

**История развития
музыки
от
Древней Греции
до
эпохи барокко**

Музыкальная культура Древней Греции

Основные источники сведений о музыке Древней Греции:

- Мифы
- Гомеровский эпос
- Литературные произведения античных авторов
- Теоретические трактаты античных учёных
- Изобразительное искусство (архитектура, скульптура, живопись, вазопись)

Музыкальные понятия, появившиеся в Древней Греции

Понятие	Греческое слово	Перевод, этимология слова
Музыка	μουσική	Искусство муз
Мелодия	μελωδία	Пение, песнь, напев
Гармония	ἄρμονία	Связь, стройность, соразмерность
Монодия	μονοδία	Песнь одного, сольная песня
Гомофония	ὁμοφωνία	Однозвучие, унисон
Полифония	πολύς, φωνή	Многоголосие
Симфония	συμφωνία	Созвучие
Метр	μετρον	Мера, размер
Ритм	ρυθμός	(от ρεω) – теку
Гамма	γάμμα	Буква греческого алфавита, применявшаяся в средневековой нотации для обозначения самого нижнего звука
Тетрахорд	τετραχορδον	Буквально – четырехструнный
Диатоника	διάτονον	Идущая по тонам
Диапазон	διά πασών	Через все струны
Акустика	ἀκουστικός	Слуховой
Динамика	δύναμις	Сила
Хроматизм	χρωματισμός	Цвет, краска

Музы

9 дочерей Зевса и Мнемозины, спутницы Аполлона, которые, черпая воду из Кастальского ключа, одаривали ею избранных

- Каллиопа – эпической поэзии;
- Клио – истории;
- Мельпомена – трагедии;
- Полигимния – серьезной гимнической поэзии;
- Талия – комедии;
- Терпсихора – танца и хоровой поэзии;
- Уралия – астрономии;
- Эвтерпа – лирической комедии, исполнявшейся под аккомпанемент духовых инструментов;
- Эрато – любовной поэзии, исполнявшейся под аккомпанемент струнных инструментов.

ΚΑΛΟΪΣ Η

ΚΑΛΩ ΣΑΥΤΩ

ΜΕΛΙΧΟΝΕΥΗ ΤΕΡΦΙΚΟΩΗ

ΤΟΝΥΝΙ ΕΥΤΕΡΕΙ

ΠΑΛΕΗ ΟΥΖΑΝΙΔΑ

Орфей

Сын фракийского речного бога Эгра и музы Каллиопы. Легендарный певец и музыкант, искусство которого обладало магической силой. Играл на кифаре (лире, форминге), близок к музам.

Участвовал в походе аргонавтов, усмирял волны, спас аргонавтов от сирен.

Спускался в Аид за своей женой Эвридикой, очаровал всё царство Аида.

Образ Орфея в операх западноевропейских композиторов XVII-XX веков

Автор	Название	Год создания
Якопо Пери	«Эвридика»	1600
Джулио Каччини	«Эвридика»	1600
Клаудио Монтеверди	«Орфей»	1607
Луиджи Росси	«Орфей»	1647
Кристоф Виллибальд Глюк	«Орфей и Эвридика»	1762 (1774)
Йозеф Гайдн	«Душа философа» (исполнялась и под названием «Орфей и Эвридика»)	1791
Георг Бенда	«Орфей»	?
Фердинандо Паэр	«Орфей и Эвридика»	1791
Евстигней Фомин	«Орфей»	1792
Ференц Лист	«Орфей»	1854
Роже Дюкас	«Орфей»	1913
Франческо Малипьеро	«Орфеиды»	1918
Эрнст Кшенек (Крженек)	«Орфей и Эвридика»	1923
Дариус Мийо	«Несчастья Орфея»	1924
Карл Орф	Обработка оперы «Орфей» Монтеверди	1924 (1929)
Альфредо Казелла	«Сказание об Орфее»	1932

Образ Орфея в произведениях других жанров

Автор	Название	Жанр	Год
Франсуа Дандриё	«Ли́ра Орфея»	Клави́рная пьеса	?
Ференц Лист	«Орфей»	Увертюра (симфоническая поэма)	1854
Жак Оффенбах	«Орфей в аду»	Оперетта	1858
Игорь Стравинский	«Орфей»	Балет	1948
Александр Журбин	«Орфей и Эвридика»	Рок-опера	1975

Синкретизм древнегреческого искусства

Синкретизм (от греч. – соединение) – нерасчленённость, характерная для разных стадий развития искусства, когда музыка, пение, поэзия, танец не были отделены друг от друга.

Древнегреческие музыканты

- **Аэды** – певцы, импровизировавшие эпические песни под аккомпанемент струнных инструментов, выступавшие на пирах, празднествах, погребальных церемониях.
- **Рапсоды** – странствующие профессиональные исполнители, декламировавшие собственные или созданные другими поэтами эпические сказания, главным образом, поэмы Гомера.
- **Кифареды** – музыканты, которые играли на кифаре и одновременно с ней пели (инструменталистов, только игравших на кифаре, называли **кифаристами**).

Песенно-танцевальные жанры Древней Греции

Пеаны	Гимны в честь богов или по случаю войны
Георгики	Крестьянские песни
Эпиталамы и гименеи	Свадебные песни
Трены	Песни-плачи по умершему человеку
Сколии	Застольные
Эмбатерии	Походные, строевые песни под аккомпанемент флейт
Эпиникии	Хвалебные песни, посвященные спортивной победе или победителю
Оды	Гимны в честь бога Диониса
Дифирамбы	Хоровые гимны, звучавшие в честь Диониса на празднике сбора винограда
Элегии	Жалобные песни
Гипорхемы	Песни, сопровождаемые пляской и мимической игрой под аккомпанемент струнных инструментов и флейты
Гимнопедии	Воспроизведение ритмических движений гимнастического характера
Пиррихии	Быстрые военные танцы

Некоторые древнегреческие музыкальные инструменты

Музыкальные инструменты

В музыкальной практике греки использовали разнообразные инструменты. Обширна группа струнных щипковых инструментов (за редчайшими исключениями греки не использовали смычковых):

Форминга — инструмент с корпусом полукруглой формы, с боковыми планками, соединенными сверху поперечным брусом. В 5-4 веках до н. э. была вытеснена лирой и кифарой.

Ли́ра — согласно мифу была изготовлена Гермесом из панциря черепахи и подарена Аполлону. Имела плоский округлый корпус с кожаной мембраной, от 3 до 11 жильных, кишечных, льняных или конопляных струн.

Кифара состояла из корпуса — узкой прямоугольной (трапециевидной) деревянной коробки (иногда округлой снизу), 2 ручек (прикрепленных к корпусу в продольном направлении) и перекадины (ига), соединяющей ручки. Струны одинаковой длины, но разной толщины и натяжения прикреплялись снизу к передней части корпуса и сверху к перекадине параллельно плоскости корпуса и ручек. В первой половине 7 века до н. э. с семью струн, позже 12.

Самбика (или самбука) — ближневосточного происхождения типа угловой арфы (другое название тригон).

Духовые инструменты Древней Греции

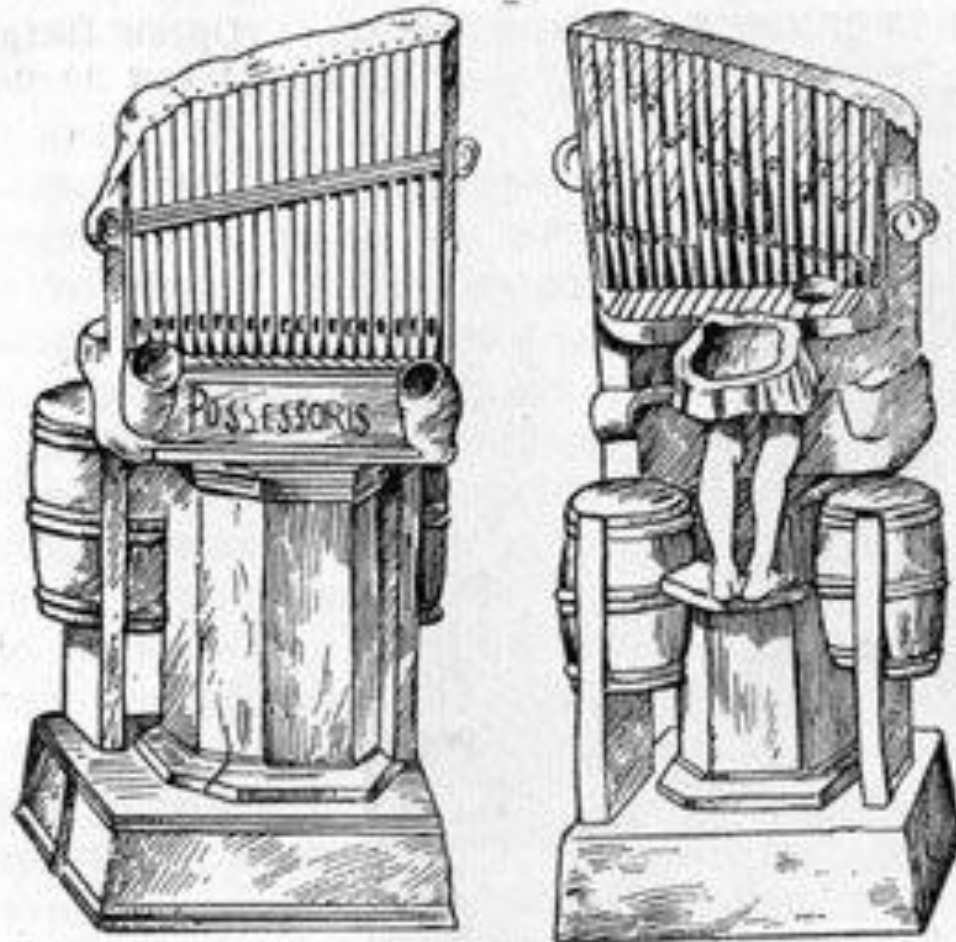
- Авлос

- Сиринга

Гидравлос

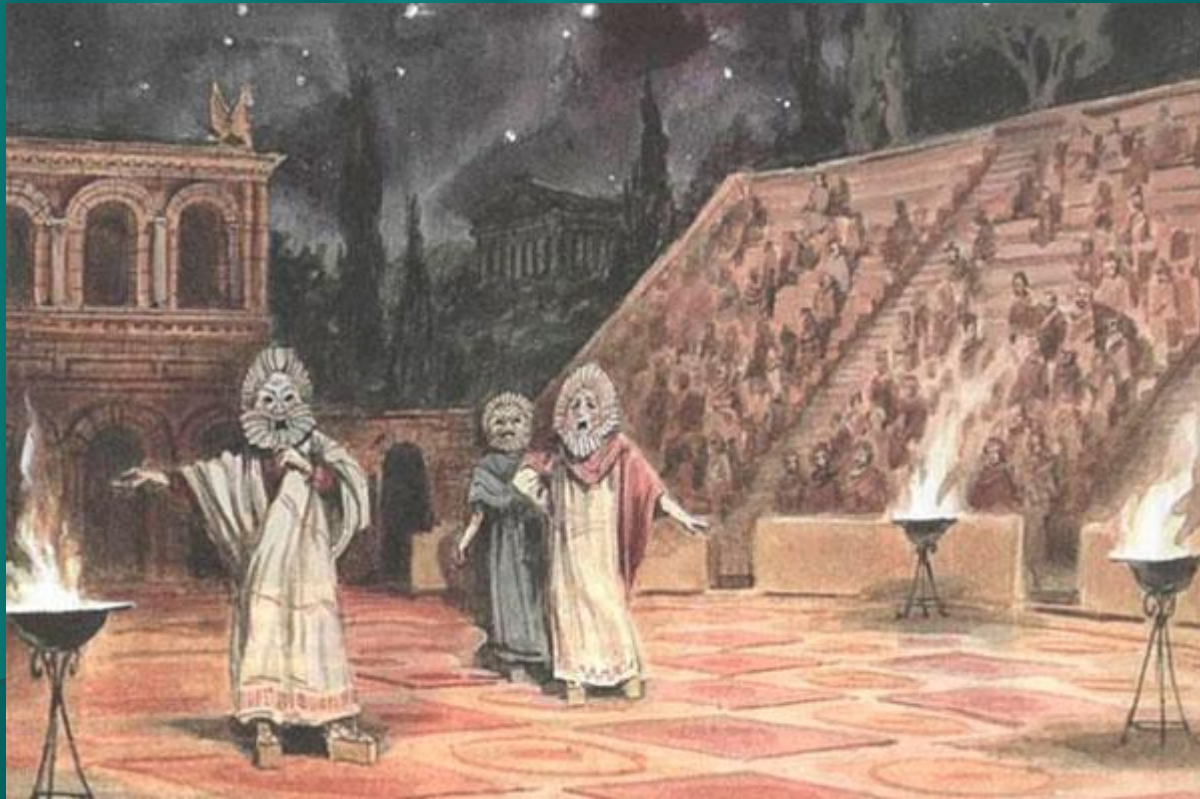
Гидравлос Ктезибия (первый водяной орган)

Ударные

- Тимпан
- СISTR
- КИМВАЛЬ

- Создатели трагедий и комедий были творцами не только поэтических текстов, но и музыки. В трагедиях и комедиях ведущую роль играл хор, который комментировал происходящие события, сочувствовал героям, не только пел, но и плясал.
- Позднее из хора выделились отдельные актёры – протагонист (актёр, играющий главную роль), деутерагонист и триагонист (актёр, играющий вторую и третью роль).

Каноники и гармоника

Каноники (канон – то же, что и монохорд)

Последователи Пифагора

Исходили из математических пропорций

Критерий гармонии – *число*

Консонанс – это интервал, в основе которого лежит простейшее числовое соотношение

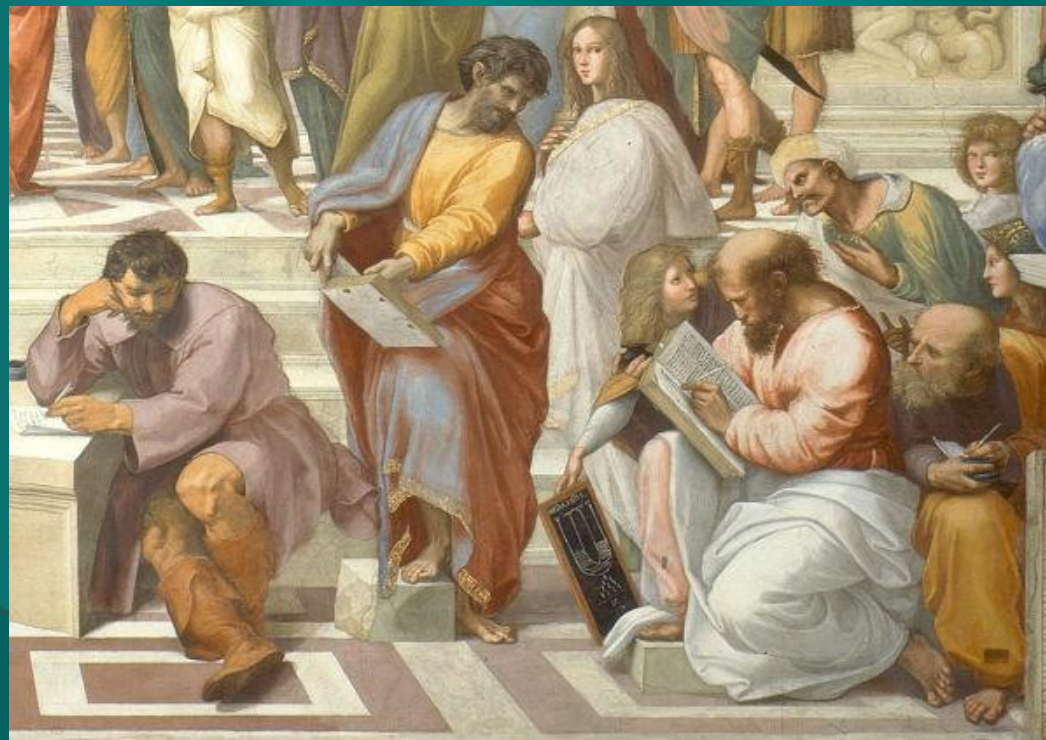
Гармоники

Последователи Аристоксена

Исходили из чувственно-слухового восприятия

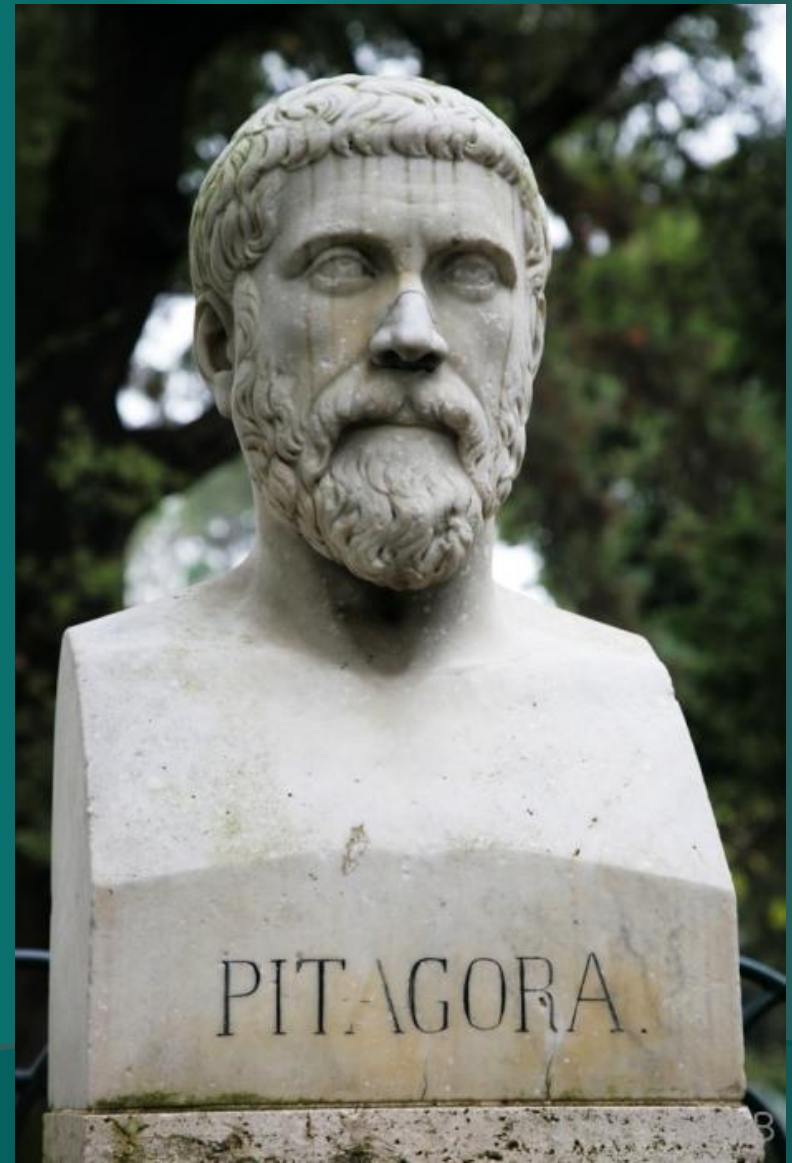
Критерий гармонии – *музыкальный слух*

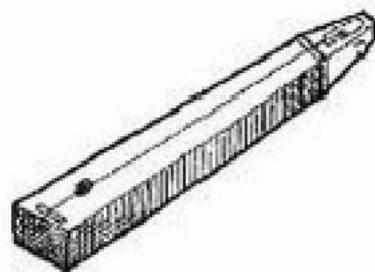
Консонанс – это наиболее приятное для слуха созвучие

Пифагор и пифагорейцы

- Заложили первые научные принципы познания музыки – теорию музыки (учение о звуке, интервалах, консонансах и диссонансах, ладах, музыкальной системе, строе). Заложили основы музыкальной акустики. Размышляли о космологическом значении музыки, о музыке небесных сфер. Описали воспитательную роль музыки, её связь с медициной, способность врачевать страсти и нравы.

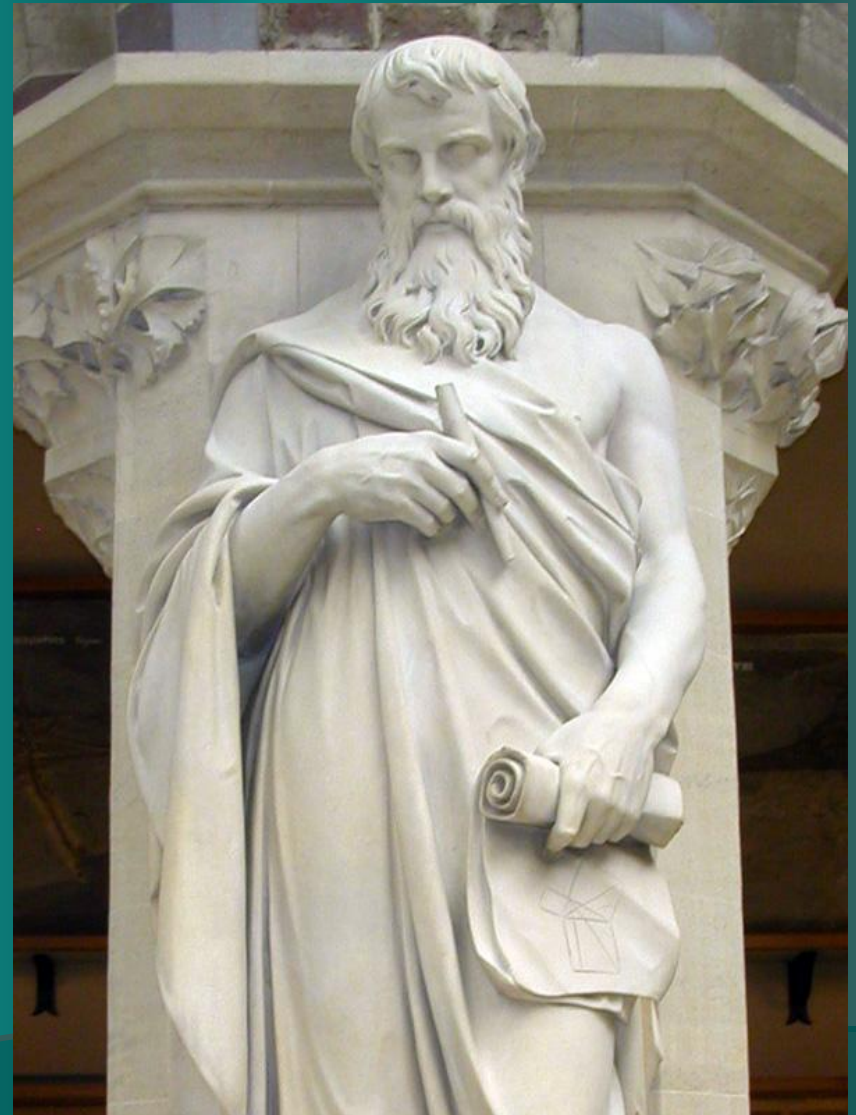
Монохорд

Соответствие музыкальных интервалов математическим пропорциям

Числовая пропорция длин струн	Получаемые интервалы
2 : 1	Октава
3 : 2	Квинта
4 : 3	Кварта
Цифры 1, 2, 3, 4 – <i>тетрактис</i> , четыре самых совершенных числа, сумма которых равна священному числу 10	Этими интервалами у греков исчерпывались все <i>консонансы</i> (терции и сексты до вплоть XIV века н.э. считались диссонансами)

Гармоники: Платон, Аристотель, Аристоксен

- «Гармония – это созвучие, а созвучие – это своего рода согласие, а из начал различных, покуда они различны между собой, согласия не получается... А согласие во все это вносит музыкальное искусство, которое устанавливает, как и искусство врачебное, любовь и единодушие.» (Платон)
- Аристотель произвел первую классификацию искусств. Высшие искусства, по Аристотелю, - поэзия и музыка.
- Аристоксен противостоял пифагорейской эстетике, отвергал учение пифагорейцев о чисто математической природе звуковых отношений и обращался к чувственному опыту. «Музыка, которая не слышима, не является музыкой» (Аристотель)

Средневековье

Период, начало которого совпадает с отмиранием античного искусства, а конец – с её возрождением в Новое время.

- Раннее Средневековье – конец V в. (падение Римской империи) – конец X в.
- Позднее Средневековье – XII-XIII вв. (в музыке - до XIV в.)

Храм – центр Средневековой культуры

- Полифункционален: образовательные функции (школы и университеты возникали при храмах); в храме заседал парламент, суд, устраивались театральные представления, пиры и т.п.
- Синтез искусств в храме: архитектура, живопись, музыка

Некоторые музыкальные понятия, имеющие латинское происхождение

Понятие	Латинское слово	Перевод, этимология слова
Невма	Neuma	От греч. <i>pnéuma</i> – дыхание
Интервал	Intervallum	Расстояние
Аккорд	Accordae	Согласовываю
Консонанс	Consono	Согласно звучу
Диссонанс	Dissono	Нестройно звучу
Нота	Nota	Письменный знак, заметка
Нотация	Notatio	Записывание, обозначение
Альтерация	Alteratio	Изменение
Имитация	Imitatio	Подражание, копия
Модуляция	Modulatio	Соразмерность, гармоничность, стройность
Кульминация	Culmen	Вершина
Темперация	Temperazio	Правильное соотношение, соразмерность
Секвенция	Sequentia	От <i>sequor</i> – иду вслед, следую
Фактура	Factura	Обработка, изготовление, творение
Мажор	Maggiore	Большой, старший
Минор	Minore	Меньший, младший
Dur	Durus	Твердый
Moll	Molle	Мягкий

Григорианский хорал

- Традиционное литургическое пение римско-католической церкви
- Термин происходит от имени Григория I Великого, который в 590-604 гг. был Папой Римским
- Григорий I собрал напевы, избавил их от излишней экспрессии, установил точные нормы исполнения, распределив их по дням церковного календаря
- Впоследствии григорианские хоралы использовались как тематическая основа многих произведений (композиторов нидерландской школы, Д.П. Палестрины, И.С.Баха, В.А. Моцарта и др.)

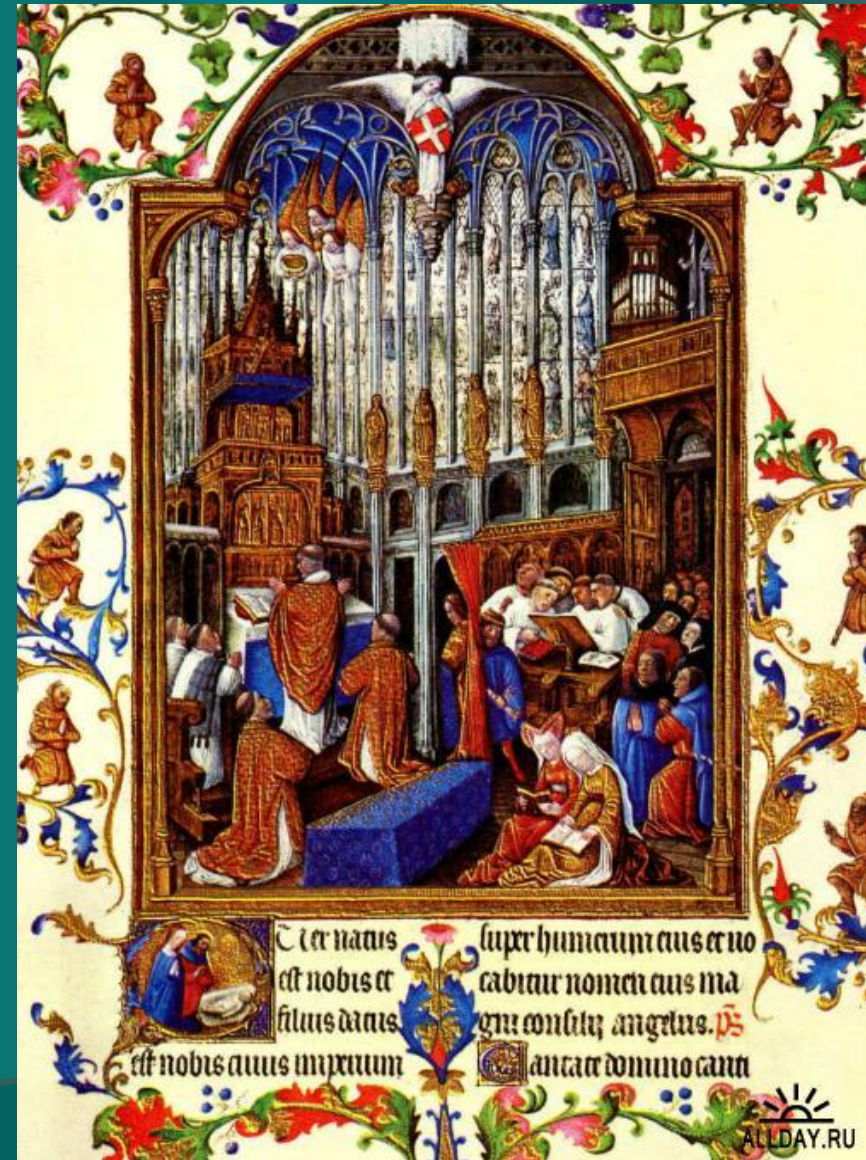
Основные черты григорианского хорала

- Источник текстов – Библия
- Латинский текст (отдельные песнопения исполнялись на греческом языке)
- Монодический склад (одноголосие), который способствовал лучшему восприятию текста и символизировал полное единение верующих
- Исполнение мужским хором
- Плавность мелодии, преобладание поступенного движения – движение голоса вверх уравновешивается последующим движением вниз
- Ровность ритма, подчинение ритма произнесению текста
- Диатоника. Ладоинтонационная основа хорала – 8 модальных ладов
- Запись хорала невмами, позже – квадратной нотацией

Месса

- От франц. – messe, от позднелат. Missa, от лат. – mitta – посылаю, отпускаю
- Центральный обряд суточного богослужения католической церкви
- Совершается на латинском языке
- Некоторые разделы мессы читаются или речитируются (молитвы), другие поются (священные песнопения, исполняемые соло и хором)
- **Месса как музыкальный жанр** – циклическое вокальное или вокально-инструментальное произведение на текст определённых разделов одноименного главного богослужения
- Первоначально была одноголосной, с 14 в. Стала многоголосной
- Первая месса, созданная одним автором, принадлежала Гийому де Машо

Разделы мессы

Ordinarium (от лат. – неизменный)		Proprium (от лат. – подобающий)	
Исполняются ежедневно		Изменяются в зависимости от праздника	
Kyrie eleison От греч.	Господи, Помилуй	Introit	Начало
Gloria in excelsis Deo	Слава в вышних богу	Graduale (от лат. gradus – ступень)	Песнопение на ступенях амвона и посвященное данному празднику или воскресению
Credo in unum Deum	Верую во единого Бога	Alleluia	Хвалите Господа
Sanctus dominus Deus Sabaoth и Benedictus qui venit in nomine Domini	Свят господь Бог Саваоф и Благословен грядущий во имя Бога	Offertorium	Молитва при преосуществлении даров
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi	Агнец Божий, взявший на себя грехи мира	Communio	Исполняется во время причастия

Dies Irae

- Средневековое католическое песнопение (секвенция), выражающее идею страшного суда
- Было окончательно оформлено в XIII в. Монахом Томазо де Челано
- Одна из 5 секвенций, узаконенных Тридентским собором в Риме (1545-1563)

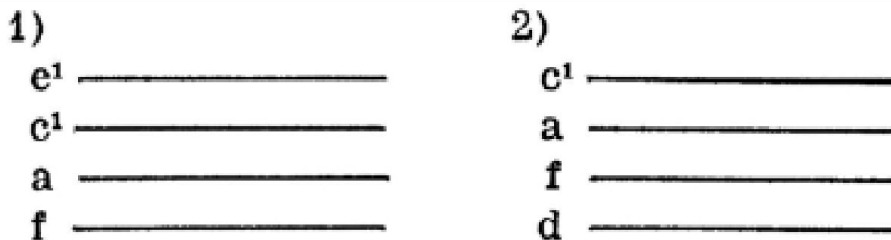
Di_ es i_ rae, . di_ es il_ la, sol_ vet saec_ lum
 in fa_ vil_ la: te_ sie Da_ vid cum Si_ byl_ la.

Латинский текст (начало)	Русский перевод
<p>Dies irae, dies illa solvet saeculum in favilla teste David cum Sibylla</p>	<p>День гнева, тот день, повергнет мир во прах, по свидетельству Давиды и Сивиллы.</p>
<p>Quantus tremor est futurus quando iudex est venturus cuncta stricte discussurus</p>	<p>О, каков будет трепет, когда придет Судия, который все строго рассудит.</p>
<p>Mors stupebit et natura Cum resurget creatura judicanti responsura. ...[и т.д.]</p>	<p>Смерти не будет, застынет природа, когда восстанет тварь, чтобы держать ответ перед Судящим. [и т.д.]</p>

Гвидо Аретинский (около 990-около 1050)

- Реформатор в области музыкальной практики
 - Видный итальянский музыкант и итальянский теоретик XI в.
 - Монах бенедиктинского монастыря в Ареццо, руководитель детского хора
1. Ввёл четырёхлинейный нотный стан
 2. Обозначил высоту звука на каждой линии начальными буквами латинского алфавита – g,f,c, из них позже образовались ключи G,F,C
 3. Придумал систему сольмизации – установил слоговые названия ступеней звукоряда – ut,re,mi,fa,sol,la

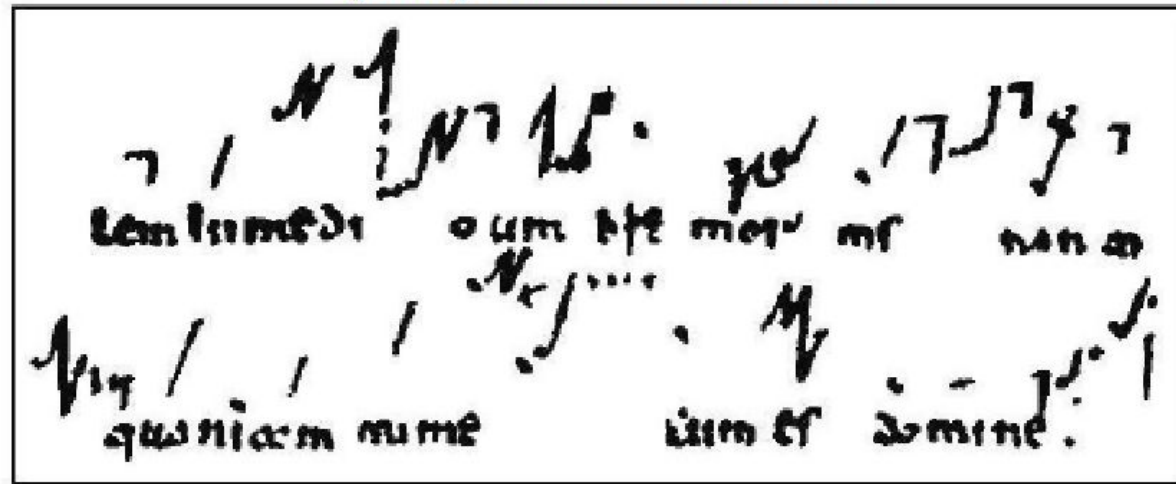
Варианты четырёхлинейного нотного стана

Этапы развития музыкальной нотации

Название	Объяснение	Время
Невмы	<i>Невменное письмо</i> в Западной Европе	IX век
Постепенное формирование нотных линеек	Первая, красная линия, пересекла невмы, закрепив ноту <i>фа</i> малой октавы; вторая (желтая) линия – ноту <i>до</i> первой октавы	X век
Формирование нотного стана	Введение Гвидо Аретинским еще двух линеек – формирование четырехлинейного нотного стана. Появление шести слоговых названий нот – <i>Ut, re, mi, fa, sol, la</i> , заимствованных Гвидо Аретинским из гимна в честь св. Иоанна	XI век
Хоральное письмо	Появление квадратных нот	XII–XIII века
Мензуральная нотация	Начало фиксации в нотной записи не только высоты, но и длительности нот (использовались длительности <i>Maxima, Longa, Brevis, Semibrevis, Minima Semiminima, Fusa, Semifusa</i>)	XII–XVI века

Пример невменной нотации

Некоторые знаки мензуральной нотации («черный период», XIV век)

Обозначение	Латинское название	Русское название	Перевод слова
■	Maxima	Максима	Самая большая
▣	Longa	Лонга	Длинная
■	Brevis	Бревис	Короткая
†	Semibrevis	Семибревис	Полукороткая
↓	Minima	Минима	Самая малая
‡	Semiminima	Семиминима	Половина самой малой

Ars nova - новое искусство

- Название созданного ок. 1320 года трактата Филиппа де Витри, который узаконил новые формы полифонии
- Западноевропейская музыка XIV века в целом как новый этап в развитии музыкального искусства на пути от Средневековья к Возрождению и противопоставление её культовой полифонии XII-XIII веков – Ars Antiqua

Гийом де Машо (около 1300-1377 гг.)

- Французский композитор. Крупнейший представитель Ars nova. Создал новый тип мотета — изоритмический, писал в жанрах баллады, ле, виреле, рондо.
- Автор первой из известных авторских месс (1364)
- Первый композитор, составивший каталог своих произведений

Светская культура Средневековья

- **Трубадуры** – французские лирические поэты-певцы Южной Франции конца XI – начала XIV веков, исполнявшие свои стихи под собственный аккомпанемент. Воспевали любовь к прекрасной Даме, служение Богу и господину, крестовые походы
- **Труверы** – поэты-певцы Северной Франции конца XII - начала XIII веков. Их творчество сложилось под влиянием трубадуров
- **Миннезингеры** – немецкие лирические поэты-певцы, авторы-исполнители рыцарской лирики. Многие тексты обладают религиозным, морально-назидательным характером. Расцвет искусства миннезингеров – XII-XIV века.

