Гитара, виуэла, лютня - история, традиция, культура

Введение

…Двигались только руки. Он воображал,что из его гитары вытягиваются нитии наматываются на рога минотавра.Могущество, которое бурлило в нем,стекало с кончиков пальцев в гитаруи затем заполняло пространство,которое лежало между ними.

Роджер Желязны "Подмененный".

В интернете гитаристике отведён специальный раздел. Cтоит посмотреть рейтинги музыкальных сайтов, и станет ясно, насколько популярна гитара в нашей стране. Хотя, конечно, в основном в интернете ищут аккорды для гитары, но, хвала Всевышнему, времена, когда гитара в нашей стране воспринималась как инструмент для аккомпанемента к какой-нибудь песенке про резинового ёжика с дырочкой в левом боку, уже прошли. А с "дырочкой в боку" сейчас могут посодействовать не только ёжику. Но не будем отклоняться от темы. Гитара, её родственники виуэла и лютня - музыкальные инструменты, выйдя за рамки аккомпанирующих, каждый в своё время, создали богатую инструментальную культуру, свой обширный репертуар. В наше время рост популярности ГИТАРЫ грозит затмить все другие музыкальные инструменты. Вот что говорит о гитаре маэстро Лео Брауэр:

“Фактически гитара - один из немногих малых инструментов (к ним можно причислить также клавесин и блок-флейту), которые не только сохранились, но и развиваются, растут. Сегодня она способна говорить современным языком, а наследие ее простирается от эпохи Ренессанса до наших дней. Мы поистине миллионеры, располагающие невиданным богатством репертуара, тембровых красок, выразительности! Многие инструменты обладают магией, но у многих ли есть такая история? У нас есть все!”.

Когда гениальнейшего гитариста XX столетия Андреса Сеговию спросили, к какому времени он относит появление гитары, он ответил следующее:

«О, это было очень давно… Аполлон страстно влюбился в Дафну. Однажды он задушил её в своих объятиях, и Дафна превратилась в лавровое дерево. Из этого священного дерева и была сделана первая гитара. Мне нравится считать её дочерью Аполлона, ведь она дитя Солнца».

Этот поэтический ответ маэстро попал в самую точку, но попробуем отойти от языка метафор и выяснить, когда и каким образом гитара, виуэла и лютня вошли в инструментальную музыкальную культуру, для этого углубимся в историю.

Хордофоны (от греческого c o r d h - струна и j w n h - звук) – музыкальные инструменты, источником звука которых служит натянутая струна – возникли в глубокой древности. В настоящее время класс хордофонов включает огромное количество инструментов: щипковых, смычковых и ударных струнных. На заре истории человечества прообразом первого струнного инструмента, по-видимому, стал лук первобытного охотника. Звук натянутой тетивы – мог привлечь внимание романтика времён неолита, а может быть и мезолита. Так, на севере Пиренейского полуострова, на стенах скальных убежищ, обнаружены изображения охотников, стреляющих из лука, различные "бытовые" сцены, например, изображающие сбор мёда диких пчёл, - свидетельствующие о высоком уровне первобытной культуры уже со времени верхнего палеолита.

Восстановить картину возникновения первых музыкальных инструментов в доисторический период практически невозможно. В дошедших до нашего времени образцах наскальной живописи и пластики каменного века нет места бытовым сценам - изобразительное искусство той эпохи связано с магическими обрядами (во всяком случае, других объектов первобытного арта почти нет), а сами музыкальные инструменты, если и существовали тогда, то, естественно, не сохранились. Можно лишь догадываться об истоках истории музыкальных инструментов, и почти наверняка первые из них были ударными. В качестве прародителя современных струнных инструментов многие исследователи выдвигают "музыкальный" лук. Меняя натяжение тетивы, сгибая и разгибая дугу лука, можно менять высоту звука, издаваемого тетивой, но звук в этом случае получается слабым. Для усиления звука необходим был резонатор, одним из первых резонаторов, вероятнее всего, стал тот, который предложила Мать-Природа. Это мог быть панцирь черепахи или корпус высушенной тыквы – подарок, переданный музыкальными инструментами, считающимися самыми древними, - ударными.

Инструменты, имеющие форму лука, нижняя часть которого соединена с резонатором и в которых используются одна или несколько струн, имеют достаточно протяжённую во времени традицию, их можно встретить и в настоящее время у некоторых народов Африки, Передней Азии и Евразии. Технические возможности таких инструментов, конечно, невысоки, и инструменты, в соответствии с требованиями исторической эпохи, продолжали совершенствоваться.

Струнные инструменты, снабженные шейкой, насчитывают историю не одного тысячелетия. Самые ранние сохранившиеся свидетельства существования струнных инструментов, снабженных шейкой, - это скульптурные изображения Месопотамии, которые относятся примерно ко II тысячелетию до н. э. В них запечатлены инструменты с небольшим корпусом, который был сделан, наподобие лиры, из панциря черепахи или из тыквы (обтянутой, по всей видимости, кожей). У древних щипковых инструментов первоначально шейка выполняла задачу усиления прочности инструмента, у которого появилось несколько струн фиксированной настройки. Непосредственное развитие этой конструкции вызвало к жизни арфу, псалтериум, гусли и т.п. О применении на этих инструментах, на заре их развития, флажолетной техники можно только предполагать. Способ изменения высоты звука струны путем изменения её длины посредством прижимания к грифу стал использоваться значительно позже, функцию ладов на раннем этапе развития хордофонов могли выполнять куски жильных струн, обмотанных вокруг грифа. В качестве такого свидетельства, можно рассматривать традицию лауда. Поиски улучшения выразительности и усиления громкости, а также певучести звука, привели к необходимости использования смычка, т.к. подушечка пальца, прижимая струну к грифу без порожков, - глушит звук, но это уже история смычковых струнных инструментов.

Богатые музыкальные культуры древнего мира возникли на Ближнем Востоке. Высокого уровня достигло музыкальное искусство в Древнем Египте. Страна обладала высокоразвитой, разнообразной инструментальной культурой. Музыка, вероятно, не записывалась, но передавалась от одного поколения к другому, запечатлённая в особой системе движений рук при управлении хором. Этот способ широко распространился впоследствии по культурному миру под названием хирономического (от греч. хиро - рука), однако существует гипотеза, что египтяне пользовались также иероглифической нотацией. Египтяне играли на продольных флейтах, дуговых и угловых арфах, лютняхс длинной шейкой, - особенно привлекает внимание т.н. нефер, что в переводе означает красота. Именно нефер, по мнению Элен Шарнассе, явился прообразом щипковых инструментов, использовавшихся в Европе раннего средневековья. Наиболее высокого развития в Древнем Египте достигло, вероятно, исполнение на художественно расписанной деревянной арфе, особенно в ансамблях. Оно с большим искусством и точностью запечатлено на многих рельефах и художественных росписях. Струны арф, изготовлявшиеся из крупного пальмового волокна, издавали звук нежный и певучий. О том почёте, каким была окружена арфа и искусство игры на ней, говорит знаменитая “Песнь арфиста” - одно из высоких достижений древнеегипетской поэзии. Прославленные певцы, исполнители, руководители ансамблей поднимались, по своему статусу, близко к фараонам.

Надо заметить, что в древние времена хорошие музыканты во многих странах Востока пользовались не только успехом у публики, - этого у музыкантов не отнимешь и сейчас, - но и занимали высокие посты в государственной иерархии. Первыми музыкантами-профессионалами были, вероятно, храмовые жрецы, хотя, конечно, были и музыканты-рабы, призванные игрой и пением услаждать слух своих господ. В Ассирии профессиональные музыканты и певцы почитались выше всех государственных чиновников. По своему рангу они шли непосредственно за богами и царями, имена их, путём соответствующих записей, сохранились в веках. В правление одного из царей год был назван именем начальника музыкантов - Ина-ики-иаллак. Известно, что иудейский царь Иезекия (ок. 700 г. до н.э.) откупился от Ассирийского царя Сенахериба не только деньгами, но и тем, что отдал ему всех своих придворных певцов и певиц (Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Л., 1973, с.6.).

Древние государства Шумера, Вавилонии и Ассирии были расположены в бассейне Тигра и Евфрата. За три с лишним тысячелетия до н. э. возникла музыкальная культура Шумера. Этот народ создал высокую инструментальную культуру. Уникальный памятник шумерской эпохи - дошедшая до нашего времени табличка с поэтическим фрагментом на шумерском и ассирийском языках и клиновидной нотописью - древнейший из всех известных нашей науке (III тысячелетие до н. э.). Как предположил известный немецкий музыковед Курт Закс, это запись арфового аккомпанемента вокальной мелодии пентатонного строя. “Арфа повторяет мелодию в унисон, одновременно аккомпанируя созвучиями из двух-трёх тонов - квартами, квинтами, октавами, секундами” (Закс Курт. Музыкальная культура Вавилона и Ассирии. В кн.: Музыкальная культура древнего мира. Л., 1937, с. 103-104.).

Другая музыкальная культура, громко и властно заявившая о себе на Ближнем Востоке, - сирийская. Она была одною из первых, положивших в основу своей системы четырёхзвучную диатоническую структуру, широко освоенную также греками, так называемый тетрахорд. Её мелодии, особенно впечатлявшие лирически-вдохновенным распевом, ещё за две тысячи лет до н. э. распространились по странам Востока, проникли в Грецию (о них писали Платон и Аристид), а в начале средневековья составили одну из интонационных основ византийской музыки (гимны) и литургических песнопений на западе Европы. Сирия - родина пяти- и семиструнной лиры, двойного гобоя, возможно, многострунной арфы. В распространении сирийской музыки по другим странам большую роль играли финикияне, которые вели широкую заморскую торговлю и располагали обширными культурными связями. Их города Тир и Сидон славились музыкальным искусством, эмоционально перенасыщенным, чувственным и блестящим. Потому вызывало оно суровое осуждение со стороны древнегреческих философов, ратовавших за строгую чистоту художественного стиля и нравов.

Следующей, на мой взгляд (R68), важной культурой - является музыкальная культура Индии, впоследствии повлиявшая в какой-то мере, по мнению некоторых исследователей, на такое интересное явление, как фламенко. На протяжении по крайней мере пяти тысячелетий Индия выработала и сохранила глубоко оригинальную культуру, которая принадлежит к великим достижениям мировой цивилизации. Богатый песенный и инструментальный фольклор составил плодородную почву для высокохудожественного профессионального искусства. Классическая музыка Индии возникла в глубокой древности в органической связи с поэзией и танцем, под влиянием религии и мифологии. “Сангита” - древнее понятие, оборачивающее этот синтез искусств. Светская профессиональная музыка Древней Индии достигала наиболее ярких кульминаций в периоды общего расцвета индийской культуры: после победы Индии над войсками Александра Македонского, особенно в империи Маурьев в правление царя Ашоки (III век до н. э.), а также при династии Гупта (IV – V века н.э.). Древняя Индия создала для своей музыки особую оригинальную нотацию. В дополнение к основным нотным знакам сложилась система линий, черт, точек – для обозначения регистра, альтертаций, ритма, интервалов. Система эта действует и поныне. Из инструментов следует отметить наиболее любимую в Индии щипковую вину, пережившую тысячелетия и упоминаемую ещё в Ведах. От других струнных вина отличается тем, что у неё два резонатора. Помимо обычного - у основания, она имеет у грифа второй, изготовленный из выдолбленной тыквы.

Особая внутренняя сосредоточенность является одной из характерных черт индийского стиля музыкальной интерпретации. Она восходит к глубокой древности, когда певцы, а иногда и инструменталисты пели или играли порою с закрытыми глазами, как бы снимая внешние впечатления, могущие возмутить и вызвать рассеяние цельного, в себе замкнутого лирического образа. Это не значит, что манера музыкальной интерпретации у индийцев лишена выразительности. Наоборот, её внутренняя динамика ярка, разнообразна и, видимо, составляет очень древнюю традицию.

Музыка в Древней Греции была главным образом вокальной. Основное же назначение инструментов заключалось в сопровождении пения. Любимыми инструментами греков были струнные щипковые: форминга, лира и кифара, почитавшаяся наилучшей для возвышенного музицирования. Корпус её был плоским и выделывался из дерева. При игре кифарэд прижимал его к груди правой рукой, левой же перебирал струны - числом от четырёх и более.

Римская столица жила шумной и роскошной, однако же поверхностною, крикливой и эклектичной музыкальной жизнью. Музыкой обставлялись пышные зрелища и кровавые цирковые состязания (circenses); создавались огромные оркестры; музыкальные инструменты - кифары, авлосы, ударные гигантских размеров призваны были удовлетворять прихоти и возбуждать пресыщенные патрицианские аудитории. Возникли концертные антрепризы, виртуозы наживали огромные состояния. Коренные песенные и инструментальные традиции, унаследованные римлянами от этрусков и других коренных обитателей Апеннинского полуострова, растворялись в огромном наплыве передневосточных культур и пережиточных элементов греческой древности. Этот пёстрый и разностильный сплав вполне отвечал тем “идеалам” праздной и роскошной жизни, изнеженной чувственности, порока, которые составляли духовное содержание разлагавшейся культуры древнего мира. Но именно эта культура, как ни парадоксально, явилась мостом к культуре следующей эпохи - средних веков, правда в отношении музыки этот мост получился крайне хилым. Музыкальное наследие античности почти целиком погибло при крушении рабовладельческого мира. Остались литературные памятники, единичные, недоступные в то время расшифровке нотные фрагменты, да религиозно-гимнические песнопения ранних христиан. Им также суждено было сыграть свою роль. Далее, через “византийский мост” устремились на запад песенные токи – сирийские, армянские, славянские и др. Эпоха переселения народов (см. раздел “средние века”) была вместе с тем эпохой переселения музыкальных культур.

Взаимоотношения Востока и Запада, в том числе и в области культуры, всегда привлекали и привлекают внимание историков, археологов, филологов, искусствоведов. Трудно назвать другую европейскую страну, столь тесно связанную с Востоком, как расположенная на крайнем западе континента Испания. Именно об Испании известный отечественный востоковед И. Ю. Крачковский говорил: “Здесь прошлое даёт нам яркий пример шаткости границ между Востоком и Западом, когда речь идёт о развитии мировой культуры”. Дважды в течение последних трёх тысяч лет на Пиренейском полуострове развивалась типично восточная культура, хотя и приобретавшая здесь некоторые своеобразные черты. Сначала это происходило в древности, когда на юго-востоке Испании жили финикийцы (см. выше), а потом в средние века, когда полуостров стал ареной развития блестящей арабской цивилизации. За 200 – 150 лет до н. э. на полуострове утвердились римляне. Ко времени Цицерона и Юлия Цезаря южная часть Испании романизировалась, а её музыкальная культура подчинилась эстетическим направлениям и вкусам, доминировавшим в поздней античности. Сначала в Александрии, а затем и в Риме получил яркое развитие новый театральный жанр - пантомима. Место трагического актёра занял танцовщик. Если хор не исчез со сцены, то центр тяжести переносится в инструментальное сопровождение. Новая аудитория ищет новых ритмов, более подчёркнутых, и если на римской почве танцовщик отбивал метр с помощью “scabelli” (деревяшки на подошве), то эпиграммы Марциалла говорят о танцовщицах из испанского Кадиса со звонкими кастаньетами (crusmata). Важно отметить в эту эпоху увлечение инструментальной музыкой, против которой направлены ожесточённые нападки испанских “отцов церкви”. Тем не менее, в качестве пережитков в гимнах католической церкви звучало многое из иберо-римской музыкальной культуры; метричность языческих гимнов пробила себе путь сквозь “прозаический”, свободный ритм музыки раннего христианства.

Все выше перечисленные культуры оказали прямое или опосредованное влияние на формирование репертуара и конструкции щипковых инструментов, которым посвящена данная статья.

Решающий момент в истории щипковых инструментов - появление нового резонаторного корпуса, состоящего уже из трёх частей: нижней деки, верхней деки и двух обечаек, которые их соединяют. Этот этап наступает в Китае в III или IV веке н. э. С возникновением инструмента юаня (в наши дни не употребляемого) и юкина, верхняя дека которого сделана из цельной деревянной пластины.

Начиная с этого времени, как отмечает Э. Шарнассе, инструменты, сходные с гитарой, широко распространяются на Среднем Востоке. Прекрасный образец одного из таких инструментов запечатлён на фризе буддийского монастыря Эртама близ Термеза (Узбекистан), фрагмент которого хранится в Эрмитаже. Однако пока ещё не существует точной датировки этого фриза: он может быть отнесён к периоду между I веком до н. э. и III веком н. э.

Дальнейшие серьёзные сдвиги в развитии щипковых инструментов надо искать позднее – в средних веках (см. навигацию статьи ниже списка основных источников).

Список литературы

Музыкальный энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия, 1990.

Шарнассе Э. Шестиструнная гитара /от истоков до наших дней/. М., Музыка, 1991.

Розеншильд. К. История зарубежной музыки /вып.I/. М., Музыка, 1978.

Испания и Португалия. М., ОГИЗ "Советская энциклопедия" 1947.

Отюгова Т., Галембо А., Гурков И. "Рождение музыкальных инструментов". Л., Музыка, 1986.

Циркин Ю.Б. Финикийская культура в Испании. М., Наука 1976.

Вейнберг И.П. ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕГО БЛИЖНЕГО ВОСТОКА. М., Наука, 1986.

Музыкальный журнал "Мир гитары" №1 1991г.

Вайсборд Мирон. "Андрес Сеговия и гитарное искусство XX века". М., Советский композитор, 1989.