

Александр Валент

Мифологический
иррационализм

как

основа

европейской музыкальной
культуры.

Введение

Хронология

Происхождение людей

Магия и теория музыки

Магия и творчество

Когда зло ещё не было злом

Введение

Цель данной работы-

реконструкция древнейших форм музыкальной культуры,- вызвана стремлением понять какой тогда была музыка и как она воздействовала на слушателя.

На огромном историческом отрезке в 800 лет- от 5 века до н.э. до 3 века нашей эры осталось лишь 11 образцов музыки в нотации того времени.

Это случайно выхваченные моменты которые не могут отразить всё многообразие музыкальных форм той эпохи.

В то же время легенды донесли до нас сведения о чрезвычайно сильном воздействии музыки на слушателей.

Попытаемся разобраться на чём они основаны.

Хронология

Ввиду того, что исследуемые эпохи отстают от современности на невообразимое количество веков и внимание может просто затеряться во всех этих «ДО Н.Э.....»(ведь ещё не родился Александр Македонский, а египетские пирамиды всё ещё возводились)-в данном исследовании вводится **НОВАЯ СИСТЕМА ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЯ.**

Это необходимо для более рельефного восприятия времени.

Для этого – изменим масштаб и направленность протекания времени- перенеся исследуемые эпохи в Будущее и будем наблюдать за ними как бы из прошлого. Вместо привычной хронологии:

Возведение пирамид	Падение Трои	Жизнь Сократа	Рождение Христа	Наше время
2100-1800 До н.э.	1184 г. До н.э.	469-399 До н.э.	4 г. до н.э.	2007 г

ВВОДИТСЯ НОВАЯ:

Наше время	Рождение Христа	Жизнь Сократа	Падение Трои	Царство Хаммурапи	Строение пирамид
2007г.	4014г.	4413-4483гг.	5198г.	5764-5806гг.	5880-6100гг.

В прошлое...

Изменение временного вектора даст возможность глубже ощутить Тёмные Века куда мы заглянем.

Происхождение людей.

(не по Дарвину и не по Библии)

Итак, перенесёмся на окраину Афин, где знойным летом 4433 года в тени развесистого платана и душистой цветущей вербы спасаясь от жары и борясь с дремотой у тихой заводи расположились Сократ со своим учеником Федром.

«Сократ: Да, здесь и ветерок продувает ласково и очень приятно, несмотря на то, что знойным звоном отдаётся пение цикад.

По преданию цикады некогда были людьми.

А когда родились Музы и появилось пение, то удовольствие от него привело некоторых из тогдашних людей в такой восторг, что среди песен они забывали о пище и питье и в самозабвении умирали.

От них и пошла порода цикад

Они получили в дар от Муз способность обходиться без пищи, и едва родившись, не едят и не пьют, а сразу начинают петь и поют пока не умрут...

Зато после смерти они идут к Музам известить их, кто из земных жителей их больше почитает.»

Перенесёмся ещё на 765(!)лет в глубь веков.

Захватив и уничтожив могущественное государство Трои в 5198 году Одиссей отплывает на родину.

Путь его лежит мимо острова сирен .Их было 4 сестры.

«Одиссей обратился к своим спутникам:

-Друзья! Сейчас должны мы проплыть мимо острова сирен. Своим пением увлекают они плывущих мимо моряков и предают их лютой смерти. Весь остров усеян костями растерзанных ими людей. Я залеплю вам уши воском, чтобы не слышали вы их пения и не погибли; меня же вы привяжите к мачте и, если я ,очарованный их пением буду просить вас отвязать меня, то вы ещё крепче свяжите.

Виден уже остров сирен. Быстро плыл наш корабль

мимо острова, а с него неслось чарующее пение сирен:

-О, плыви к нам великий Одиссей,- пели сирены.

-Не проплывёт мимо ни один моряк, не послушав нашего сладостного пения. Насладившись им покидает он нас, узнав многое...

Очарованный им я дал знак товарищам, чтобы отвязали они меня. Но помня мои наставления они ещё крепче привязали меня».

Несмотря на то, что это легенды, всё же можно сделать вывод, что и в те далёкие времена сила воздействия искусства на слушателя была очень велика.

Возникает вопрос: чем это вызвано-совершенным исполнением или чрезвычайной восприимчивостью слушателей?

Обратимся к легенде об Орфее.

«Не мог Орфей смириться со смертью Эвридики и решил спуститься во мрачное царство душ умерших, чтобы упросить Аида вернуть ему жену.

Вокруг Аида толпятся тени умерших. Чуть слышны

стоны их, подобные шороху листьев падающих в лесу поздней осенью. Просит Орфей перевезти его в царство мёртвых.

Приблизился к трону Аида Орфей и склонился перед ним. Сильнее ударил по струнам кифары и стал петь о своей любви к Эвридике и о том как счастлива была жизнь с ней в светлые, ясные дни весны. Но быстро миновали дни счастья. Погибла Эвридика.

О своём горе, о муках разбитой любви о тоске по умершей пел Орфей. Склонив головы слушал Орфея Аид .Очарованный звуками песни, Тантал забыл терзающий его голод и жажду. Сизиф прекратил свою тяжкую бесплодную работу, сел на камень который вкатывал на гору и глубоко задумался. Сама грозная богиня Геката закрылась руками, чтобы не видно было слёз на её глазах. Слёзы блестели и на глазах не знающих жалости Эриний. Даже их - богинь мстительниц тронул своей песней Орфей.

Но вот тише звучат струны золотой кифары, всё тише песнь Орфея, и замерла она ,подобно чуть слышному вздоху печали.

Глубокое молчание царило кругом. Прервав это молчание Аид спросил Орфея зачем пришёл он в царство мёртвых и поклялся выполнить просьбу дивного певца».

Из этого отрывка можно сделать вывод, что древние музыканты пользовались таким выразительным средством как динамика: («... всё тише песнь Орфея, и замерла подобно вздоху печали»). А также различными приёмами артикуляции: «... сильнее УДАРИЛ по струнам кифары».

Кроме того известно, что в греческом языке не было ясно ощутимого силового ударения, а только мелодические тоны. Поэтому стихосложение было основано на счёте повторяющихся стоп (групп из долгих и кратких слогов).

Роль магии в развитии музыкальной теории.

В древности одной из побудительных причин для развития некоторых отраслей познания были культово-магические представления.

Для нужд культа разрабатывалась музыкальная гармония-учение о ладах и длине струн.

Среди множества ритуальных магических текстов в древнем Вавилоне были заклинания для гадателей и

знахарей. Ни одно сколько-нибудь значительное действие предпринимаемое царём (да и частными лицами) не начиналось без предварительного гадания.

Поэтическое слово ещё не перестало быть магическим. Оно могло звучать только в определённой магически значимой обстановке и, вероятно, слушатели считали его вызывающим определённые благоприятные магические последствия.

Ритм речитативного исполнения зависел, видимо, от сопровождения ударными и другими инструментами. Возможно, что некоторые религиозные тексты, особенно сопровождавшие какое-либо мифологическое или обрядовое действие исполнялись на два голоса и более.

В Вавилоне и Ассирии существовали и многочисленные памятники любовной лирики.

В большом ассирийском каталоге исполнявшемся под музыку приведены первые строки десятков любовных стихотворений. Но полностью в подлиннике мы знаем только одно произведение аккадской любовной лирики, которое имеет форму диалога между любовниками.

Он уверяет, что охладел к ней, но пристыжённый её кротостью в конце концов возвращается к ней.

Этот диалог на 2 голоса датируется приблизительно 5750-ми годами (царствование Хаммурапи-5806-5764).

К песенным текстам для индивидуальных культовых действий относятся также заклинания против разных злых сверхъестественных существ.

В заклинании против духа, тревожащего сон ребёнка включена колыбельная песня. В одном заклинании содержится поэтическое описание ночи.

В серии заклинаний под названием «Шурпу» (сожжение) перечисляются грехи за которые может постигнуть бедствие.

Магия и творчество.

Для современного образованного человека живущего в достаточно комфортных цивилизованных условиях, магические действия могут представляться чем-то вроде шаманства, когда какой-нибудь неумытый дикарь со всклокоченными волосами и диким взглядом бормочет что-то бессвязное на непонятном языке и вообще ведёт себя как сумасшедший.

Но что, если попытаться ПОНЯТЬ состояние такого

человека?! Что он чувствует, чего хочет и каким путём он идёт к своей цели?

Для этого попробуем перевести его невнятные возгласы на более понятный нам язык современного человека.

Обратимся к дневникам А.Скрябина! Как он выражал суть процесса своего творчества...

«Народы, расцветайте, творите, отрицайте меня и восставайте на меня.

Восстаньте на меня СТИХИИ!

Всё и все ищите УНИЧТОЖИТЬ меня!

И когда ВСЁ подымется на меня, ТОГДА Я НАЧНУ СВОЮ ИГРУ.

Я, любя, буду побеждать вас!

Я буду отдаваться и брать...

И будет наша игра радостной, свободной, божественной игрой.

Вы будете ВО МНЕ свободны и божественны.

Я БУДУ ВАШИМ БОГОМ!»

Итак в своём страстном желании наиболее полного творческого самовыражения , забывая о том, что он простой человек которого родила обычная женщина композитор не боится претендовать на роль Бога.

Но в таком случае,- что же делать с настоящим Богом?

Дневники А.Скрябина дают такой ответ:

«Кто б ты ни был, который НАГЛУМИЛСЯ надо мною, который ввергнул меня в темницу, восхитил, чтобы разочаровать, дал, чтобы взять, обласкал, чтобы замучить, - я ПРОЩАЮ тебя и не ропщу на тебя...

Благодарю тебя ЗА ВСЕ УЖАСЫ твоих испытаний, ты дал мне познать мою БЕСКОНЕЧНУЮ СИЛУ, МОЁ БЕЗГРАНИЧНОЕ МОГУЩЕСТВО, мою непобедимость, ты подарил мне торжество...

Я СОЗДАЮ КАЖДЫЙ МИГ, чтобы отрицать его в следующий.

Я всегда протест. Я вечное отрицание прошлого. Я вечная любовь, вечный расцвет».

Истории известны и другие примеры тех, кто позволял себе бунтовать против Бога.

Один из них тоже называл себя Духом отрицания.

Впрочем, на небесах у него было и другое имя-Сатана.

Надо заметить ,что Скрябин в своём творческом кредо вовсе не так оригинален.

После Баха религиозная тематика постепенно уходит из творчества серьёзных композиторов.

А что же взамен?

Ответ представим из учебника Друскиной.

«То “сатанинское”, что было намечено Берлиозом в “Шабаше ведьм” из “Фантастической симфонии” получило у Листа ещё более неодолимый характер. Это олицетворение образов зла. Можно перечислить некоторые произведения чтобы наметить круг образов к которым обращался композитор: симфония “Данте”(в двух частях – “Ад”, “Чистилище”), “Фауст-симфония”(3ч.-Мефистофель), Три Мефисто - вальса и Мефисто-полька».

Эволюция в сторону бесовщины шла вовсе не по капризу художника.

Это естественный, объективный процесс.

И причина его в поиске новых выразительных средств, для реализации более широкого круга художественных образов.

Это поиск новых источников вдохновения для музыкантов и слушателей.

Не случайно так культивировался “дьявольский” образ Паганини в литературе.

Это даже своего рода реклама, некое оригинальничанье.

Но корни его лежат глубже.

Религиозная тематика сковывала творчество художника по причине своей ограниченности. В ней мало простора для драматизма и совсем не присутствует динамичность.

Ещё Аристотель говорил, что хотя провидение Бога простирается на небесные тела, но сам Бог неподвижен. Он никуда не стремится ибо ОН ЕСТЬ ВСЁ. Он НИЧЕГО НЕ ЖЕЛАЕТ ибо ОН САМОДОСТАТОЧЕН. Он никуда не движется ибо ОН ПРИСУТСТВУЕТ ВЕЗДЕ.

Действительно, где уж тут найдёшь простор для творчества и расширения художественных образов.

В то же время зло динамично, оно постоянно вмешивается в нашу жизнь, в ход событий и даже можно сказать – определяет ход истории.

Но главное, что здесь издавна был источник

вдохновения, хотя в древности до христианства такое вдохновение не считалось злом.

Когда Зло ещё не было Злом.

Но не всегда вдохновение черпалось из источника Зла.

В древности Зло в нашем понимании ещё не существовало.

Всё очень просто!

Ведь христианство ещё не существовало. Следовательно не существовало и Христа. А раз не было Христа, то не было и Сатаны.

И художнику не было необходимости обращаться к олицетворению сил зла, чтоб распалить своё воображение и получить импульс для вдохновенного творчества и создания совершенного произведения.

Вначале всё было очень просто и гармонично.

Вот как говорит Платон!

« Если бы исступление было попросту злом, то оно было бы достойно осуждения.

Между тем величайшие блага даёт нам исступление, если оно уделяется нам как божий дар.

Прорицательница в Дельфах в исступлении сделала много хорошего для Эллады, а в здравом уме мало или

вовсе ничего.

И Сивилла благодаря божественному дару прорицания многих направила на верный путь в будущем.

Древние не считали исступление безобразным или позорным, а говорили, что исступление даруемое Богом ПРЕКРАСНЕЕ ЗДРАВОМЫСЛИЯ свойственного людям».

«Сократ: Муза делает вдохновенными одних от которых тянется цепь других восторженных.

Все хорошие эпические поэты не благодаря умению слагают свои прекрасные поэмы, а только когда становятся вдохновенными и одержимыми; точно так и хорошие мелические поэты, как корибанты пляшут когда ими ОВЛАДЕЕТ ГАРМОНИЯ И РИТМ, они становятся одержимыми.

Вакханки в минуту одержимости черпают ИЗ РЕК МОЛОКО И МЁД, а в здравом уме не черпают.

Говорят же нам поэты, что они летают как пчёлы, и приносят нам свои песни собранные у медоносных источников в садах и рощах Муз.

И они говорят правду: поэт- это существо лёгкое,

крылатое и священное; он может творить не ранее, чем сделается вдохновенным и исступлённым и не будет в нём более рассудка; а пока у человека есть это достоинство, то никто неспособен творить и вещать.

Поэты говорят много прекрасного не от умения, а от божественной силы: потому-то Бог и отнимает у них рассудок и делает их своими слугами, вещателями и божественными прорицателями, чтобы мы, слушатели, знали, что это не они, у кого и рассудка-то нет, говорят такие ценные вещи, а говорит сам Бог и через них подаёт нам голос.

« Сократ: Скажи Ион не скрывая. Всякий раз как тебе удаётся исполнение эпоса и ты особенно поражаешь зрителей, когда поёшь об Одиссее- в уме ли ты тогда или вне себя так, что твоей душе в порыве вдохновения кажется, что она тоже там, где совершаются события о которых ты говоришь?

Ион: Отвечу не таясь. Когда я исполняю что-нибудь жалостное, у меня глаза полны слёз, а когда страшное или грозное - волосы становятся дыбом от страха и сердце сильно бьётся.

Сократ: Что же, Ион? Скажем мы, что находится в здоровом рассудке тот человек, который нарядившись в расцвеченные одежды и золото станет плакать среди празднеств без причины, или будет испытывать страх

,находясь среди более. чем 20 тысяч дружелюбно расположенных людей, когда никто его не грабит и не обижает?

Ион: Клянусь, Сократ! Такой человек по правде сказать совсем не в здравом рассудке.

Сократ: Знаешь ли ты, что то же самое вы делаете и со многими из зрителей?

Ион: Знаю, и очень хорошо: я каждый раз вижу сверху, с возвышения как слушатели плачут и испуганно глядят и поражаются, когда я говорю. Ведь мне надо очень внимательно следить за ними: если я заставлю их плакать, то сам буду смеяться, получая деньги, а если заставлю смеяться, то сам буду плакать, лишившись денег.