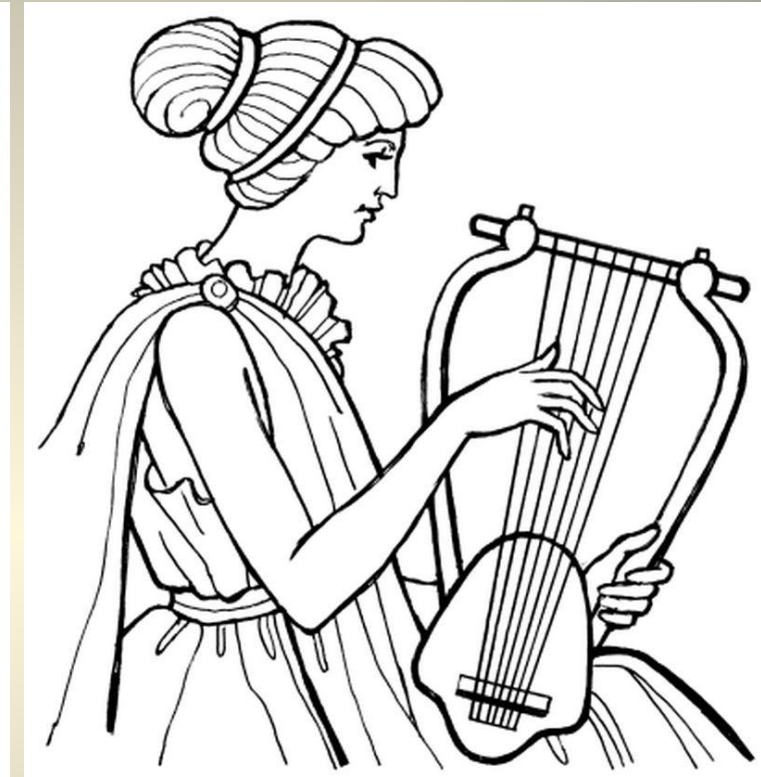
Мир людей опротивел Орфею. Он ушел в дикие Родопские горы и пел там лишь для птиц и зверей. Песни его наполняли такая сила, что даже деревья и камни снимались с места, чтобы быть ближе к певцу. Не раз цари предлагали юноше в жены своих дочерей, но, безутешный, он отвергал всех. Изредка спускался с гор Орфей, чтобы воздать почести Аполлону.

Античные музыкальные инструменты

Кифара — древнегреческий струнный щипковый музыкальный инструмент. Кифара — один из самых распространённых музыкальных инструментов в Древней Греции. На кифаре играли только мужчины, извлекая звуки костяным плектром. Кифара имела плоский тяжёлый деревянный корпус с прямыми или фигурными очертаниями; к корпусу крепились струны. В классической кифаре VI-V вв. до н.э. было семь струн, позднее в «экспериментальных» инструментах их количество увеличилось до 11-12. Применялась как сольный или аккомпанирующий инструмент. Певца, аккомпанирующего себе на кифаре, называли кифаредом. Кифара считалась инструментом Аполлона в отличие от авлоса — инструмента Диониса.

Ли́ра

Ли́ра - (греч.; лат. *lyra*) была наиболее значительным струнным инструментом Древней Греции и Рима наряду с кифарой. Согласно мифу, лира была изобретена Гермесом. Для ее изготовления Гермес использовал панцирь черепахи; для рамы-рога антилопы. Ли́ра на картинке представляет собой копию, изготовленную по изображению на древнегреческой вазе: корпус лиры выполнен в форме черепа быка.

Марсий

Однажды, блуждая по полям, сатир Марсий нашел тростниковую флейту. Ее бросила богиня Афина, заметив, что игра на изобретенной ею самой флейте обезображивает ее прекрасное лицо. Афина прокляла свое изобретение и сказала: - Пусть же жестоко будет наказан тот, кто поднимет эту флейту! Ничего не зная о словах Афины, Марсий поднял флейту и вскоре научился так хорошо играть на ней, что все заслушивались этой незатейливой музыкой. Марсий возгордился и вызвал самого покровителя музыки Аполлона на состязание. Аполлон принял вызов и явился с кифарой в прекрасных руках. Как ни была хороша игра Марсия, но разве мог он, житель лесов и полей, извлечь из флейты такие дивные звуки, какие слетали с золотых струн кифары предводителя муз Аполлона! Победил Аполлон. Разгневанный дерзостью Марсия, он велел подвесить за руки несчастного и содрать с него живого кожу. Так жестоко поплатился Марсий за свою гордость. А кожу Марсия повесили в гроте у Келен во Фригии и рассказывали потом, что она всегда начинала двигаться, словно танцевала, когда долетали в грот звуки фригийской флейты, и оставалась неподвижной, когда раздавались величавые звуки кифары.

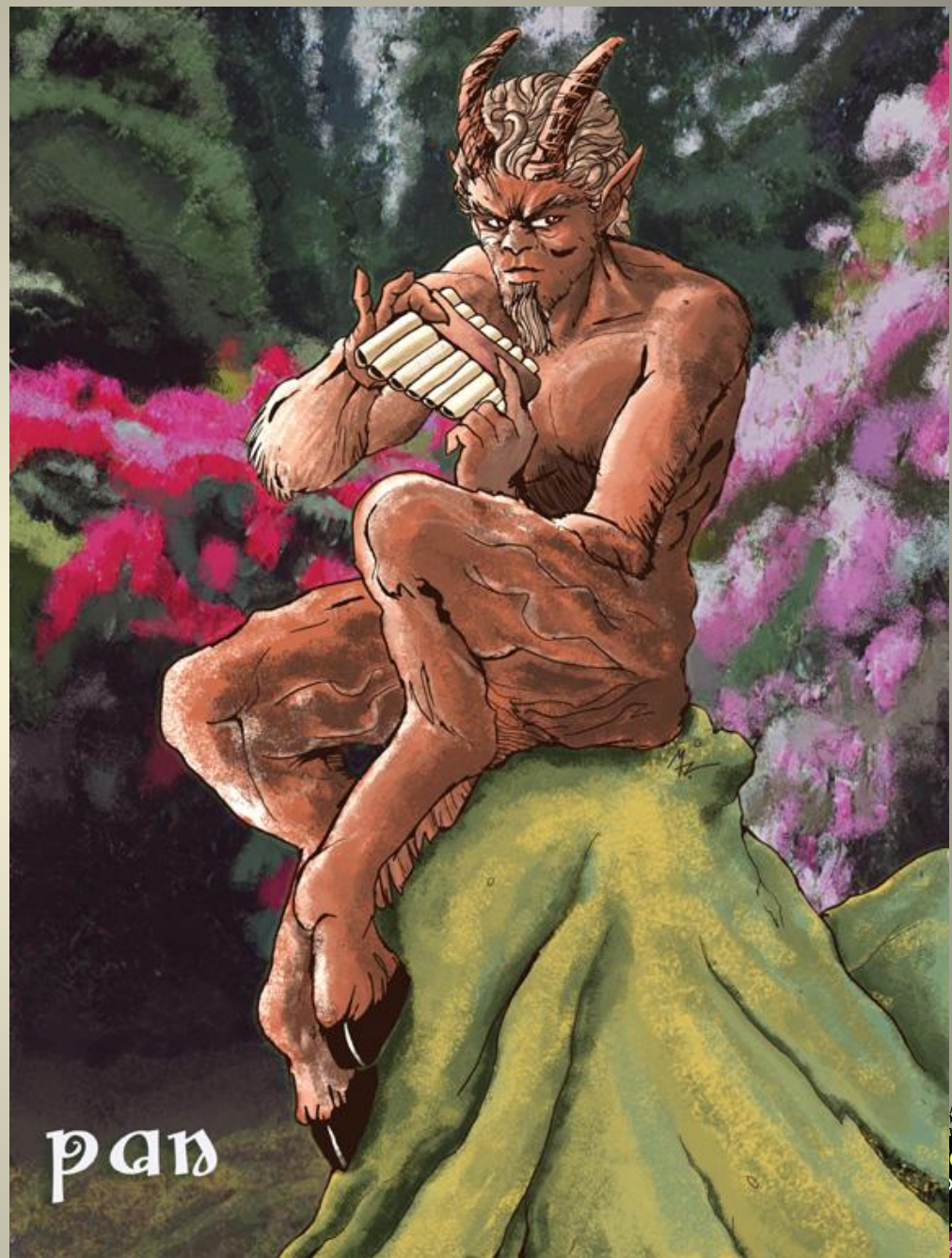
Авлос

Звучал в Древней Греции и авлос - духовой инструмент, звук из которого извлекался через специальную пластинку-язычок, вставленную в отверстие. Исполнитель, надавливая на язычок губами, регулировал громкость и даже менял тембр звука. Греческий авлос можно считать прототипом европейских язычковых духовых - гобоя, кларнета и др. Как правило, музыкант играл сразу на двух авлосах и получал тем самым возможность исполнять двухголосную музыку. В росписях на древнегреческих сосудах музыканты с авлосами обычно изображались в сценах пиров и различных увеселений: вероятно, считалось, что яркое, даже резковатое звучание инструмента разжигает темперамент и чувственность.

Пан

Давным-давно в Древней-древней Греции жил-был козлоногий бог по имени Пан. Любил он вино, музыку, и, конечно, женщин. И тут идет он по своему лесу - вдруг нимфа. По имени Сиринга. Пан к ней... А красавица-нимфа невзлюбила козлоногого-то и бежать. Бежит-бежит, а Пан ее уже настигает. Взмолилась Сиринга своему отцу - речному богу, спаси меня, мол, батюшка, от посягательств козлища, даром что он тоже бог. Ну отец ее и превратил в тростник. Срезал Пан тот тростник и сделал себе из него дудку. И давай на нем играть. Никто не знает, что не флейта это поет, а сладкоголосая нимфа Сиринга.

В героический период греческой истории (около 11–7-го вв. до н.э.) наибольшей любовью, признанием и уважением пользовалось искусство странствующих певцов-сказителей аэдов и рапсодов.

Аэд- древнегреческий эпический певец эпохи бесписьменной поэзии (9–8 вв. до н.э.). Аэды выступали на пирах, общественных празднествах, погребальных церемониях. Мелодичная речитация сопровождалась ими игрой на форминге.

Около 700 до н.э. Аэды уступили место **рапсодам** и **кифаредам**. Эти “сшиватели песен” воспевали подвиги героев во славу родной земли. Тексты их эпических сказок слагались тем шестистопным стихом- гекзаметром, без деления строфы, каким изложены и творения Гомера. Певец пел, сопровождая сказ на древнем струнном инструменте – форминге, струны которого натягивались поперёк выделанного черепаший панциря, а позже на кифаре. Мелодии более ранних сказителей, аэдов были, вероятно речитативно-повествовательного склада; у более же поздних рапсодов собственно пение вытеснила певучая декламация. Это были первые известные нам греческие музыканты-профессионалы, подлинно народные поэты и певцы.

Музыка Древнего Рима

Древний Рим (VIII в. до Р.Х.) Как и все искусство Древнеримского государства, музыкальная культура развивалась под влиянием эллинистической. Но раннеримская музыка отличалась самобытностью. Издавна в Риме сложились музыкально-поэтические жанры, связанные с бытом: песни триумфальные (победные), свадебные, застольные, поминальные, сопровождавшиеся игрой на тибии (латинское название авлоса — духового инструмента типа

Большое место в древней музыкальной культуре Рима занимали **напевы салиев** (прыгунов, плясунов). На празднестве салиев исполнялся своеобразный танец игра: надев легкий панцирь и шлем, с мечом и копьем в руках, 12 человек под звуки труб танцевали в такт древней песне, обращенной к богам Марсу, Юпитеру, Янусу, Минерве и т.

Кроме салиев, большой популярностью пользовались напевы «арвальских братьев» (так назывались римские коллегии жрецов). Праздники «арвальских братьев» происходили в окрестностях Рима и посвящались сбору урожая. Они выражали благодарность богам за собранный урожай, на них звучали молитвы о будущем. Тексты некоторых молитв и гимнов сохранились.

В классический период музыкальная жизнь Рима отличалась пестротой и разнообразием. В столицу империи стекались музыканты из Греции, Сирии, Египта и других стран. Как и в Греции, поэзия и музыка в Риме тесно связаны. Оды Горация, эклоги Вергилия, поэмы Овидия пелись в сопровождении струнных щипковых инструментов — кифар, лир, тригонов (треугольная арфа). Широко использовалась музыка и в драме: певцы исполняли кантики (от «кано» — пою) — музыкальные номера речитативного характера.

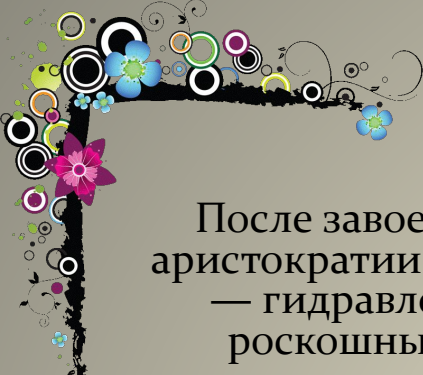

Для Римской империи периода классицизма было характерным всеобщее увлечение музыкой (вплоть до консулов и императоров). В знатных семьях пению и игре на кифаре обучали детей. Профессия учителя музыки и танца была почетна и популярна. Большим успехом пользовались публичные концерты греческой классической музыки и выступления виртуозов, многие из которых были любимцами императоров, например певец Тигеллий при дворе Августа, актер-певец Апеллес — любимец Калигулы, кифареды Менкрат — при Нероне и Месомед Критский при Адриане.

Некоторым музыкантам даже ставили памятники, как кифареду Анаксенору, служившему при дворе Цезаря. Кстати, император Нерон ввел так называемое греческое состязание, где сам выступал как поэт, певец и кифаред. Другой император — Домициан — основал Капитолийские состязания, в которых музыканты соревновались в пении, игре на кифаре и авлосе, победителей увенчивали лавровыми венками.

Музыкой, пением и танцами сопровождалась и любимые римлянами праздники Вакха — знаменитые вакханалии. И даже в военных легионах существовали большие духовые оркестры.

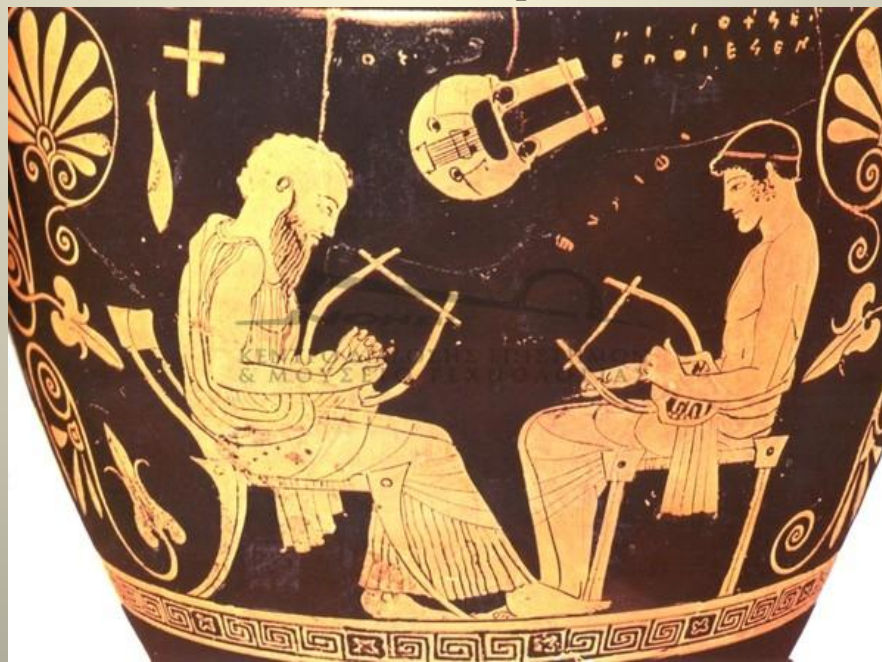
После завоевания Египта у римской аристократии вошли в моду водяные органы — гидравлосы, которыми украшались роскошные виллы и дворцы. Но чем воинственнее становилось государство, тем низменнее делались вкусы его граждан, и для позднего Рима периода упадка характерна совсем иная музыкальная культура. Уходит в небытие преклонение перед классическим искусством. На первое место выходят эффектные, часто грубые зрелища, вплоть до кровавых игр гладиаторов. Начинается увлечение громкозвучными ансамблями, состоящими по преимуществу из духовых и шумовых инструментов.

Музыки было много, слишком много, и в то же время ее не было. Не было в том возвышенном смысле, который придавала ей античная классика. Римская культура периода упадка знала, говоря современным языком, только легкую музыку.

Развлечение стало единственным богом огромного большинства коренного населения Рима. Этому богу должна была поклоняться и музыка, если не хотела умереть с голоду. Исполнение песен, танцы или игра на флейте оплачивались невысоко и стояли для римлянина в одном ряду с фокусами и дурачеством. Положение прихлебателя и льстеца было пределом карьеры для музыканта. Угождение капризам знати и толпы невозможно совместить со старым поклонением природе. Именно в готовности идти на любые нарушения законов природы и проявлялась мера услужливости музыканта. Так, в музыке утверждается стремление к неестественному, а вместе с ним растет равнодушие и даже высокомерие к музыке природы. Мужчины, готовые петь не только женскими, но и детскими голосами, флейтисты и кифаристы, удивляющие виртуозностью игры, гигантские хоры и грандиозные оркестры, звучащие в унисон, бесчисленные танцевальные группы подхлестывали разгул толпы, рвущейся к развлечениям.

В такую эпоху нетрудно было утратить веру не только в духовно-нравственную силу музыки, но и во всякое ее содержательное значение.

Упадок римской культуры длился несколько столетий, так что тяжелая болезнь музыкальной культуры начинала казаться вечным свойством самой музыки. Удивительно ли, что многие мыслители той эпохи стали свысока смотреть на музыкальные убеждения греческих классиков? Они утверждали, что музыка если и возбуждает чувства, то не больше, чем поварское искусство. По мнению писателя-скептика II в. до н. э. Секста Эмпирика, музыка не способна выражать ни мысли, ни настроения. Поэтому она не может не только воспитать человека, но и чему-либо его научить. Она способна отвлечь на время от скорби и забот, но и в этом отношении не более эффективна, чем вино и сон. «Немногочисленность струн, простота и возвышенность музыки оказались совершенно устаревшими», — с горечью писал великий историк и поклонник классики Плутарх.

Для этой эпохи характерен такой эпизод. На празднике в Риме перед огромной толпой народа выступали два лучших флейтиста, прибывшие «из самой Греции». Публике очень скоро надоела их музыка, и тогда она стала требовать, чтобы музыканты... подрались друг с другом. Жители Рима были уверены, что для того и существуют артисты, чтобы доставлять удовольствие.

Музыка стала просто забавным ремеслом, не успев развиваться до уровня серьезного искусства. Поэтому и рассматривалась как ремесло презренное и недостойное свободного человека.

Спасибо за внимание!

