

Античные музыканты

Е. Афонасин

Центр изучения древней философии,
Новосибирский университет

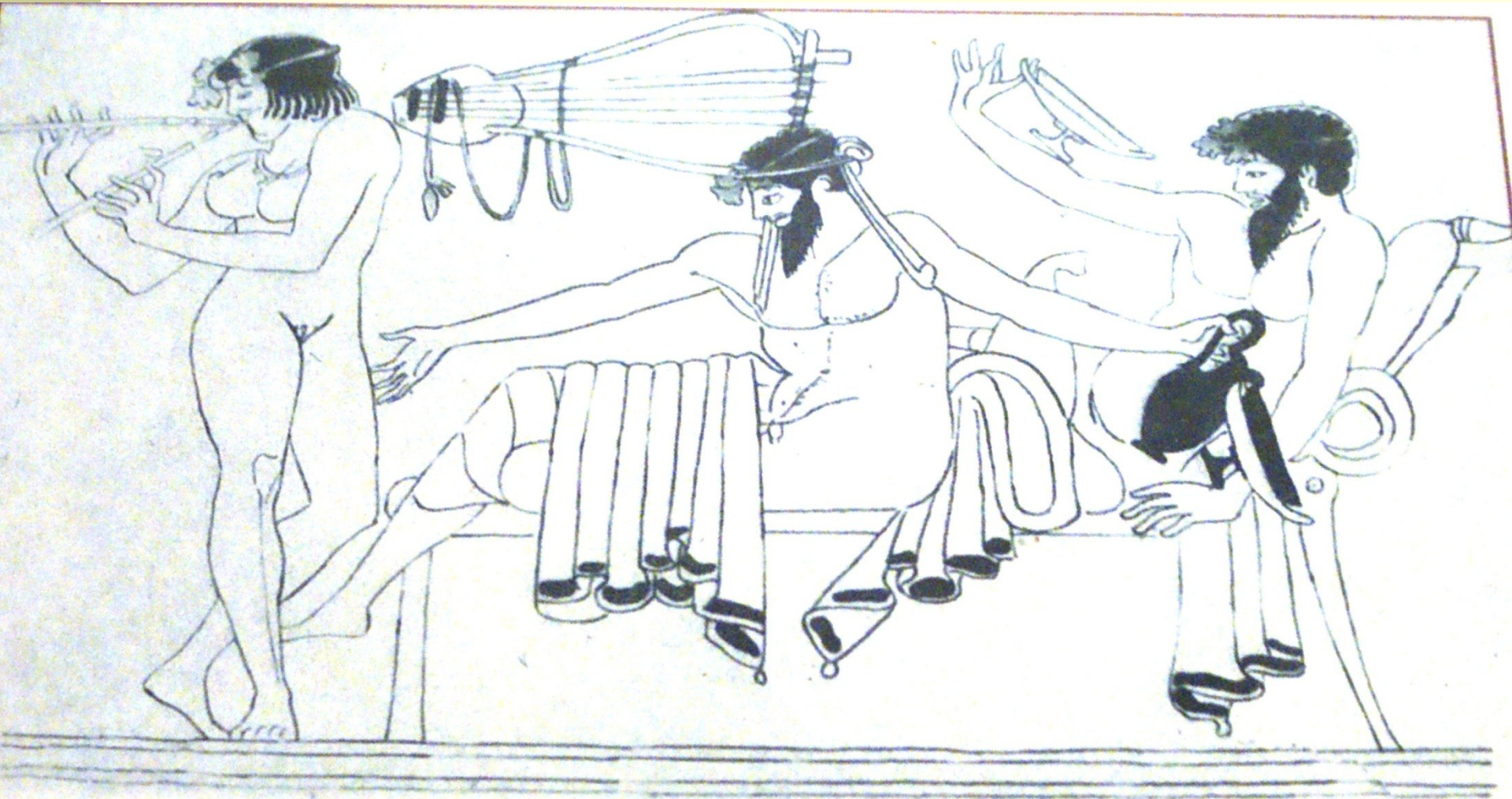
Литература

- Ahrens, Ch. (1987) *Aulos, Touloum, Fischietti. Antike Traditionen in der Musik der Pontos-Griechen und der Graeko-Kalabrier*. Orbis Musicarum 1, Aachen.
- Anderson, W. D. (1994) *Music and Musicians in Ancient Greece*. Ithaca and London.
- Barker, A. (1984) *Greek Musical Writings I, The Musician and his Art*. Cambridge.
- Fletcher, N. H., and T. D. Rossing (19982) *The Physics of Musical Instruments*. New York.
- Hagel, S. (2010) *Ancient Greek Music. A New Technical History*. Cambridge UP.
- Jane, M. (1989) *Stringed Instruments of Ancient Greece*. Yale University Press, New Haven.
- Landels, J. G. (1999) *Music in Ancient Greece and Rome*. London.

-
- Maas, M., and J. M. Snyder (1989) *Stringed Instruments of Ancient Greece*. New Haven, Conn.
 - Mathiesen, T. J. (1999) *Apollo's Lyre: Greek Music and Music Theory in Antiquity and the Middle Ages*. Lincoln and London.
 - Michaelides, S. (1978) *The Music of Ancient Greece: An Encyclopedia*. London: Faber and Faber.
 - Pöhlmann, E., and M. L. West (2001) *Documents of Ancient Greek Music*. Oxford.
 - Sachs, C. (1940) *The History of Musical Instruments*. New York.
 - West, M. L. (1992) *Ancient Greek Music*. Oxford.

Музыка в жизни древних греков:

публичные и частные собрания, состязания, религиозные церемонии, театральные представления и т. д.

Музыка играла важную роль в жизни древних греков. Ее можно было услышать на публичных и частных собраниях, во время религиозных праздников и всевозможных церемоний, она звучала в театрах, на спортивных стадионах, в школах, на борту кораблей и даже на поле боя. Важнейшие религиозные фестивали, такие как Панафинеи и Великие Дионисии сопровождались многочисленными музыкальными представлениями, важнейшими из которых были процессии певцов и музыкантов, исполнявших соответствующие случаю пэаны, просодии и дифирамбы. Обычно игра на авле сопровождала жертвоприношения. Коллективные действия дополнялись соревнованиями певцов, кифаристов и авлетов. Вероятно, музыкой не сопровождались лишь выступления рапсодов, читающих эпические поэмы (Платон, *Ион*).

Процессия посвященных Кабиров.
Скифос конца 5 в. до н. э., Афины, Нац. музей

Саркофаг, процессия музыкантов
Черветери, 4 в до н. э.
Ватиканские музеи

Саркофаг, процессия музыкантов
Ватиканские музеи

Дифирамбы, песни хора мужчин и юношей в честь Диониса под аккомпанемент авла, исполняющиеся каждой Афинской филлой на Великие Дионисии, легли в основу состязания, породившего драму. Важнейшие игры, такие как Олимпийские, Истмийские и Немейские, неизменно сопровождались выступлениями певцов и музыкантов. Поэты сочиняли эпиникии в честь победителей. Особенно выделялись Пифийские игры в честь Аполлона – божественного музыканта, в чью честь проводились не только спортивные, но и музыкальные состязания. Наиболее престижными были кифародии, когда музыканты исполняли на кифаре композиции собственного сочинения – номы. Были также состязания «просто кифаристов» (*psile kitharisis*), виртуозов игры на инструменте. Авлодия представляла собой песню под аккомпанемент авла. В честь победителя в состязании авлетов, Мидаса из Акраганта, сочинил оду Пиндар (*Пифийская* 12). Авлет сопровождал греческие войска на марше (как показано на коринфской вазе конца 7 в. до. н. э.), а воины пели военные гимны (Эсхил, *Персы* 386 сл.). Какие-то ударные инструменты (или авл) использовались на триерах для того, чтобы согласовать работу гребцов.

Музыкальное состязание. Выступление профессионального кифариста.
Игра на семиструнной кифаре плектром.
С другой стороны вазы – слушатель в венке или, возможно, рапсод.

Аттическая амфора, Вульчи, Италия, ок. 480-470 гг. до н. э., Берлин

Музыканты, играющие на авле и лире, певцы и танцоры неизменно присутствовали на частных пирах (симпозиях), как специально приглашенные профессионалы, так и любители из числа гостей. Возлияния богам сопровождались специальной мелодией на авле (spondeion). Женщины, играющие на авле (auletris) на пирах, обычно были гетерами (*Лягушки* Аристофана). Образованные афиняне обычно учились игре на лире, хотя домашнее исполнение уже во времена Аристофана считалось старомодным (*Облака*).

Пир, игра на авле
Аттическая ваза, 5 в. до н. э., Агригенто

Пир. На стене висит барбит
Из захоронения в Тарквинии
конец 4 в до н. э.
Тарквиния

Игрой на кифаре или другом подобном инструменте сопровождалось исполнение сочинений Алкея, Сапфо (илл., фр. вазы, Берлин) и других «лирических» поэтов (причем поэт либо сам аккомпанировал себе, либо пел под музыкальное сопровождение. См. изображения на вазах из Берлина и Афин). Хоровая лирика со времен Алкмана должно быть также сопровождалась игрой на авлосе или кифаре. Не вполне ясно, исполнялись ли под музыку элегии (свидетельство Феогнида на этот счет истолковывается по-разному), однако несомненно, что авлос сопровождал исполнение френов, которые писались тем же размером, что и элегия.

Сапфо читает свиток со стихами своим подругам. Из Вари, 440-430 до н. э., Афины, Нац. музей

Трагедии, комедии и сатирические драмы сопровождались музыкой. Драматург был автором текста, композитором, хореографом и исполнителем (позже: режиссером-постановщиком) своих произведений, причем значительная часть действия отводилась хору: трагедия была гармоничным соединением музыки, слова и ритма. К сожалению, до нас дошли лишь небольшие фрагменты музыки к двум трагедиям Еврипида. По подсчетам Лэнделса, примерно одна треть *Иона* Еврипида (примерно 40 минут) пелась, причем, возможно, монодия Креусы исполнялась в сопровождении авла (Landels 1999, 18), Аристофан (*Птицы* 223 и 682–4) явно указывает на присутствие музыканта с авлом, а еще за столетие до Аристофана хор всадников в сопровождении авлета изображен на вазе из Черветери, Италия, (ок. 540 г. до н. э., Берлин, Гос. музей, античное собрание). Кроме того, комедии часто заканчивались постановочным праздником, вроде свадьбы в *Птицах*. В сатирической драме *Следопыты* Софокла сатиры пугаются звука лиры, только что изобретенной младенцем Гермесом. Сатиры и менады на вазах часто изображаются играющими на авлах или барбитах (больших лирах), а менады бьющими в тимпаны.

Хор всадников и петухов из Черветери, Италия,
ок. 540 г.до н. э.,
Берлин, Гос. музей, античное собрание

Актеры,
изображающие
менад
Аттика,
ок. 460 до н. э.,
Берлин,
Гос. музей,
античное собрание

Сцены из комедии
Неаполь, национальный музей

Дионисийская
мозаика
из римской виллы, 2-3 вв.
Кёльн, Римско-герм. муз.

1. Мозаика с комедийной маской.

Ченточелли, Италия. 2 в. н. э.

2. Мозаика с двумя трагическими актерами в kothourni (обувь на платформе). Лориум, близ Рима, 3 в. н. э.

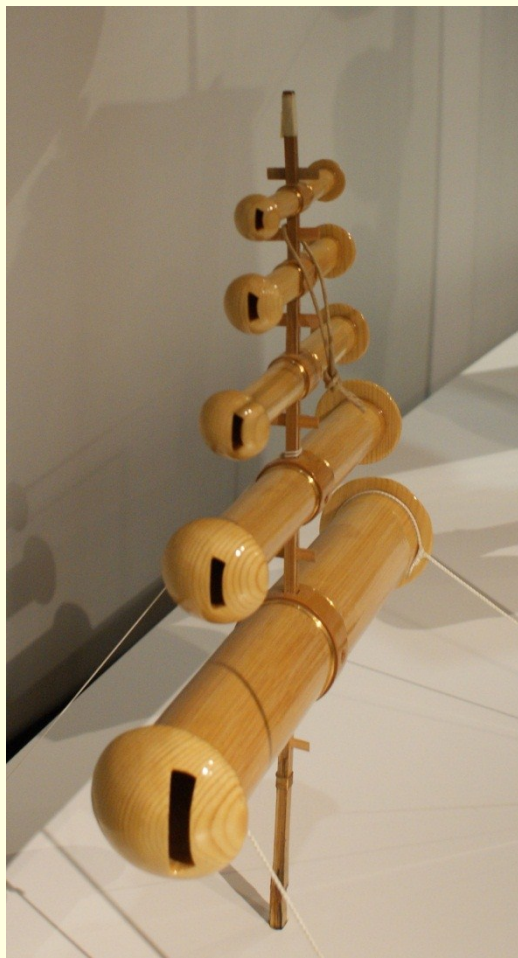
Берлин, Гос. музей, античное собрание

Музыкальные инструменты

Звуки природы: Эолова арфа и «флейта Пана»

Модели, Берлин,
Музей техники

Пение

Одиссей
и сирены.
Аттика,
5 в. до н. э.
Берлин,
Гос. музей,
античное
собрание

**Простейшие
музыкальные
инструменты**

Менада
с тимпаном
Агригенто

Наиболее популярным ударным инструментом в классический период был тимпан (*tympanon*) – инструмент менад дионисийского культа (см. след. илл.). В отличие от бубна или тамбурина, который появляется не ранее 3 в. до н. э., он представлял собой чашеобразный резонатор ок. 30-40 см. диаметром, обтянутый кожей. Держали тимпан обычно в левой руке и ударяли по мембране пальцами правой руки или ладонью.

Сцена из комедии
Неаполь, национальный музей

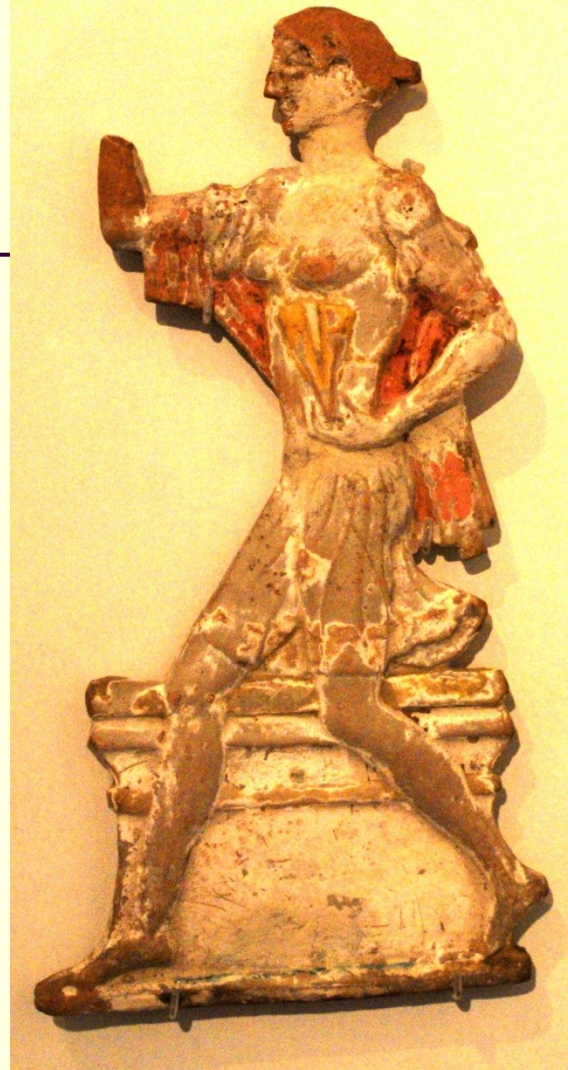
На некоторых иллюстрациях (как на вазе из Британского музея) сидящая женщина ударяет по оборотной украшенной стороне тимпана: давление воздуха внутри резонатора заставляет кожаную мембрану издавать глухой низкий звук.

Деревянные (или
бронзовые)
трещотки (*krotala*)
использовались
танцовщицами.

Фрагмент бронзовой
трещотки и изображения
на аттических вазах,
Берлин, Античное
собрание

Статуэтки танцовщиц из
раскрашенной глины,
Греция, 5-3 в. до н. э.
Берлин, Античное собрание

Вверху: трещотки. Египет, сред. царство,
19 в до н. э.

Справа: систрум, 3 в до. н. э.
Берлин

На изображениях: симпозиаст с трещотками и танцовщица.

На одном изображении направляющийся на выступление артист несет авл в чехле и пару трещоток для своей партнерши.

Цимбалы (*kymbala*) использовались во время танца и звучали как маленькие колокольчики. Сохранилось несколько образцов. Берлин, 4-1 в. до н. э.

Вверху: колокольчики. Египет, 19-20 в. до н. э., Берлин

На италийских вазах встречается загадочный инструмент, похожий на небольшую лестницу длиной ок. 45 см. с десятью перекладинами: М. Уэст (с. 127) показал, что это не ксилофон (как думали ранее), а *psithyra*. Инструмент представлял собой рамку с деревянными катушками, посаженными на стержни, и, как указывает название, был способен «шелестеть» или «шептать» если по ним проводили рукой.

Духовые инструменты

Авл,
фр. вазы
из Агригенто

Syrinx (лат. *fistula*), «флейта Пана», известен людям с древности (см. греческий миф о его происхождении). Согласно античным описаниям, инструмент представлял собой набор из семи полых трубок одинаковой длины, заполненных пчелиным воском и им же склеенных. Трубки, вероятно, располагались в один ряд без закругления. Наиболее раннее изображение – ваза ок. 575 г. до н. э. (François Vase), где на сириноксе играет одна из муз на свадьбе Пелея и Фетиды (ср. Еврипид, *Ифигения в Авлиде* 1036 сл).

Илл. фр. вазы элл. пер. и статуэтка 2 в. до н. э., Берлин

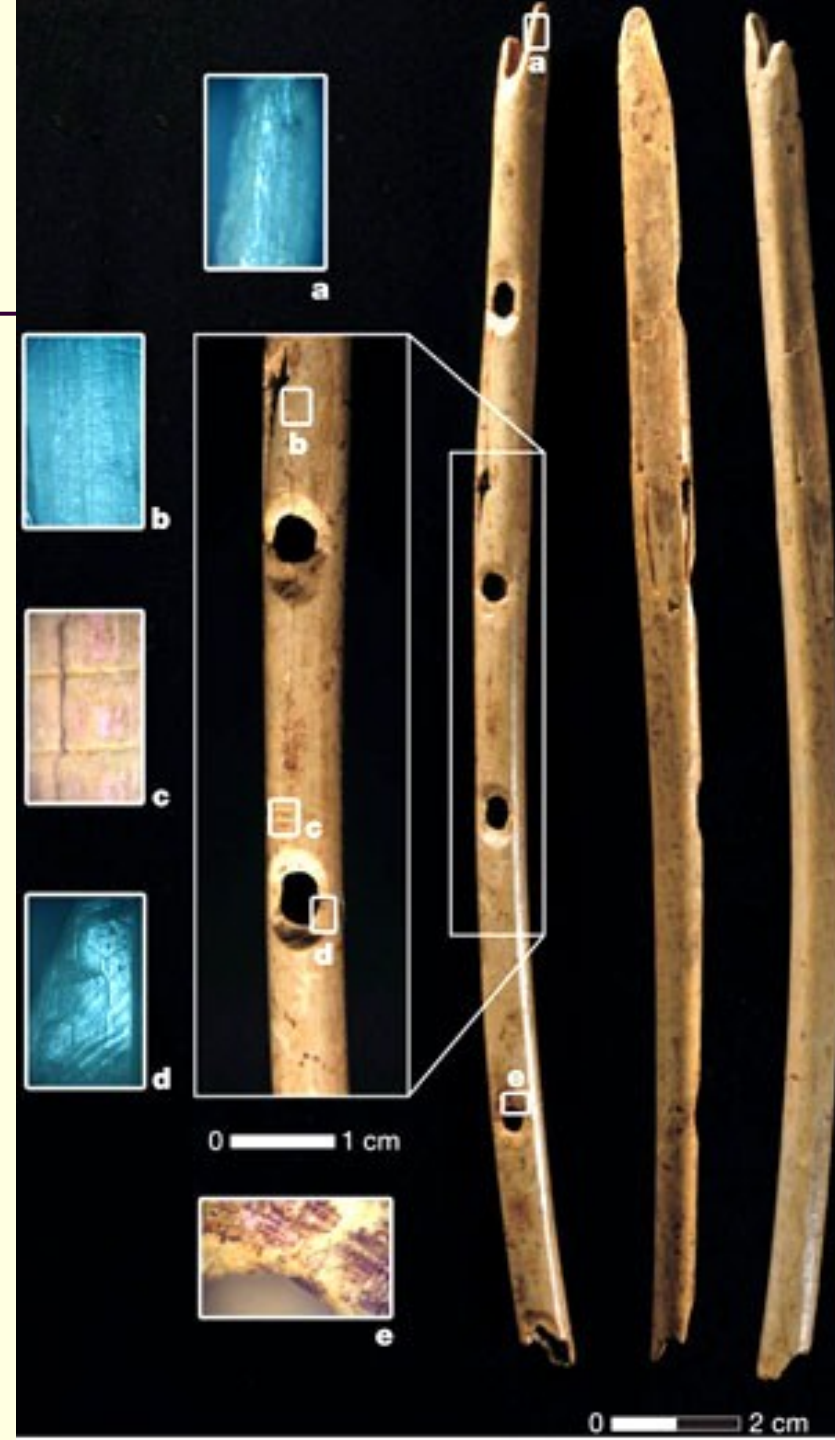
Флейта или свирель (*plagios aulos*, или *plagiaulos*, лат. *obliqua tibia*) – также древнейший из музыкальных инструментов. Сохранилось несколько образцов, однако, как и сиринкс, флейта начинает регулярно упоминаться и изображаться лишь в эллинистический период (прежде всего, Феокритом) и исключительно в пасторальном контексте.

Флейта
Римская
мозаика,
Коринф

Древнейшая флейта

В пещере Холе-Фельс (Hohle Fels, «Полые скалы») на юго-западе Германии в 2008 г. найдены древнейшие музыкальные инструменты — флейты из птичьих костей и мамонтового бивня. Находки происходят из того же слоя, что и недавно обнаруженная женская статуэтка, ставшая древнейшим из известных произведений искусства. Открытие показало, что развитая музыкальная культура была присуща нашим предкам уже 35–40 тыс. лет назад, то есть сразу после того, как они пришли в населенную неандертальцами Западную Европу.

- Флейта, вырезанная из лучевой кости белоголового сипа, была найдена 17 сентября 2008 года. Белоголовый сип — крупная птица (размах крыльев 230–265 см), кости которой представляют собой идеальный материал для изготовления флейт. Длина сохранившейся части флейты — 21,8 см, диаметр — 8 мм. У флейты пять отверстий для пальцев и два глубоких V-образных выреза на том конце, в который дул музыкант. Противоположный конец инструмента (длиной в несколько сантиметров) не сохранился. Исследователи еще не успели изготовить слепок флейты, чтобы испытать ее музыкальные качества. Но они предполагают, по аналогии с более поздними палеолитическими флейтами, что из инструмента можно было извлечь не менее пяти нот.
В том же слое были найдены небольшие фрагменты двух других флейт, выточенных из мамонтового бивня. Над этими инструментами древним мастерам пришлось потрудиться побольше, чем над флейтой из полой птичьей кости. Сначала вырезалась заготовка, которая затем разделялась вдоль на две половинки. В каждой из половинок вытачивали желобок, а затем половинки каким-то образом склеивали.
Ранее в ориньякских отложениях юго-западной Германии уже было найдено несколько обломков флейт из птичьих костей и мамонтового бивня. В общей сложности, вместе с новыми находками, описаны фрагменты четырех «птичьих» и четырех «мамонтовых» флейт. Ценность новых находок прежде всего в том, что они имеют более точную стратиграфическую привязку: о них можно с уверенностью сказать, что они были изготовлены в самом начале ориньякской эпохи, то есть вскоре после появления в Европе людей современного типа
Сообщение: «Элементы», 15.05.2009
Источник: Nicholas J. Conard, Maria Malina, Susanne C. Münzel. [New flutes document the earliest musical tradition in southwestern Germany](#) // *Nature*. Advance online publication 24 June 2009.

Оригинальный духовой инструмент, *salpinx*, встречается на изображениях в публичном контексте (в редких случаях – на пирах). Инструмент кардинально отличается от рога или трубы позднейших времен (см. римский образец ниже): он представляет собой трубу длиной ок. 1 м постоянного диаметра с раструбом на конце. Примечательно, что игрок использовал приспособление для крепления инструмента в виде повязки (*phorbeia*), аналогичной той, что используется при игре на авле. Гомер не упоминает боевые трубы (кроме Ил. 18, 219, где сигнал предупреждает о приближении пиратов). На уникальном изображении из Элевсины 5 в. до н. э. (DAGM, no. 1) описан звук этого инструмента: то-тее-то-то-те.

Дионис и сатир, 460 г. до н. э., Берлин

Авл (aulos, лат. tibia) состоял из двух идентичных тростниковых или костяных дудок, каждая с тростниковым язычком (как в фаготе или гобое)

Авлы, Египет, новое царство, ок. 15-10 в. до н. э., Берлин

Ранние изображения авла:

Мраморные
статуэтки музыкантов,
играющих на арфе и авле.
Обнаружены на о. Керос.
Паросский мрамор,
2-й раннекикладский
период,
2800-2300 г. до н. э.
Кикладский музей,
Афины

См. так же минойское
изображение на саркофаге
из Агиа-триада, 14 в. до н.э.,
в музее Гераклеона.

Появление авла (как и тимпана) в Греции связывается с приходом культа Диониса, вероятно, из Малой Азии. Первые собственно греческие изображения авла засвидетельствованы на вазах геометрического стиля, духовые инструменты упоминается у Гомера, хотя гораздо реже струнных.

Дионис и сатир
ок. 480 до н. э., Берлин,

Дудки обычно составлялись из четырех секций и язычка в виде завершения. Имели пять или шесть отверстий, позволяющих извлекать на каждой дудке шесть «естественных» нот с небольшими модуляциями пальцем (*диесис*) и голосом. В зависимости от диапазона звучания могли быть от 25 (*parthenikos*) до 60 (*teleios*) или даже 90 (*hyperteleios*) см. длиной, типичный внутренний диаметр ок. 9-15 мм.

Схема: «reed-blown double pipe»
(Landels 1999)

Фрагмент авла, Греция, элл. пер.,
Берлин

Язычки быстро изнашивались и требовали заботливого отношения. Их изготовление из двулетних стеблей тростника (*auletikos kalamos*, вер. *arundo donax*) описывает Теофраст (IV 6). Сырой материал становился пригодным для использования лишь через несколько лет, и для достижения оптимального звучания новые язычки необходимо было «разыгрывать». Кроме того, он описывает две техники игры на авле, старую «непластичную, непритворную» (*aplastos*) и новую «замысловатую» (*plasis*).

Хранились авлы в специальных чехлах (*glottokomeion*).

480 г. до н. э., Берлин

В древности трем ладам (дорийскому, лидийскому и фригийскому) соответствовало три типа (и размера) авлов, однако в конце 5 в. Проном из Фив каким-то образом сумел усовершенствовать инструмент и технику исполнения, так что теперь все три лада можно было играть на одном авле (Pausanias 9, 12, 5 и Athenaeus 631e), обстоятельство, не понравившееся Платону (он называет авл polychordos: *Государство* 339c). Дудки были одинакового размера и звучали в унисон, что доказывается положением рук игроков на изображениях.

Звучащие *почти* в унисон хорошо подобранные трубки с «разыгранными» язычками в руках искусного музыканта должно быть производили неизгладимое впечатление на слушателей или, скорее, участников представления. Две близкие по высоте и качеству звучания ноты, извлекаемые из почти идентичных трубок, создавали эффект биения или дрожания (тремоло), аналогичный *vox humana* современного органа. Опытный игрок умел контролировать частоту биений и качество звука. Разнообразные музыкальные эффекты вероятно достигались за счет изменения угла, под которым располагались дудки (до 45 градусов – см. примеры ниже).

Посейдон
и Амфитрита,
Мозаика,
Помпеи
Неаполь,
нац. музей

Стеклянный
сосуд из
Помпей,
Неаполь
нац. музей

Этрусское граффити, Вайя, близ
Неаполя
4 в. до н. э.

Струнные инструменты

Женская
фигура с барбитом.

Пикродафни (Фалеро),
480-470 г. до н. э.
Афины, Нац. музей

Струнные инструменты изобретены в древности.
На изобр. фрагменты лиры и лютни из Египетского погребения
(7 в. до н. э.) и резонатор лиры (Египет, 14 в. до н. э.)
Берлин

Лира, Египет,
15-12 в. до н. э.
Берлин

Мраморная
статуэтка музыканта,
играющего на арфе или
кифаре.
Обнаружена на
о. Керос.
Паросский мрамор,
2-й раннекикладский
период,
2800-2300 г. до н. э.
Кикладский музей,
Афины

Кифара с круглым основанием запечатлена на саркофаге из Агия Триады (14 в. до н. э., музей Гераклеона), росписях из Пилоса и на вазах геометрического периода. Именно ее, вероятно, следует считать гомеровским форминксом (*phorminx*) или (*kitharis*). Возможно ли, что в древности она имела лишь четыре струны – это загадка, неразрешимая ввиду отсутствия достоверных свидетельств.

Роспись
минойского
саркофага
из Агия
Триада,

музей
Гераклиона

Семиструнная (в редких случаях – восьмиструнная) кифара с плоским основанием, появившаяся на вазах ок. 520 г., стала стандартным инструментом профессиональных музыкантов. Исполнители всегда показаны стоя.

Игра на кифаре
Аттический лекиф
из гробницы в Хании, возм. 5 в. до н. э.

Роспись из Помпей, Неаполь, Нац. музей

Кифара, дионисийская сцена.
Из захоронения в Тарквинии
конец 4 в до н. э.
Тарквиния

Название семи струн соответствует семи нотам базовой шкалы
Гипата парипата лихан мяса трита пранета и нета
(прилагательные женского рода к слову «струна», *chorde*)

Существует несколько теорий, призванных объяснить технику игры на кифаре. Семь открытых нот было бы явно недостаточно для исполнения сложных композиций. Как можно было расширить диапазон звучания кифары? На этот счет было выдвинуто несколько теорий (критический анализ см. Landels 1999, 58 сл.). Наиболее реалистичной и подтверждаемой как экспериментом, так и изображениями на вазах, выглядит следующая техника. Она называлась «разделением» (*dialepsis*). Дополнительные гармоники извлекались во многом аналогично тому, как это делают современные арфисты или гитаристы: палец помещался в центр струны и быстро убирался после того, как по струне ударял плектр. В результате две половины струны вибрировали с двойной частотой по сравнению с той, с которой вибрировала бы открытая струна, издавая звук на октаву выше, нежели звук открытой струны. Так диапазон кифары мог быть увеличен до двух октав или более. Кроме того, применялись такие специальные техники, как *katalepsis* (нечто вроде быстрой остановки струны) и т.д.

Инструмент требовал очень точной настройки и, ввиду отсутствия сохранившихся образцов, трудно сказать, как она достигалась. Ясно, что это было возможно, хотя струны из жил или кожи сильно растягивались и нуждались в особом уходе, а механизм быстро изнашивался. Резонатор кифары был деревянным, прямоугольным или, как показано на нескольких изображениях римского периода, сзади заостренным как днище корабля (однако это свидетельство позднее).

Играли на кифаре либо пальцами руки (*psallein*), либо плектром (*krouein*), который обычно изготавливался из рога. Плектр крепился к инструменту на веревочке, так что его можно было легко взять в случае необходимости.

Рельеф на саркофаге. Аполлон и муза, играющие плектром на кифаре. Из Рима, Via Appia, ок. 200 н. э. Берлин, античное собрание (детали, весь рельеф см. ниже)

Рельеф на саркофаге. Аполлон Ликейского типа с кифарой и грифоном ,
Афина и девять муз. Из Рима, Via Appia, ок. 200 н. э.
Берлин, античное собрание

Кифара представляла собой цельную структуру, изготовленную из одного материала. Напротив, резонатор лиры и ее ниже звучащего аналога барбита (*barbitos*) изготавливался из панциря черепахи (*chelys*, лат. *testudo*) и кожи. К нему затем присоединялись деревянные дуги и, в основных чертах, конструкция инструмента не отличалась от кифары.

Изображения лиры появляются в начале 6 в. до н. э., а история об изобретении семиструнной лиры рассказывается в гомеровском гимне Гермесу. Кстати говоря, большие черепахи (*testudo marginata*), которых до настоящего времени можно встретить на склонах Ликабета и Афинской агоре (фото), встречаются именно в Греции.

Сатир и Гермес, ок. 500 г. до н. э., Берлин

Аполлон и муза
ок. 430 г. н. э.
Агригенто

Аполлон, увенчанный миртовым венком, сидящий на стуле, в белом пеплосе и красном гиматии, перекинутаю через левое плечо. Левоу рукой он касаетсч струн лиры с резонатором из панциря черепахи, а правоу совершает возлияние вина из фиалы. Черная ворона – это вероятно указание на миф о его возлюбленной Эгле (Корониде). Килик из захоронения в Дельфах, 480-470 г. до н. э., Дельфы

Урок игры на лире, ок. 580 г. до н. э., Берлин

Аполлон и музы
440-430 до н. э.,
Афины,
Нац. музей

Летящий Эрот
с фиалой и лирой,
из Эгины,
500-475 г. до н. э., Афины, Нац.
музей

Лира, висящая на стене
Крылатый Эрот надевает сандалию женщине,
Аттическая ваза, ок. 440 г. до н. э.
Агригенто

Орфей с менадой
или музой
ок. 420 г. до н. э.
Агригенто

Орфей в окружении зверей
Кёльн, Римско-германский музей

Аполлон,
играющий на лире
2 в н. э., Неаполь

Аполлон Likeios с лирой,

Римская копия оригинала
либо круга Праксителя
ок. 340 г. до н. э.,
либо эллинистической
адаптации
ок. 150 г. до н. э.

Статуя скомбинирована
в 18 в. из двух римских
статуй ок. 140 г. (тело)
Берлин, Гос. музей,
античное собрание

Орфей, играющий на лире в окружении
реальных и мифических зверей
из Эгины, 4 в.
Византийский музей, Афины

Сообщается, что барбит (*barbitos*) изобрел Терпандр, живший на Лесбосе в сер. 7 в. до н. э., однако это может означать лишь, что он заимствовал инструмент из Малой Азии. Название в любом случае негреческое. Резонатор для барбита изготавливался, как и для лиры, из панциря черепахи. Струны были длиннее примерно на половину, поэтому инструмент звучал ниже. От лиры барбит отличается и формой дуг: они длиннее, сначала они идут прямо, а затем закругляются. Две вертикальные перекладины, поддерживающие поперечину, к которой крепятся струны, создают впечатление, будто струны длиннее, нежели на самом деле. Предполагается, что первая струна барбита звучала на октаву ниже среднего С и инструмент хорошо подходил в качестве аккомпанемента для баритона. Барбит часто изображается вместе с авлом в дионисийском контексте.

Барбит в качестве
подношения,
Афины, ок. 450,
Берлин

Юноша с
барбитом
перед алтарем
и гермой,
470-460
до н. э.,
Афины,
Нац.
музей

Игра на барбите рукой,
ок. 475-50 г. до н. э.
Сиракузы

Селен и менада, играющая на семиструнном барбите
ок. 440 г. до н. э., Агригенто

Фракийская
кифара

Помпеи,
Вилла
мистерий

