Древнерусские музыкальные инструменты

Из всех источников о древнерусском музыкальном инструментарии самый бесспорный возник при археологическом изучения Новгорода. Здесь в культурных наслоениях ХI - XV вв. обнаружено множество предметов сигнального и музыкального назначения. Различной степени сохранности, изготовленные из кости, глины, металла, дерева - все они есть научное и культурное сокровище не только национальное русское но, и общеевропейское.

Впервые описание, классификацию и варианты реконструкции древних новгородских музыкальных инструментов предпринял в 1960 - 1970 гг. Б.А. Колчин. За последнее десятилетие усовершенствовались методы реконструкции, заметно увеличилось число археологических музыкальных находок, среди которых выявились и типологически новые. Всё это побуждает к составлению свода древнего новгородского инструментария, краткому обзору которого посвящено настоящее сообщение.

Можно предполагать, что в древнем Новгороде, как и поныне в некоторых сёлах на русском Северо-Западе, самыми архаичными из звукообразующих приспособлений были те, которые изготавливались посезонно в полевой обстановке из непрочных материалов, например, древесной коры или трубчатых растений. Идеологическая их нагрузка, связанная с повериями об охранительной силе их звучания, перешла позднее на инструменты, изготовляющиеся в стационарных условиях, - керамические погремушки и свистульки, металлические бубенчики, колокольчики, шумящие привеси, ботала, варганы и, наконец, деревянные, так называемые, благородные - сопели, гусли, гудки. Последние, в большей мере, подвергались эстетизации, что и отражено в их конструкции, художественном оформлении, способе изготовления, музыкальных исполнительных возможностях и, по-видимому, репертуаре, содержавшем какие-то элементы византийского профессионального музицирования. В былинах, например, варьируется такая мысль:

"Играет-то Садке в Новгороде,

А выигрыш ведет от Царя-града ".

Конструктивные идеи струнных, развитые некогда в древних цивилизациях Ближнего и Среднего Востока, Египта и Средней Азии, проникая в 1-м тысячелетии в различные уголки Европы, приспосабливались к местным ремесленным и музыкальным традициям и воплощались в обновленных формах. Таковы, к примеру, гусли с игровым окном. Факт их бытования в истории человечества - полная неожиданность. Расширяя в целом границы европейской традиции строительства лирообразных, по принципу звукообразования они явно отличались от западноевропейских лир.

Среди традиций, слагавших музыкальную культуру в древнем Новгороде, основными представляются следующие: 1) народная песенная - преимущественно обрядовая дохристианская, бесписьменная; 2) народная инструментальная - профессиональная и непрофессиональная, бесписьменная, взаимодействовала с народной песенной; 3) церковная певческая - официальная культовая христианская с канонами, воспринятыми от Византии, письменная.

На Руси во время церковного богослужения музыкальные инструменты не использовались. Иерархия православия, следуя традиции ранневизантийского христианства, осуждали народные игрища с их "бесовскими песнями" и "гудебными сосудами" такими, как бубен и сопель, гусли и смык, то есть гудок. Осуждение в ХVII в. обернулось преследованием профессиональных народных музыкантов - скоморохов, что известно из письменных источников. Археологические же материалы подобных событий пока что не отражают и говорят скорее о другом: во-первых, о популярности гуслей и гудка среди всех сословий древних новгородцев, во- вторых, об изготовлении некоторых инструментов руками отроков.

Открытие археологами в Новгороде обломков древних музыкальных инструментов повлекло за собой их научную реконструкцию. Было достигнуто формальное звучание сопелей, гуслей, гудков. После чего стало возможным поставить перед фольклористами задачу поиска на Северо-Западе России образцов традиционного инструментального музицирования. Ныне такие образцы, пополнившие золотую фонотеку народной музыки, дают право на попытки доказательного озвучивания средневековых инструментов.

В комплексе новгородских музыкальных древностей представлены основные группы инструментов - самозвучащие, мембранные, духовые и струйные. Кроме непосредственно музыкальных инструментов, о них имеются также изобразительные и письменные свидетельства.

С А М О З В У Ч А Щ И Е

Колокол, било или блюдо (гонг). В берестяной грамоте № 605 второй четверти ХII в. раньше, чем в других источниках, сообщается о церковных звонах на Руси. В посланиях одного монаха к другому говорится: "А пришьла есве оли звонили" - А пришли (то есть вернулись) с ним, когда звонили. Звоны в христианских храмах унаследовали от древности охранительный смысл.

Ботало или колоколка. Традиционно привешивается домашнему скоту к шее для того, чтобы он не потерялся в лесу и чтобы на него не напал зверь или дух болезни. Уплощенная, согнутая из жести и сваренная медным припоем колоколка встречается в слоях ХII - XV вв. Одновременно бытовали литые колоколки из цветных металлов, некоторые из них, возможно, предназначались для музыкальных целей.

Звонец или колокольчик. Небольших размеров, литой, бронзовый. Имеются образцы конца XI, первой половины XII и последней четверти XIV вв. Мог использоваться как в сигнальной так и в музыкальной роли.

Бубенчик или шарок. Несколькими разновидностями бубенчики литые или тесненые из цветных металлов представленных в слоях с X по XV вв. Одни из них использовались как привески к одежде, другие могли входить в комплект музыкальных погремушек.

Шумящая привеска-амулет. Типологически различные образцы привесок, как правило бронзовые литые, обнаружены в слоях XI-XV вв. Это были, надо полагать, детские игрушки с охранительной сущностью.

Варган. Изготовлялся из железа в форме подковки с удлинёнными концами и проскакивающим упругим язычков. В слоях XIII-XV вв. найдено пят экземпляров. Варган конструктивный прототип гармоник.

Трещотки. Наподобие книжицы, состоят из набора деревянных дощечек (по 5-7 штук), одна из которых снабжена ручкой. Свободно скрепляющий их ремешок проходит сквозь пару отверстий, прорезанных в каждой из дощечек. При встряхивании, ударяясь одна о другую, издают щёлкающий звук. Таковы реконструированные трещотки, замечательный образец которых в виде двух уцелевших от них еловых дощечек был в 1992 г. в слое первой половины XII в. Это, наверно, и есть первое свидетельство о загадочной разновидности трещоток, которые в "Реэстре" на случай свадьбы Никиты Зотова в 1714 г. были поименованы "новгородскими". Возможны два варианта их реконструкции - с односторонним относительно дощечки-держалки расположением дощечек - лопасток и с двухсторонним. Выяснилось, что второй вариант в ХХ в. на Новгородчине использовался как "колотушка" сторожа.

М Е М Б Р А Н Н Ы Е

Бубен. Обнаружены его принадлежности, датируемые XI - XV вв. Это деревянные колотушки с шарообразным навершием а также деревянные с петелькой шарики, составляющие, по-видимому, вощагу, то есть бич с шариком на конце, навощив который, ударяли в бубен. Роль колотушки известна, а вот с вощагой дело обстоит сложнее. Известны описания ее устройства и считается, что бич с шариком на конце, ударяемый бубнистом в бубен, запечатлён в Радзивиловской летописи XV в. на миниатюре "Игрища славян" - лист 6-й, на обороте. Но более вероятно другое толкование этой нарисованной детали: миниатюрист, допустив неточность, пытался изобразить не вощагу, а изогнутую колотушку, подобную той, которой ударяет в бубен один из персонажей миниатюры "Гадание у чудского волхва" - лист 105. Устройство же вощаги как известного некогда орудия наказания показано на листе 103-ем упомянутой летописи. При новом толковании в книге сохраняется логичная система условных знаков, но оказывается вне изобразительных свидетельств вощага как составная деталь музыкального бубна. Всё это подкрепляет лишь одну мысль: на Руси вощага могла быть в комплекте ратного, прежде всего конного, мембранного ударного инструмента.

Д У Х О В Ы Е

Брунчалка или гудалка. Небольшая трубчатая косточка животных или птиц с одним (или двумя) просверлённым отверстием, в которое продевался тонкий ремешок (или нитка). Вращаемая взад-вперёд посредством периодичного натяжения ремешка, она издавала угрожающий гул. В древности, вероятно, использовалась жрецами народных культов для отпугивания злых духов. Позже перешла в распоряжение детей. Брунчалки обнаруживаются в слоях XI - XV вв. В 1991 г. найдена 40-я по счёту гудалка. Она уникальна: один из её концов оформлен резной мордочкой зверька, что делает допустимой о её сакральной роли.

Свистулька. Керамическая, с двумя игровыми отверстиями, в виде коника или каплеобразная. Насчитывается более 20 экземпляров. Популярна в XIV -XV вв. и позднее, хотя отдельные обломки позволяют предполагать бытование свистулек в XIII, XII и даже XI вв. В 1849 г. И.П. Сахаров сообщал, что в Вятской губернии свистулька использовалась во время "свистопляски" - праздника поминовения предков. Ныне свистулька - детская игрушка. Суть конструкции свисткового приспособления та же, что и у деревянных сопель.

Сопель. Было найдено три экземпляра сопелей. Реконструировать удалось две - XV и XI вв.; первая с тремя игровыми отверстиями, вторая с четырьмя. Они мастерились из древесных стволиков; первая из ясеня, вторая из ивы. В вероятной конструктивной связи с ними была дудка, изображённая на створке серебряного обруча из Старорязанского клада XII - XIII вв. Восстановление внешних форм сопелей привело к открытию их звукорядов. При комбинированном их перекрывании игровых отверстий на сопелях XI и XV вв. извлекаются следующие звуки: (Ноты вставить)

Стрелками указаны звуки, каждый из которых в отличии от предыдущего извлекается, не меняя расположения пальцев с несколько усиленным вдуванием. При ансамблевой игре, отмечаемой на Руси с XI в., настройка инструментов зависела от звукоряда сопелей. И сегодня документ такого рода - ориентир, достойный внимания при реконструкции строя древних струнных, особенно гуслей.

С Т Р У Н Н Ы Е

Номинальное число струнных инструментов, найденных в виде крупных частей или мелких деталей в 1992 г., достигло 65. Из них 30 шпеньков - это детали для натяжения струн, сходство между гусельными и гудочными затрудняет их классификацию.

Гусли

Бесспорно классифицировано 18 образцов. Из них пользуясь терминологией К.А. Верткова, гуслей шлемовидных - 1 экз., гуслей крыловидных - 17. Это струнные щипковые безгрифовые музыкальные инструменты. Образованию "чистого" резонанса как основы их звукообразовательного принципа способствует свойственный каждому из них вариант стационарного струнодержателя.

Крыловидные гусли с характерным для них веерообразным расположением струн бытовали в двух разновидностях: у одних было игровое окно, у других его не было. При строительстве тех и других соблюдались следующие общие правила. Из цельного бруса дерева изготавливался корпус, в нём долбилось корытце, в выступающей от корытца части - окрылке - просверливались отверстия для шпеньков, и, если требовалось, вырезалось игровое окно. Цельной выстругивалась и палочка (дека), которая крепилась поверх корытца, как правило, с помощью клея, вероятно, рыбьего. Свидетельством приклейки являются насечки по краям корытца и с нижней стороны палочки. В узком конце палочки располагались или специальные два ушка, или вставные "утицы" с продетым в них стержнем-струнодержателем; первый вариант присущ гуслям с игровым окном, второй - гуслям без окна. В обломке одной из трёх палочек, датированных XI - XIII вв., имеется отверстие величиной 2 Х 3 мм. Изготовлялось ли оно в роли голосника - определённо сказать невозможно. Тем более, что характерное отсутствие голосников в гуслях прослеживается в изобразительных источниках вплоть до рисунка пятиструнных гуслей в "Дисертации о русских древностях" М. Гютри - 1795 г.

Подвергались реконструкции четыре образца гуслей с игровым окном. Длина меньшего из них 36 см, большего - 85 см. Число струн бронзовых или кишечных - от 5 до 8 (9?). При строительстве таких гуслей использовались можжевельник, ель, сосна, дуб, берёза. Характерны сочетания в одном инструменте двух пород - хвойной и лиственной. В художественном оформлении использовались животные и растительные мотивы с элементами плетёнки.

Корпус пятиструнных гуслей 1070 - 1080 гг. был изготовлен из сосны и имел дубовую полочку. На бортике уцелела резная надпись "СЛОВИША". По лингвистически обоснованной точке зрения А.А. Зализняка, СЛОВИША - это, вероятнее всего, личное имя инструмента, а не его владельца. Надпись гласит также о принадлежности гуслей славянину.

Богатством резных художественных украшений отличаются шестиструнные гусельки первой половины XII вв.

Гусельки из слоя начала XIII в. имеют семь струн. Их корпус берёзовый, палочка из сосны. Полочка вставлена в специальный паз, отобранный по всему периметру корытца, как в польских гэншьле XI в. из Ополе.

Обломки больших гуслей, изготовленных из сосны и украшенных резьбой растительного характера, обнаружены в слое 1240 - 1260 гг. В прежних публикациях эти гусли - девятиструнные. Но всё же восьмиструнный вариант их реконструкции более отвечает расположению древесных волокон в оригинале и его художественным контурам.

Наличие у рассмотренных инструментов игрового окна предполагает их вертикальное, подобно щипковым лирам, положение при игре. Но обосновать способы игры на них невозможно без изучения другой разновидности крыловидных гуслей.

Гусли без игрового окна в новгородской археологии прослеживаются в слоях XIV - XV вв. Но знали о таковых на Руси уже в XII в., о чём свидетельствуют их изображения на створках обручей из Киевского и Старорязанского кладов. Образцов гуслей с иным числом струн, кроме пяти, пока что не выявлено. Корпусы долбились из хвойных древесных пород. Им свойственны полочки со вставными "утицами" струнодержателя .

Большие из них, длинной 53 или 56 см, изъятые из слоя 1370-х гг., кроме предполагаемого завитка в верхней их части, особых украшений не имели.

Меньшие, длиной до 37 см, попали в культурный слой на рубеже XIV - XV вв. Они украшены резьбой; примечательна свастика, в вариациях доведённая до образа священной лозы .

Наконец, частичная реконструкция гуслей конца XIV в. показывает, что в окрылке, также как и в предыдущих двух инструментах, могло разместится пять шпеньков.

На гуслях, не имевших игрового окна, музицировали, держа их в горизонтальном положении. Расположив левую руку на струнах, а правой бряцая по ним, играли скоморохи, запечатленные на створках известных обручей из Киевского и Старорязанского кладов XII - XIII вв. То же, но с подробностями, подтверждают и материалы музыкальных этнографических экспедиций в некоторые из бывших окраин Новгородского государства. По постановке левой руки узнаётся тот или иной из основных двух способов игры. Первый способ: три пальца левой руки, располагаются между струн и одновременно перемещаясь в плоскости полочки вниз-вверх, по мере надобности глушат то минорное, то мажорное трезвучия. При втором способе те же три пальца левой руки, располагаясь поверх струн, выполняют не только роль глушителей, но и могут извлекать отдельные звуки. Оба эти способа игры применимы к гуслям с игровым окном с той лишь разницей, что пальцы левой руки касались струн с тыльной стороны инструмента.

Струны крыловидных гуслей традиционно настраивались в диатоническом порядке. Таким же был строй и гуслей шлемовидных.

Шлемовидные гусли имели не менее десяти струн. Струны располагались параллельно и крепились одним концом к шпенькам, а другим - к изогнутому и приклеенному к полочке деревянному струнодержателю. Раннее их изображение помещено на листе 39 в Хлудовской Псалтири конца XIII в. Родственный им на Западе был псалтерион. Похоже, что оба инструмента возникли на основе общей древней консруктивной идеи.

Из культурного слоя Новгорода происходят:

маленькая свинцовая накладка XIII -XV вв., на ней изображены шлемовидные гусли с вогнутым основанием; наконец, обломок дубовой полочки гуслей данного типа, датируемый концом XIV в. На обломке сверху сохранились следы приклейки струнодержателя, а снизу следы приклейки его самого к корпусу гуслей, что и позволяет обобщённо представить эти гусли с вогнутым основанием.

Гудок

Струнный смычковый без грифовый музыкальный инструмент. Его грушеобразные контуры включают в себя головку с тремя шпеньками, короткую шейку и долблёную полость или сосуд, который сверху накрывался полочкой. Посередине полочки имелись два полукруглых выреза, в районе которых устанавливалась способная перемещаться кобылка (подставка). Через её верхнюю грань от струнодержателя к шпенькам тянулись три кишечных струны. Кобылка, передавая вибрацию струн корпусу гудка, механически влияла на резонансный процесс, чего нет в гуслях. Звук на гудке извлекался изогнутым погудальцем (смычком), прядь его конских волос натиралась смолой хвойных деревьев.

Предполагается, что упоминаемые в письменных источниках названия "смык" в XI - XVI вв. и "гудок" в XVII в. и позднее относились к конструктивно одному бытовавшему на Руси смычковому музыкальному инструменту. В устной народной поэтической традиции почти не упоминается о смыке, и, напротив, популярен гудок. Этимологически ближайшим к гудку является болгарский смычковый инструмент - гъдулка. В изображениях XVII - XIX вв. гудок конструктивно подобен и болгарской гъдулке и одновременно новгородским археологическим образцам смычковых инструментов. Вот почему за последними в науке утвердилось название - гудок.

На Западе родственным гудку был смычковый музыкальный инструмент - фидула (лат.), фидель (нем.).

Сложная относительно гуслей конструкция гудка предполагает исторически более позднее и географически иное происхождение. Это подтверждается хотя бы тем, что Античная Греция, через которую в Европу проникали струнные щипковые, не знали смычковых. Названия частей европейских смычковых - головка, шейка, кобылка или седло - как принято считать, указывают на них связь с центральноазиатским культом лошади. В подлинной мифологической грандиозности предстаёт образ гудка в знаменитой былине "Вавило и скоморохи". Силой волшебства святых скоморохов Кузьмы и Демьяна вожжи превращаются в "шёлковые струнки", а кнут - в "погудальце" для того, чтобы "заиграл Вавило во гудочек". При этом не упомянутый в былине конь, от головы которого вдоль шеи тянутся вожжи - струны, и есть корпус сакрального гудочка.

В Новгороде собраны археологические свидетельства о 17 гудках. Большинство из них делалось из хвойной, с преобладанием еловой, древесины. В двух использовался клён.

Гудочек из слоя первой половины XIV в. сохранился полнее других. Его долбленный из ели корпус соединялся с полочкой при помощи клея, об этом свидетельствуют насечки, нанесённые ножом по кромке корытца. В центре полочки прорезаны два сегментовидных голосника, в верхней её части - узор, знак из шести отверстий, ещё одно отверстие пониже голосников, по - видимому, намечает место для кобылки. Утрачены струны, три шпенька и весь струнодержатель с кобылкой.

При неизменном конструктивном назначении струнодержателя его форма, материалы и способ крепления были различны. В рассмотренном выше гудочке использовалось сквозное отверстие, в котором закреплялась кожаная или жильная петля; к ней привязывались струны. в другом случае струны могли крепится к металическому гвоздю, как в гудочке, строившемся неумелыми руками отрока. В третьем случае петля обхватывала выступ, образованный или полочкой, как в реконструированном гудке XII в., или корпусом, как это было у гудка XI в. - древнейшего из новгородских.

Головка гудка могла украшаться резным орнаментом . Иногда в головке, помимо трёх шпеньковых отверстий, сверлилось четвёртое, в него вдевался шнурочек для подвешивания.

О стадиях строительства гудка дают представления две заготовки из слоёв XIV - XV вв. В одной из них, обгоревшей при пожаре, сосуд остался не выдолбленным.

Археологических образцов погудальца пока что не выявлено. Его реконструкция осуществленна по изобразительным и этнографическим материалам.

Теперь в двух словах об основном реконструкторском методе. После извлечения обломка музыкального инструмента из влажного культурного слоя необходимо сразу же изготовить его копию. Из бруса современной размоченной и соответствующей подлиннику породы древесины изготавливается его копия вместе с научно обоснованным вариантом реконструктивного дополнения. Далее копия тонируется под цвет археологического образца, а дополненные части остаются светлыми. В отличии от подлинника такая копия, высыхая, даёт естественную усадку, в следствии чего без особых математических расчётов сами собой определяются размеры древнего музыкального инструмента в его здоровом сухом состоянии.

Таковы краткие сведения о древнем новгородском инструментарии, богатейшее собрание которого вместе с реконструкторским опытом давно уже способствует решению проблем музыкальной археологии в других местностях. Вот почему одна из археологических находок IX - XIV вв. в Хедебю (Норвегия) была определена как заготовка фиделя, то есть инструмента, идентичного гудку, а гданьская находка гэншьле (Польша), то есть гуслей XIII в., доказательно реконструирована как щипковый музыкальный инструмент. Точно также по сравнительно небольшому обломку удалось реконструировать и псковский гудок XIII в., принадлежавший, вероятнее всего, профессиональному музыканту - скомороху.

Всё это, обнажая подчас неизвестные стороны европейской музыкальной культуры, не может не влиять и на понимание некоторых общеисторических процессов в средневековой Европе.