

Бараиш А.Б.,
преподаватель академического пения
ПЦК «Пение академическое»
ГАОУ СПО МО «МОМК имени С.С.Прокофьева»

О взаимодействии музыки, государства и человека в Древней Греции

Кратко излагается история возникновения вокально-хоровых, сольных и синтетических жанров некоторого временного периода Древней Греции и приводятся примеры их воздействия на психику человека. Особое место занимают сведения об отношении государства к развитию музыкального искусства и введению музыки в систему воспитания и образования.

Разгадать тайну рождения звуков голоса и инструментов пытались с древних времен. Существовала много теорий возникновения пения как вида искусства из звуков. Например, в ряде стран считали, что певческие звуки появились по мановению божественной руки или путем колдовства. Из всех древних государств наибольшую роль в развитии музыкального искусства сыграла Древняя Греция. Например, Демокрит писал о рождении певческих звуков из подражания пению птиц, а Платон считал началом пения эмоцию. Однако, только человеку, который стал осваивать материальный мир своей деятельностью, оказалось подвластным создать из отдельных звуков музыку как самостоятельный вид искусства [1, С. 3-5]. В этом сложном процессе, в свою очередь, и музыка стала выполнять воспитывающую и образовательную функции, влияя на формирование личностных качеств человека. Даже краткое рассмотрение в историческом аспекте жанровой музыкальной палитры показывает, что государственная политика по отношению к музыке, ее творцам и исполнителям, стимулировала появление новых музыкальных жанров и выделяла этот вид искусства как один из главенствующих в деле формирования человеческой лич-

ности. Поэтому в Древней Греции на государственном уровне музыка была введена в число предметов, составляющих основу образования процесса.

Археологические раскопки на острове Крит и в городе Микены обнаружили роскошные гробницы, золотые и серебряные украшения, оружие, сосуды из глины с изображениями хороводных танцев, сопровождаемых пением и игрой на инструментах, благодаря изучению которых мы получили сведения о самых древних вокально-хоровых, вокальных, а затем и синтетических жанрах.

Народная музыка древних греков, как описывает Гомер в поэмах, всегда сопровождала труд людей и религиозные церемонии. Одноголосие вокальной музыки было отражением не только уровня развития музыкальной теории, но и показывало, по-видимому, внутреннее единение, согласие людей. Наиболее древними жанрами были: песня в сопровождении струнного инструмента – форминга, свадебные песни и тренос – погребальная песня. Существовали георгики – крестьянские песни, эпиталамы и гименеи – свадебные, заплачки, эмбатерии – походные, сколии – застольные. Известны песни в честь богов: пеаны, номы (в честь Аполлона), парфении, юпинги (в честь Артемиды), иулы (в честь Деметры) и т.д. В период архаики (VII-VI вв. до н.э.) в Древней Греции развивались различные жанры песнопений под кифару и авлос (номы), песни, сопровождаемые танцами (элегии, гипорхемы) [2, С. 183-184].

Соотносить жизнь общества и индивидуума с ладом и оркестром, в котором каждому человеку отведена своя роль, со времен Древней Греции стало традицией, благодаря Пифагору. По свидетельству учеников он умел подбирать мелодии в разных ладах и ритмах, с помощью которых усмирял страсть, противостоял грусти и гневу. Осталось приращение, что с помощью игры на флейте он успокоил юношу, который из-за измены его возлюбленной решил поджечь ее дом. Платону принадлежит изречение, которое можно рассматривать как актуальный и сейчас афоризм, о том, что могущество и сила государства зависит от того, какая музыка в нем звучит, ибо распущенные ритмы и лады порождают в людях и распущенное начало [3, стр. 21]. Еще шагом вперед в области изучения влияния музыки на человека стало учение Аристотеля о *мимесе*, в котором рас-

крывалось представление о внутреннем мире человека и воздействию на него искусства, и о *катарсисе*- очищении человека силами воздействующего искусства. Он утверждал, что музыка, написанная в определенном ладу, влияет на психическое состояние человека. Например, человека можно настроить на мужественный лад, если ему давать слушать музыку, звучащую в дорийском ладу; можно сделать человека расслабленным и жалобным, если он слушает музыку, написанную в лидийском ладу, а можно перевозбудить человека, сделав его неуравновешенным, если давать слушать музыку, написанную во фригийском ладу. Юношам как будущим воинам запрещалось слушать музыку, написанную не в дорийском ладу. Не рекомендовалась слушать музыку, которую исполняли авлос (род старинного гобоя), флейта, буюны, тимпаны, а предлагалась кифаристка (игра на кифарах, лирах, наблах). Пифагор применяет свою теорию чисел к измерению степени эстетичности явления и впервые обращает внимание на педагогическое значение искусства [4, С. 66].

В произведениях античных авторов встречается много примеров о влиянии музыки на психику человека: мифы об Одиссее и Пенелопе, Орфее и Эвридике. Например, Ахилл смирлял приступы своей ярости игрой на лире. Демокрит прописывал музыку при лечении инфекционных заболеваний и добивался положительных результатов в сочетании с медикаментозным лечением [3, С. 22].

На примере Древней Греции видно, как влияло государство на развитие музыкального искусства. Так, быстрое развитие музыкальных искусств в гомеровский период Древней Греции (примерно XII-VIII века до н. э.) обусловлено как раз тем, что музыке придавали государственное воспитательное значение. Пытаясь понять природу музыки, Платон определяет ее как «искусство управлять хоровыми коллективами». Поскольку музыка уже в этот период является средством и целью воспитательного и образовательного процессов, то необразованными считались те, кто не умел петь в хоре.

Именно в этот период получили распространение песни сельских тружеников, брачные песни, песни-плачи и появился *героический эпос*, песнопения которого исполняют сами герои-вожди, будучи именно музыкально образованными людьми. Однако, немногим позднее, уже в «Одиссее» на арене появляются первые профессиональные широко образованные певцы - аэды, которых с детства учили мерной звучной декламации и игре на кифаре и рапсоды [4, С.43]. Как мы видим, уже во времена античности образование было комплексным, поэтому самые ранние из известных творцов музыки умели петь, играть на многих инструментах, владеть искусством композиции и стихосложения.

Дальнейшему подъему музыкально-поэтического искусства способствовали музыкальные состязания, которые играли ведущую роль в *Пифийских играх* в честь Аполлона (Дельфы, примерно, с 590 года до н.э.). Здесь состязались в пении с инструментальным сопровождением, в исполнении самостоятельных произведений на кифаре и авлосе. Высшего подъёма хоровая лирика, которая все чаще описывала подвиги исторических личностей, достигла в торжественно - назидательных песнопениях – одах, создаваемых в честь победителей на Пифийских и других играх. Въезд победителя состязаний в родной город сопровождался победными песнями – эпиникиями.

В VIII-V вв. до н.э. развиваются хоровые (Гомер в Илиаде подтверждает, что хоровое пение зародилось на Крите в VII веке до н.э.), сольные жанры, трагедия, комедия, инструментальная музыка. Поэт Тиртей создает элегии (жалобная песнь под «флейту из тростника»), военные песни. Алкамад из Сарт пишет партении для женских хоров, отличавшихся высокой культурой ансамбля (чередование соло и хора). Ивик вводит в обиход профессиональной культуры и отрочьи хоры [4, С. 44-53]. Развитие хоровой культуры привело к образованию хоровых объединений – специальных «союзов певцов и танцоров» - коллегий.

В VII-VI веках до н.э. музыкально - поэтическое искусство достигло значительного развития в Спарте, где оно было поставлено на службу государству и было включено в систему воспитания юношества [1,С. 36].

Влияние человека на музыкальное искусство заключается и в том, что его внутренний мир нашел свое отражение в сюжетах, используемых в вокальных жанрах. Так появляется сольная лирика. Особое значение в её развитии сыграла музыкально-поэтическая школа, образовавшаяся к концу VIII - началу VII века до н.э. на острове Лесбос. Лучшие ее представители – Алкей, Сафо и Анакреон писали о переживаниях человека, его мыслях и чувствах, о любви и горечи разлуки и т.д. Вокруг Сафо, которая изобрела струнный инструмент (барбитон), образовался круг благородных девушек, которые учились у неё пению, сочинению стихов и усваивали основы изысканного, чарующего обращения. Там же возникла и школа кифаристов во главе с Терпадром и авлодия (пение в сопровождении авлоса). В лирических произведениях отражены и воинственность (элегии), ощущение человеческого могущества (оды победителям), внутренние переживания человека, его жизнерадостность и оптимизм [4, С.46-49].

И, наконец, в истории развития жанров Древней Греции происходит одно из самых значимых событий – появляется синтетический, театральный жанр трагедии. Это произошло, благодаря введению **Фесписом** в дополнение к хору и запевале актера-рассказчика. В новом жанре – трагедии - объединились в одно целое музыка, пляска, действие и повествовательное произнесение текста. Текст, сольные вокальные номера на фоне движущегося и поющего хора придавали трагедии злободневность. Образованность авторов слов трагедии (впоследствии и хороводной комедии, которая строилась на импровизационных остротах; в эпоху классики - комедии Аристофана, прародителя оперетты) дала им возможность писать вокальные партии, где размер стиха и слово диктовали ее развертывание, а драматургический текст приводил к появлению сюжетной линии с прологом, завязкой, эпизодами, кульминацией и развязкой. В лоне театральных жанров появляются и ныне используемые вокальные жанры: арии и ариозо с речитативами, ансамбли, а музыкальная ткань развивается по принципу лейтмотивов, характеризующих, в том числе, и личности героев. Трагедия поднимается на уровень важного государственного жанра, расцвет которого произошел в Афинах. Понимая, что «музыкальные искусства» укрепляют госу-

дарственную мощь, Перикл, правитель Афин, стал их поощрять. Вот, почему трагедия приобрела государственную значимость [4, С. 50-56].

Итак, из краткого рассмотрения музыкальных жанров в Древней Греции на ограниченном отрезке времени мы имели возможность получить сведения, доказывающие взаимовлияние музыки и человека. Государственный уровень решения проблемы человек-музыка стимулировал появление новых жанров и привел процесс к созданию трагедии, которая, благодаря своей многоплановости, была поставлена на службу государства. На государственном уровне создаются системы образования, в которые равноправным членом входит и музыка. Образованность человека меряется его отношением к музыке, умением петь сольно или в хоре или управлять им, сочинять, импровизировать, играть на различных инструментах.

В разные исторические эпохи происходит обращение к традициям отношения к музыке, вокальной, инструментальной, синтетическим жанрам, сформировавшимся в античности. Так, преклонение перед музыкальным искусством было не чуждо и во времена Римской империи их правителям-императорам. Император Нерон, например, прославился своим певческим умением, выступлением на театральной сцене в ролях оперных героев. Известно, что он специально обучался искусству музыки и пению, соблюдал гигиенические правила по отношению к певческому голосу [5, С. 148-171]. В средние века по мере развития экономики соседствующих друг с другом стран в Западной Европе монастырские деятели научились использовать для получения выгоды популярную музыку. Они специально устраивали выступления целых трупп певцов, фокусников, танцоров, которые содержались на средства монастырей. В монастырях же происходило обучение музыке (в Лиможе, Шартре, Реймсе, Сант-Яго де Компостелла). Шартр был известен и певческой школой. В XII в. центрами культурной и музыкальной жизни стали кафедральные соборы (например, Собор Парижской богородицы) и университеты. Музыка вошла в квадриум, т.е. в цикл четырех предметов, обязательно изучавшихся в университетах. Известно, что парижские студенты пели светские песни и играли на многих инстру-

ментах, ученый и философ Абеляр писал бытовую музыку и пел любовные песни, что говорит о комплексном образовании в области музыки и в более широком смысле [4, С. 152]. Еще один пример, показывающий степень образованности во времена Московской Руси певчих и государственных деятелей, отношение к музыкальному делу – это время правления Ивана Грозного. К тому времени уже существовали певческие школы при церквях и монастырях, в которых обучали языкам и переводам, музыкальной грамоте, чину, искусству пения. Известно, что перу «Деспота Российского» принадлежит несколько произведений, исполненных нашими современниками – вокальным квартетом «Росс-Антик» (художественный руководитель, народный артист России И.Н.Воронов). А семьи малолетних певчих, которые были участниками придворного хора, освобождались от податей. При Иване Грозном в 1551 г. был проведен Стоглавый собор, которым руководил митрополит Макарий. Были созданы:

-12- и томное собрание жития святых «макарьевские читьих миней»:

-лицевой летописный свод;

-степенная книга – родословная русских и светских владык от Владимира I Киевского.

Главным же было то, что 37 книг Собора имели отношение к пению. Стоглавый собор объявил обучение пению «делом государственной важности», определил необходимость обучения в церковных певческих школах пению, чину, грамоте, книгам «Священного писания» [6, С. 246-251].

Таким образом, отношение к музыке как к государственному делу, понимание ее влияния на формирование человека, введение ее в образовательный процесс, оценка образованности человека по его музыкальным знаниям и умениям, возникшее в античности перешло в средние века и во времена Древней Руси. В античности были заложены основы понимания взаимоотношений музыкальных жанров с исторической действительностью, их влияния на психическое состояние человека, возникли теории мемиса и катарсиса. Государственная политика в области музыкального искусства стимулировала появление но-

вых музыкальных жанров и ставила их на службу государству, а созданная система образования, включающая изучение музыки как обязательный предмет, только усиливала мощь государства и воспитывала надежных, преданных государству индивидуумов.

Литература

1. Штейнпресс Б. Популярный очерк истории музыки до XIX века. М., 1963.
2. Большой энциклопедический словарь (гл. ред. Г.В.Келдыш). М., 1998
3. Бараш А. Поэма о человеческом голосе. Знакомство с искусством академического вокала, М., 2005.
4. Грубер И. Всеобщая история музыки. Ч. 1. М., 1956.
5. Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1966.
6. Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. М-Л., 1928.