

Древняя Греция

МУЗЫКА, ЛИТЕРАТУРА

Музыка и музы

Слово *музыка* произошло от имени богини Музы (в пер. мыслящая), покровительницы искусств. Первоначально Муза была единственной. Поэтому Гомер в «Одиссее» упоминает только одну музу:

Для всех людей земных певцы достойны
награды и чести, потому что муза обучила
их напевам, ибо возлюбила она племя певцов.

К единственной музе обращается и Пиндар: «О, владычица муза, мать наша».

Музы

С течением времени муз стало девять. Согласно греческой мифологии, они являются дочерьми Зевса и Мнемосины (богини памяти). В период классической Греции окончательно закрепились их функции:

- **Каллиопа** – прекраснoзвучная – муза эпической поэзии и знания, изображалась со свитком и палочкой для письма.
- **Клио** – прославляющая – муза истории, изображалась со свитком и палочкой для письма.
- **Евтерпа** – очаровательная – муза лирической поэзии (музыки), изображалась с флейтой и лирой в руках.

Музы

- *Талия* – цветущая – муза комедии, изображалась с комической маской.
- *Мельпомена* – поющая и танцующая – муза трагедии, изображалась с трагической маской и венком из плюща.
- *Терпсихора* – услаждающая хороводом – муза танца, изображалась с лирой и плектром.
- *Эрато* – прелестная – муза лирической поэзии, изображалась с лирой в руках.
- *Полигимния* – многопрославляющая – муза серьезной гимнической поэзии.
- *Уrania* – небесная – муза астрономии, изображалась с небесным сводом и циркулем в руках.

Калиопа

Клио

Эвтерпа

Эрато

Мельпомена

Талия

Полигимния Терпсихора Урания

Музы

Представляя собой все науки и искусства, музы символизируют те силы, сокровенные потенциалы, которые сокрыты в человеке и должны пробудиться в течение его жизни.

Они связаны со способностью души прикоснуться к Вечности и принести с собой воспоминание о ней, придав ей форму стихов, музыки, гимнов, священных танцев.

Гесиод. Теогония

Блажен человек, если музы любят его:

Как приятен из уст его льющийся голос!

Если нежданное горе внезапно душой овладеет,

Если кто сохнет, печалью терзаясь, то стоит ему лишь

Песнь услышать служителя муз, песнопевца о славных

Подвигах древних людей, о блаженных богах олимпийских,

И забывает он тотчас о горе своем и заботах

Больше не помнит: совсем он от дара богинь изменился.

КЛИО

Мельпомена

Терпсихора

Хоровод муз

АПОЛЛОН

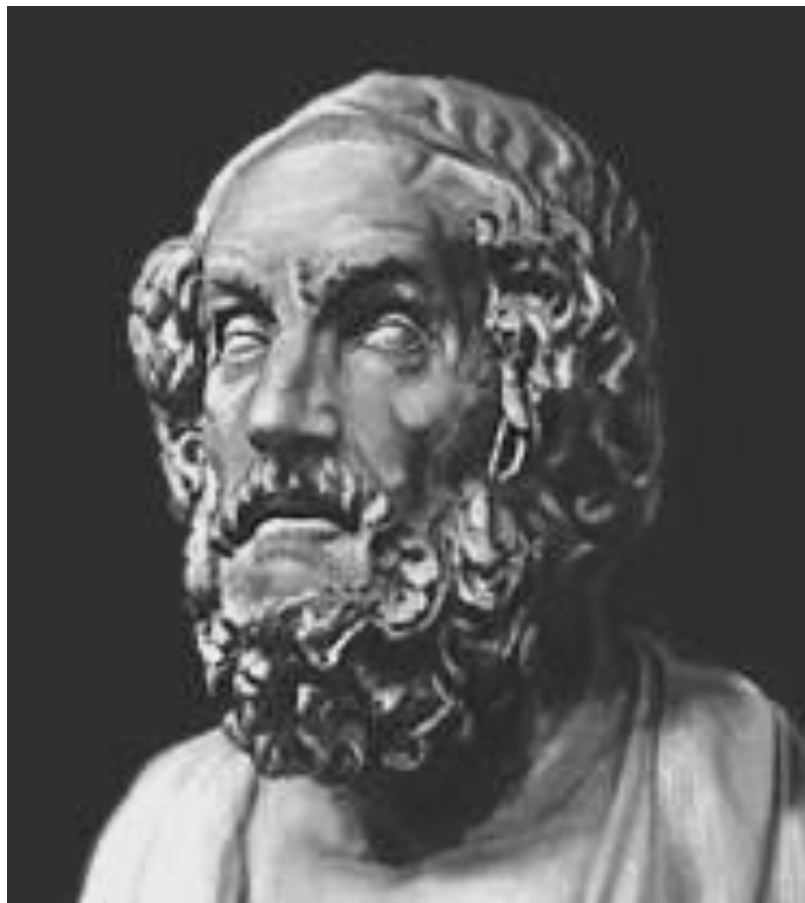
Покровителем муз считался бог *Аполлон* - в греческой мифологии и религии сын Зевса, бог-целитель и прорицатель, покровитель искусств. Изображался прекрасным юношей с луком или кифарой.

Аполлон и музы на Парнасе

Гомер

Рапсод (аэд) [\leftarrow греч. *rhapsōdos* \leftarrow *rhap̄tō* сшиваю + *ōdē* песнь] - странствующий певец, исполнявший под аккомпанемент лиры эпические песни.

«Илиада» и «Одиссея»

– первые дошедшие до нас памятники греческой художественной литературы.

Как полагают большинство исследователей, гомеровские поэмы были созданы в Малой Азии, в Ионии в 8 в. до н. э. на основании мифологических сказаний о Троянской войне.

Гекзаметр

— стихотворный размер, в котором каждый стих состоит из шести стоп с правильным чередованием долгих и кратких слогов.

Гомер. «Одиссея»

Песнь девятая [РАССКАЗ ОДИССЕЯ О ЕГО ПРЕБЫВАНИИ В
ЗЕМЛЕ ОДНОГЛАЗЫХ ЦИКЛОПОВ]

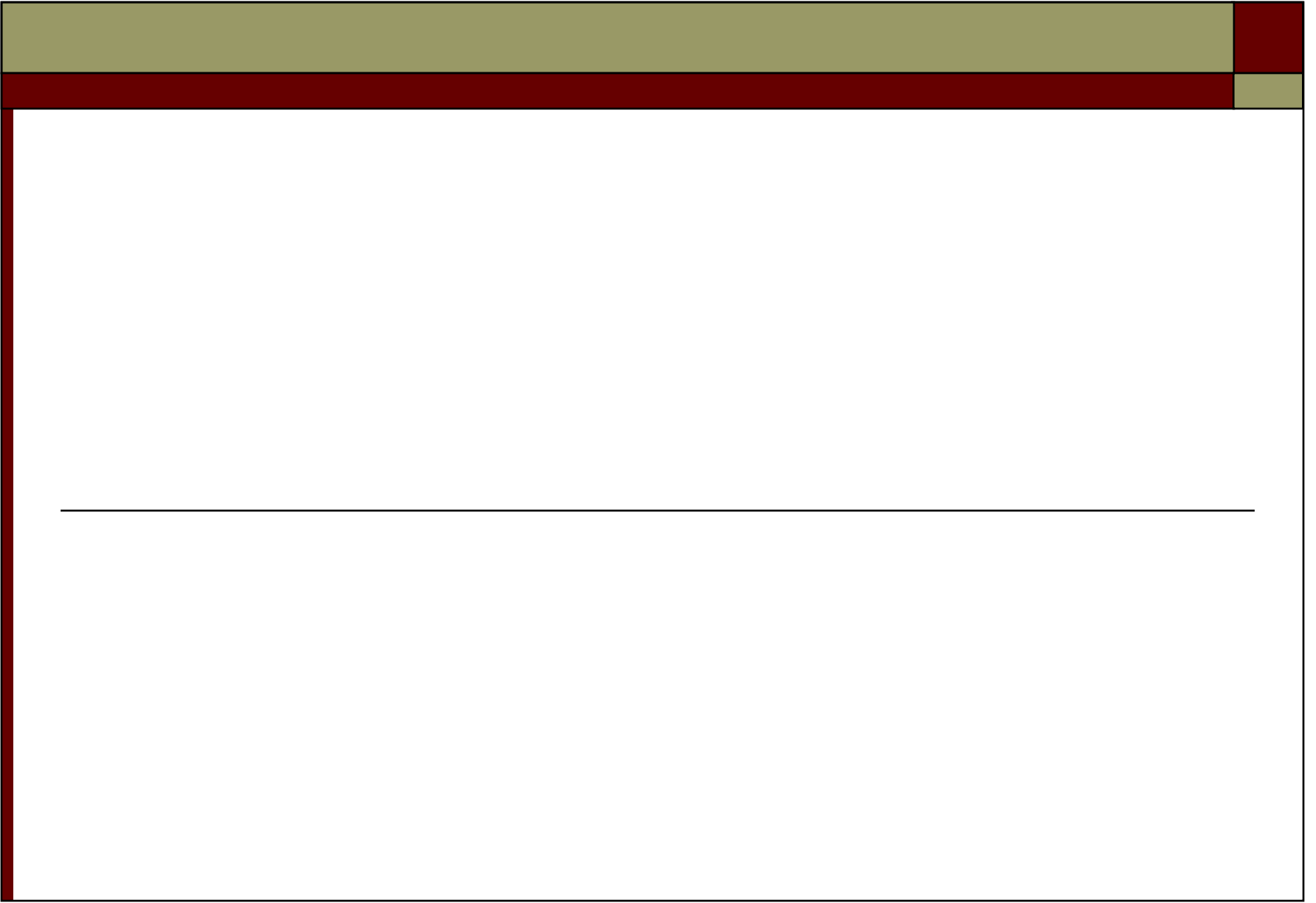
Дальше оттуда мы двинулись в путь с опечаленным сердцем.
Прибыли вскоре в страну мы не знающих правды циклопов,
Гордых и злых. На бессмертных надеясь богов, ни растений...

Музыка

В 1883 году в Малой Азии, недалеко от древнего города *Трал* была найдена мраморная погребальная стела ([греч. *stēlē* столб] - каменная плита и столб с надписью или рельефным изображением в память о ком-чем-нибудь) с выгравированным на ней текстом эпитафии некоему *Сикилу* (приблизительно 2 в. до н.э.). Вместе с обычным текстом на ней были обнаружены знаки древнегреческой нотации.

Стелла Сикилу

В 1892 году был обнаружен небольшой нотный фрагмент из трагедии Еврипида «Орест»; в 1893 – отрывки нотных текстов двух гимнов Аполлону в афинской сокровищнице в храме Аполлона в Дельфах. И далее все новые находки пополняли арсенал сведений о греческой музыке - в 1918, 1955, 1959, 1965, 1972 (нотный отрывок из трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде»). В настоящее время известно около 50 различных фрагментов древнегреческой музыки.

Гимн Аполлону

Musica Veteris Specimen.
Chorus Vocalis.

Ϝ Ϝ Γ Θ Ι Ϝ Γ Θ Ι Ϝ Γ Θ Ι Μ Ι
Χυ αι α φέρμηΞ Α πολ λυ τοι και ι' ο πολ κά μου

Θ Ι Μ Ι Θ Γ Θ Γ Ϝ Γ Θ Ι Γ Θ Ι Θ Γ Μ Ι Μ
Σουδι και μουσας κτέονον τώτ αι κίαι μίσ βα' σε άφλαίσε αίχλα.

Chorus Instrumentalis.

κ κ χ κ Ν ζ Ν κ Ϝ ζ Ν κ κ Ϝ Γ Γ Ο Γ Γ Ϝ Γ
πίδονται δ αιδοι' σά μα αν Α γη αι χί ρον έπο ται τόν αρμοσίον

κ Ν ζ Ϝ Ϝ κ κ Ϝ Ϝ Ϝ Ο κ Γ Ν ζ
Αμβο και τού χου έ λι λι ζο μί τα, και τόν αιχμα τας

Ν κ Ϝ Γ Ϝ Γ
αφ ραν τόν σβιν ουέτ.

Расшифровка гимна

Musica veterum nostris notis musicis tono
Lydio expressa.
Μοτορβονια, sine vox plectra.

Σὺν οἷσι καὶ ἰσχυροῖς ἅ
στα καὶ οὐκ ἀποκλί-
νεις ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ
καταλάλας ἡμῶν.

ΘΙΜΙΘ ΓΘΓ Ψ ΓΘΙ ΓΘ ΙΘΓ ΜΙΜ

Σὺν οἷσι καὶ ἰσχυροῖς ἅ
στα καὶ οὐκ ἀποκλί-
νεις ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ
καταλάλας ἡμῶν.

Χόρησι καὶ οὐκ ἄλλοις. Chorus ad Citharam.

ΧΧΧΧΝΖ ΝΧΧΧΖ ΝΧΧΧΑΓΑΓΟΓΑΓ

ΧΧΧΧΝΖ ΝΧΧΧΑΓΑΓΟΓΑΓ

Αρβή καὶ τὸν χεῖρ ἰ
μι μι ζε μι καὶ καὶ τὸν
αἰχμα τὸν

ΝΧΧΑΓΑΓ

καὶ τὸν αἰχμα τὸν

Лирика

Термин "**лирика**" (от греч. lyrikos -

произносимый под звуки лиры) возник в эллинистический период. Его употребляли по отношению к сольным и хоровым песням, которые исполнялись под аккомпанемент лиры. Разницы между стихотворением и песней не существовало, так как вся поэзия исполнялась нараспев. Существовала *сольная лирика и хоровая лирика.*

Жанры сольной и хоровой лирики:

элегии, сколии (застольные песни),

эпиталамии (свадебные песни, исполнявшиеся перед дверями комнаты молодоженов),

гименеи (свадебные песни, с которыми невесту провожали от дома родителей до дома жениха),

оды, эпиникии (победные песни, сопровождавшие въезд в город победителей),

гимны богам (*дифирамб* – гимн в честь бога Диониса, *пеан* – гимн в честь бога Аполлона),

трен (похоронный плач) и др.

ПОЭТЫ-МЕЛИКИ

Архилох с острова Парос (VII век до н.э.) - первый греческий поэт, рассказавший в стихах о себе и своих чувствах.

Алкей и Сафо (Сапфо) (VI век до н.э., о. Лесбос)

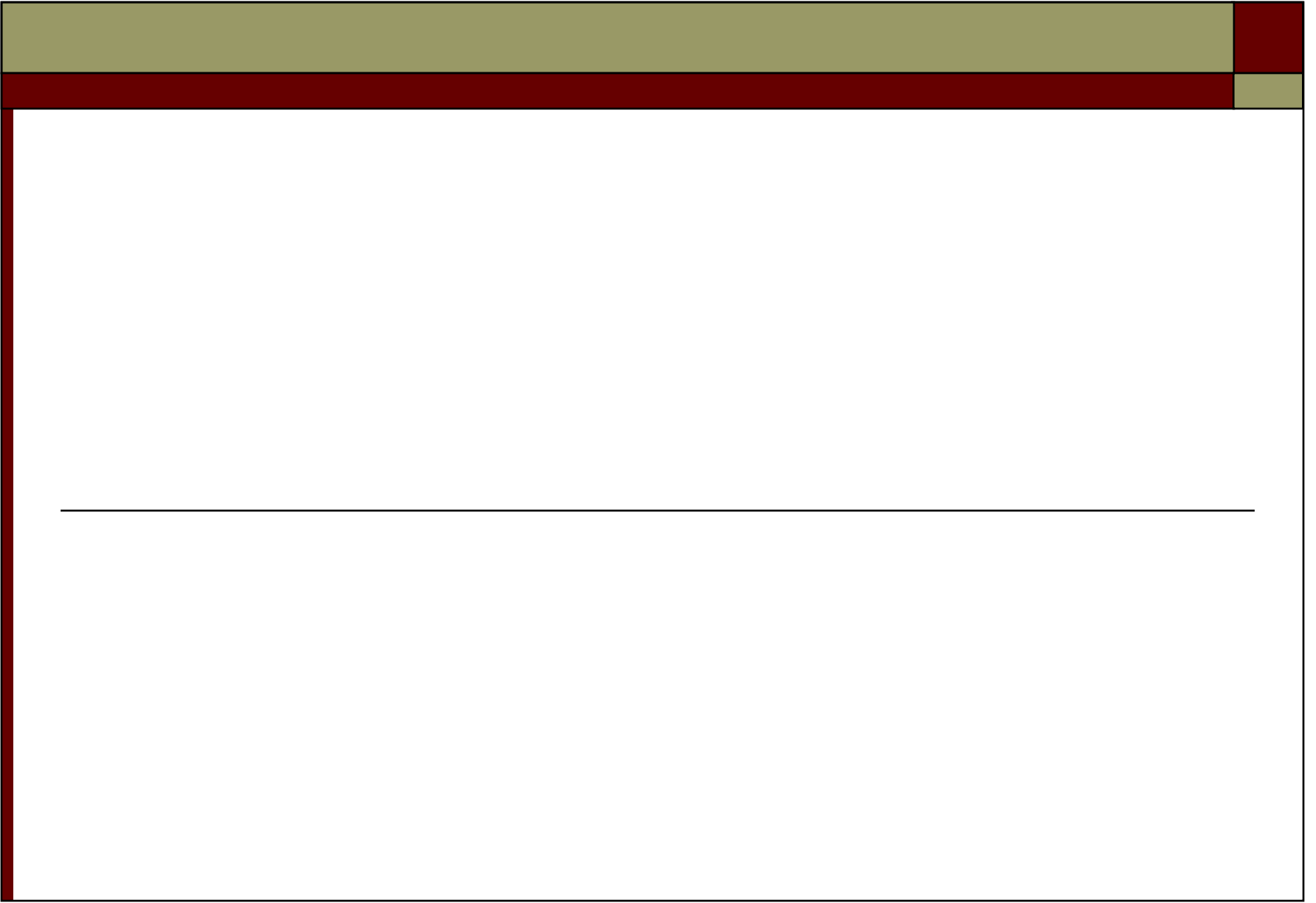
Анакреонт (вторая половина VI века)

Пиндар (ок. 518-442 или 438 до н. э.)

Алкей и Сафо

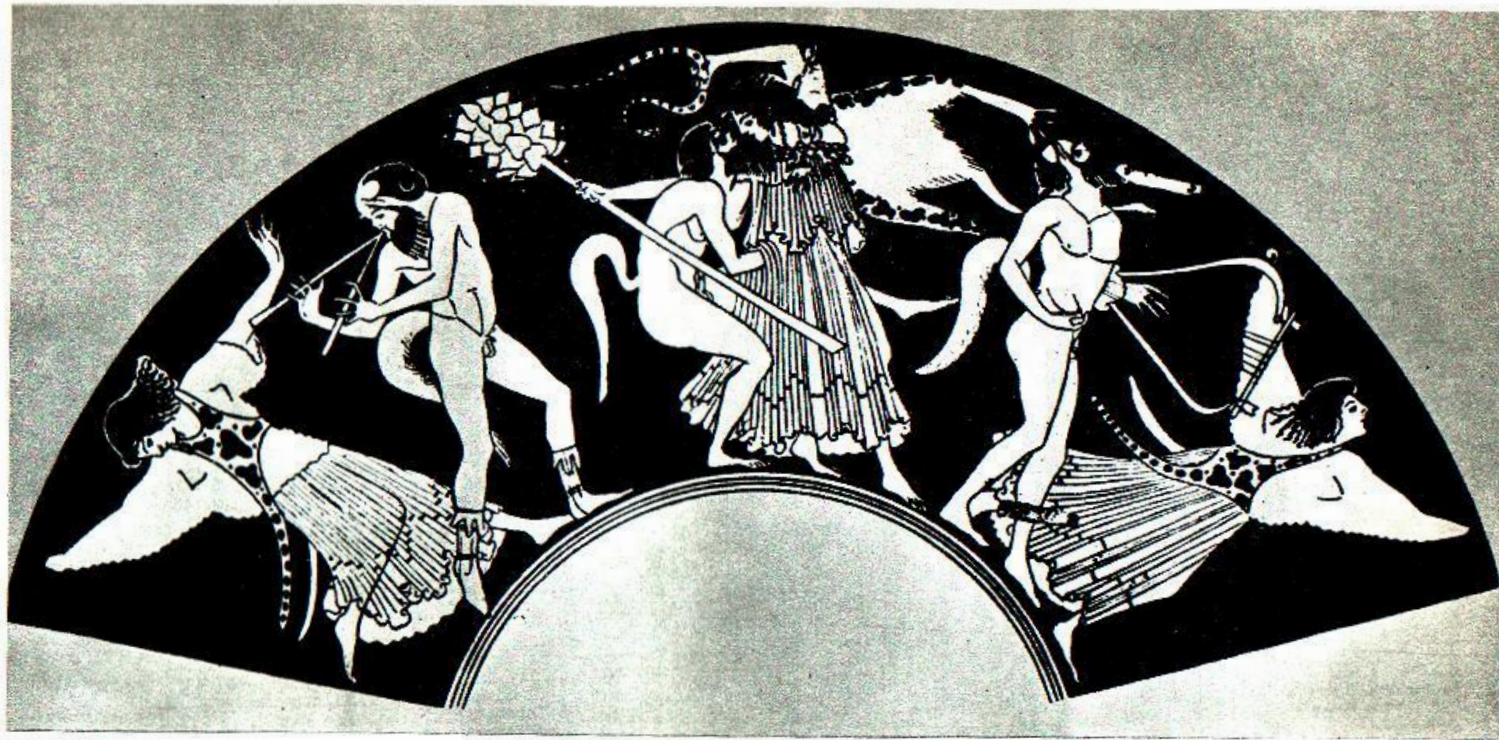
Алкей и Сафо. Краснофигурная ваза. V в. до н. э. Мюнхен

Хоровод

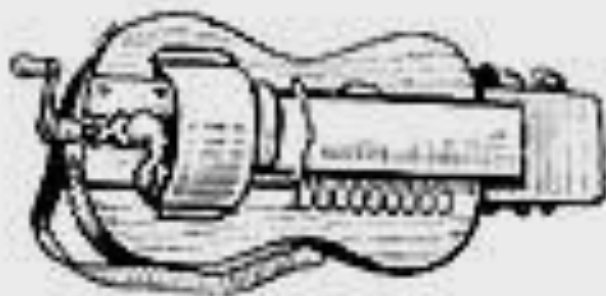
Сатиры и менады

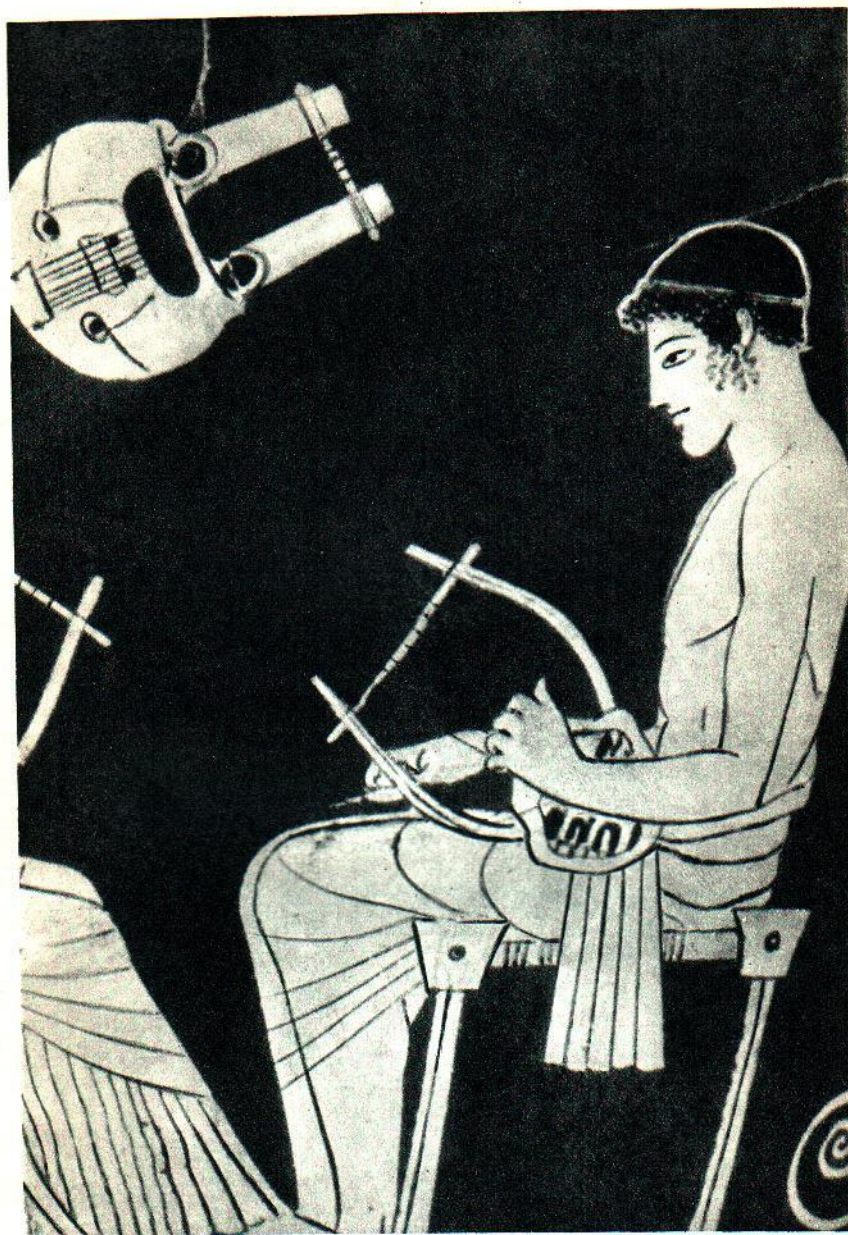
Музыкальные инструменты

В Древней Греции самым популярным и доступным инструментом была *лира* - струнный щипковый инструмент. Пение под лиру – лиродия – было весьма распространено.

Лира

Урок музыки

Урок музыки. Вазописец Пистоксен. Краснофигурная амфора. V в. до н. э.

Лира, кифара, арфа

Лира, кифара, арфа

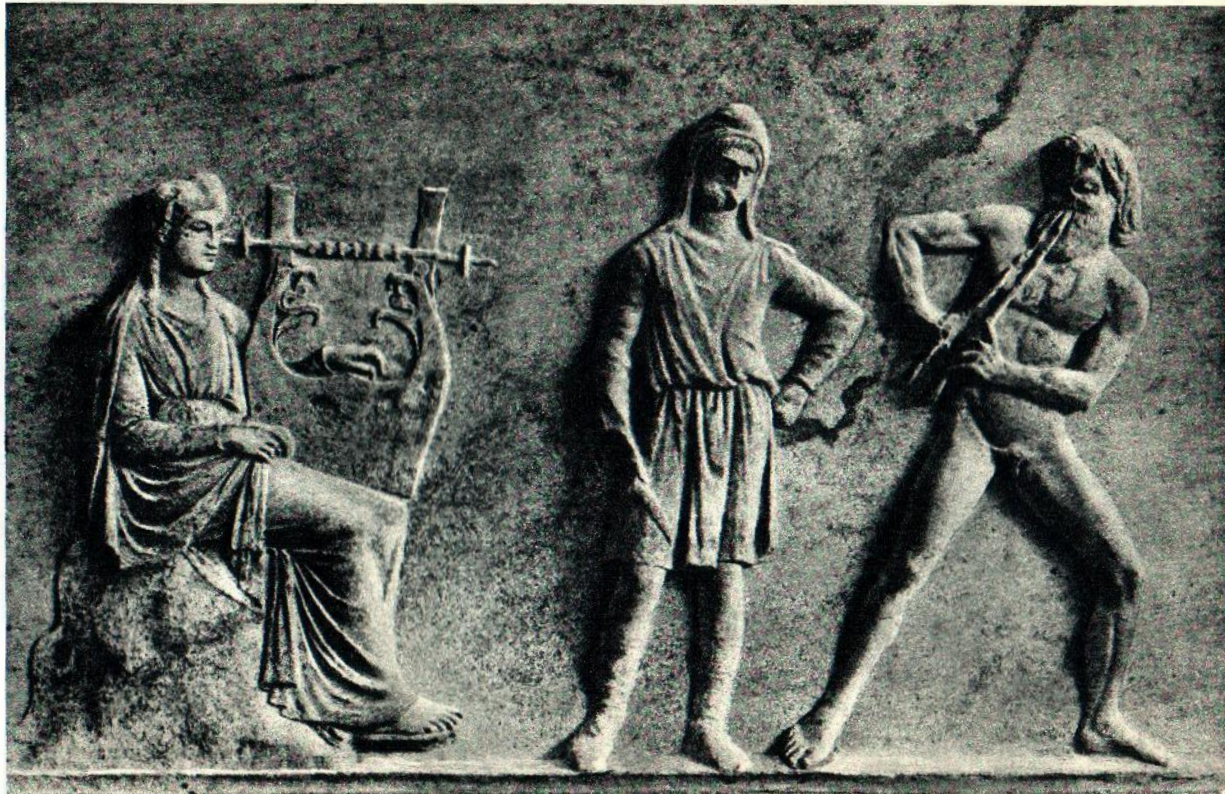
Кифара

Кифара – инструмент, близкий лире, но более совершенный. Если лиру можно считать инструментом для всех любителей музыки, то кифара – инструмент профессионалов. Звуковой ящик был более крупным, звук – громче и по весу инструмент был тяжелее. Наиболее известным кифаредом был Терпандер из Антиссы (о. Лесбос, 1-я пол. 7 в. до н. э.).

Авлос

Самым распространенным духовым инструментом в Древней Греции был *авлос* – (*αὐλόξ* – греч. трубка). Согласно мифу, авлос изобрела богиня Афина. Но когда она попробовала сыграть на нем и увидела в ручье отражение своего искаженного напряженного лица, то с негодованием отбросила инструмент, который был найден фригийцем Марсием. Овладев им в совершенстве, он вызвал на состязание самого Аполлона и был побежден богом. Исполнитель на авлосе именовался *авлетом*.

Аполлон и Марсий

Аполлон и Марсий. Перуджино

АВЛОС

Аттическая краснофигурная амфора (V в. до н. э.): авлет, лицо которого охвачено форбеей.

Гетера,
играющая
на авлосе

Пифийский ном

Авлодия (пение с сопровождением авлоса) начинает развиваться одновременно с кифародией. Одним из первых известных авлетов является фригиец Олимп (7 век до н.э.). В 586 году до н.э. глава малоазийской школы авлодии Сакад в Дельфах на Пифийских играх исполнил на авлосе соло, изображавшее битву Аполлона с Пифоном. «Пифийский ном» состоял из нескольких частей:

- испытание – вступление, в котором Аполлон проверяет, годится ли местность для сражения;
- призыв – вызов дракона на поединок;
- ямбикон – имитация сражения;
- спондейон – религиозная мелодия, игравшаяся перед алтарем во время жертвоприношений;
- финальный хоровод, смысл которого выражен в словах «бог танцует победные песни».

Флейта Пана

Флейта Пана – *сиринкс* (сиринга, в пер. с греч., свистеть) упоминается у Гомера как инструмент пастухов: «пастухи, наслаждающиеся сирингой» («Илиада»). Конструкция представляла собой ряд тростниковых трубок различной длины, соединённых вместе (от 5 до 10). Верхние окончания трубок были одной длины, нижние образовывали собой изгиб, напоминающий, как пишет Поллукс, крыло птицы. Звук извлекался при помощи вдувания воздуха в отверстия трубок.

Сальпинга

Сальпинга – древнегреческая труба, которая первоначально изготавливалась из рогов животных и имела несколько загнутую форму. Есть свидетельства об изготовлении сальпинг из слоновой кости. Однако чаще всего их делали из меди и железа. Сальпинга имела костяной мундштук. На ней извлекались звуки обертонового ряда. Она активно применялась в общественной, религиозной и особенно в воинской жизни в качестве сигнального инструмента.

Ударные инструменты

- *Кимвалы* – состоят из двух полых полусферических металлических пластинок различных размеров (прообраз современных тарелок). Обычно использовались в религиозных обрядах.
- *Тимпан* (в пер. с греч., бить, ударять) представляет собой круглый обруч, обтянутый с обеих сторон мембраной, выделанной из шкуры животного.

Кимвалы

Ударные инструменты

Систр (в пер. с греч., дрожу, трясу) изготавливался в форме металлической подковы с рукояткой и свободно прикрепленными к подкове металлическими колокольчиками. Звучание систра, когда его трясли, не было резким, так как, по словам Поллукса, систр служил игрушкой, с помощью которой убаюкивали детей.

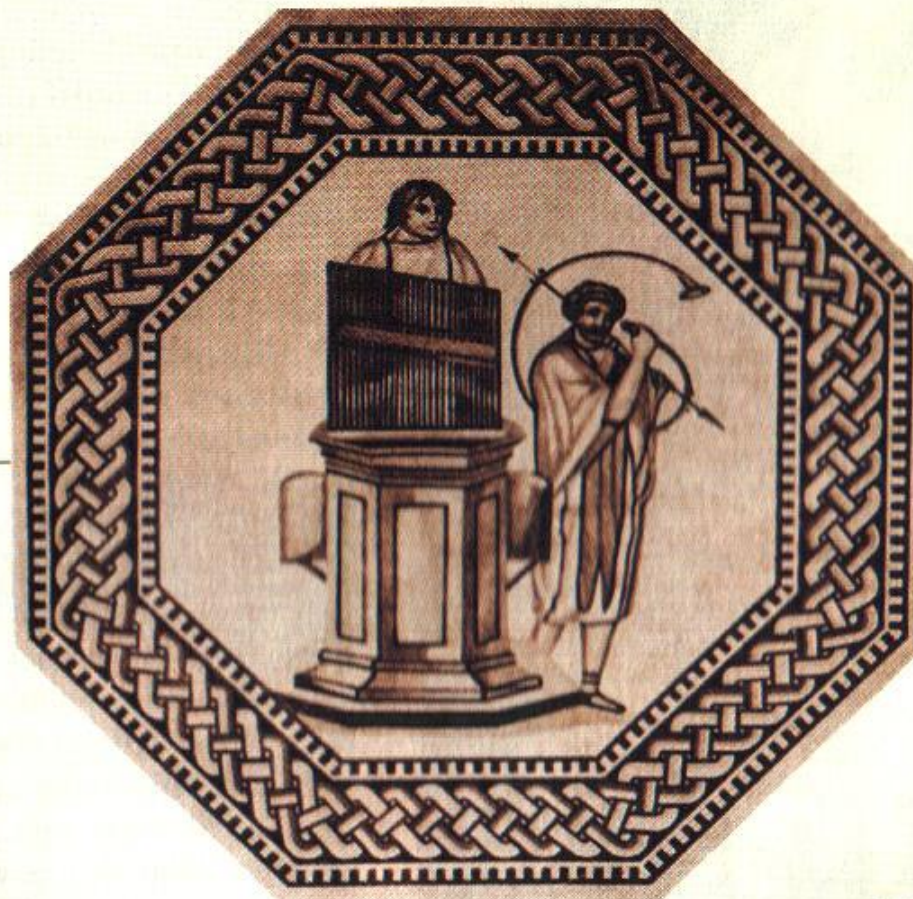

Мраморный рельеф (II в. до н. э.):
процессия почитателей египетской
богини Исида (крайняя слева девушка
держит в правой руке систрум).

Гидравлос

Изобретение органа приписывается Ктесибью из Александрии (вторая треть 3 века до н.э.). К сожалению, образцов этих древних инструментов практически не сохранилось. Есть изображения, описания (Витрувия - 1 век до н, э.) и упоминания в литературе, свидетельствующие о его популярности. Гидравлос состоял из клавиатуры, аппарата, нагнетающего воздух, который поступал в ряды труб через специальные отверстия.

Орган

Фрагмент
мозаики из
римской
виллы близ
Трира
(III век н. э.):
органист и
горнист.