

Роль мусических искусств в античной культуре

Адаева Наталья Анатольевна

к.ф.н.

МБУДО ДШИ №2 г.Саров Нижегородская область

В своем генезисе и развитии искусство питается многими корнями. Это и разнообразные виды игрового поведения, и трудовые операции, и приготовления к военным действиям, и простая эмоциональная беседа. Но самый главный источник искусства – религиозный ритуал. Он придает художественной деятельности определенную цельность и насыщает её ценностным содержанием. Самая непосредственная связь между религией и искусством обнаруживается в мифологии, в совокупности нарративов о жизни и деянии богов, героев и других сверхчеловеческих существ. Мифология образует исходное ядро религии и духовной культуры в целом. Прямой путь пролегает, например, между мифами и баснями. Басни можно считать выродившимися, профанированными мифами.

В своей статье мы хотели бы показать, каким образом искусство входит в органическую систему культуры, и как на уроках истории искусств можно это показать учащимся Детских школ искусств. В качестве предмета рассмотрения взято древнегреческое искусство как воплощение классических образцов.

Религия древних греков была политеистической. Среди множества эллинских богов были такие, которые имели прямую или косвенную причастность к художественному творчеству. Греки ввели понятие «энтузиазм», которое в буквальном переводе означает «божественное воодушевление». Согласно греческой мифологии, сверхчеловеческие существа, которые вселяются в душу деятеля искусства и действуют от его имени, называются музами (буквальный перевод – мыслящие). Предводителем муз считался Аполлон. Муза (греч. Μοῦσα) – лицо, пробуждающее творческое вдохновение у деятелей искусств или наук. Они считались дочерьми Зевса и Мнемосины, богини памяти. В дальнейшем искусства, вдохновляемые музами, стали называть мусическими, еще позже, уже в Древнем Риме, появился собирательный термин «музыка». Согласно традиционному списку выделяют 9 муз:

Калиопа – муза эпической поэзии, в которой самый значительный след оставил Гомер с поэмами «Илиада» и «Одиссея». Вплоть до заката античности учащиеся пользовались этими поэмами как образцами восприятия красоты и художественного творчества. Эти поэмы в дидактических целях целесообразно использовать и в настоящее время. Например, знание сюжета и персонажей поэмы «Одиссея» дает возможность понимать значение некоторых крылатых выражений. «Между Сциллой и Харибдой» означает ситуацию, в которой кто-либо становится перед неизбежным выбором из двух зол. В «Одиссее» Гомера царь Одиссей сделал

выбор в пользу меньшего зла: чтобы пройти через этот пролив, он взял курс ближе к Сцилле, пожертвовав несколькими моряками во спасение остальных.

От Гомера дошли до нас [предания о сиренах](#), морских и береговых чудовищах, похожих то на рыбохвостых женщин, то на дев с птичьими ногами. Чарующим пением они завлекали мореплавателей на опасные рифы. Пением сирены мы называем сладкоголосые речи, которыми кто-либо старается обольстить легковверного, вовлечь его в опасное предприятие. **Мельпомена** ([др.-греч.](#) Μελπομένη - мелодии, радующие слушателей) – муза трагедии. Трагедия переводится как песня козлов. Название происходит из культа бога Диониса, в котором участвовали мужчины, одетые в козлиные шкуры и изображающие сатиров – мифических козлоногих существ, спутников Диониса. Самыми выдающимися сочинителями трагедий были Эсхил, Софокл и Эврипид. Аристотель определил предназначение трагедии как «катарсис». Под этим имелось в виду очищение души через переживания чувств, страха и сострадания. Некоторые трагедии античных авторов ставятся в театрах по сей день. Например, «Антигона», «Царь Эдип», «Прометей прикованный» и др. Сюжет трагедии – столкновение человека с необоримыми обстоятельствами - судьбой. Например, в «Царе Эдипе» Эдип пытается избежать пророчества оракула, предрекшего ему убийство своего отца и женитьбу на своей матери. Все попытки оказываются тщетными и судьба в конечном счете осуществляется. Здесь присутствует методическая сложность, как подобный материал преподносить учащимся, что бы не вызвать нездорового интереса. Для этой цели приходится пользоваться эвфемизмами, то есть заменой грубой античной лексики мягкими оборотами.

В качестве следующей музыки греки почитали ту, которая тоже имела отношение к театру и называлась **Талия** ([др.-греч.](#) Θαλία). Имя её образовано от греческого слова, которое переводится как «цветущая». Термин «комедия» переводится как «песня пьяной толпы». Этот вид искусства возник из деревенских шествий в честь бога Диониса. Во время этих шествий производились так называемые «фаллофории». От дома к дому женщины носили на своих руках сделанные из кожи и дерева изображение мужской производительной силы. Женскую процессию сопровождали мужчины, которые обменивались шутивными песенными выпадами в адрес друг друга. Подобная песенная перепалка (что-то вроде современных частушек) запечатлела в себе структуру будущей комедии. Многие древнегреческие комедии отличались явной непристойностью и поэтому в качестве зрительниц к представлениям не допускались замужние женщины. Сначала представления производились на склоне горы или холма, а позднее произошло более радикальное разделение актеров и зрителей. В скальной породе на холме вырубались каменные ступени, получившие название театр (греч. Θέατρον). На самом первом этапе действовал один актер, который вел полемику с хором. Позже был введен второй и третий актёр. В хоре участвовали актёры, переодетые животными или мифическими существами. Название античных комедий были образованы от наименований этих существ. Самым знаменитым сочинителем комедий был Аристофан.

Выдающимися его комедиями являются «Осы», «Лисистрата», «Лягушки», «Облака».

Достаточно почитаемой в древнегреческом искусстве была муза любовной поэзии **Эрато** (Ερατώ). В V веках до нашей эры она организовала в городе Микилены на острове Лесбос общину юных девушек-поэтесс, которые под её руководством приобщались к сочинению любовной поэзии. Саффо принадлежит самые знаменитые в древнегреческом мире описания страстного любовного чувства:

Богу равным кажется мне по счастью
Человек, который так близко-близко
Пред тобой сидит, твой звучащий нежно
Слушает голос и прелестный смех. У меня при этом
Перестало сразу бы сердце биться:
Лишь тебя увижу, уж я не в силах
Вымолвить слова.
(Перевод В. Вересаева)

Другим поэтом, который вдохновлялся этой музой, был Анакреонт. Его любовная поэзия отличалась большей простотой и безыскусственностью:

Ввысь на Олимп
Я возношусь
На бысролетных крыльях.
Нужен Эрот:
Мне на любовь
Юность ответить не хочет.
Но увидав, что у меня
Вся борода поседела,
Сразу Эрот прочь отлетел
На золотистых крыльях.
(перевод Г.Церетели)

Муза танца **Терпсихора** (др.-греч. Τερψιχόρη) покровительствует пространственно-временному искусству танца. Вероятно, наиболее древний. По нашей гипотезе, исторически исходными были именно пространственно-временные, синкретические, а не пространственные и не временные искусства. Во-первых, они непосредственно происходят из религиозного ритуала, а во-вторых, в своём исполнении охватывают многие способности человека, а не просто его зрение, слух и тому подобное. Термин «Терпсихора» составлен из двух греческих слов: [τέρπω](#) – «[улажляю](#), [рабую](#)» и [χορός](#) – «[хоровод](#), [пляска](#) с пением». В основном эта муза вдохновляла женщин и была одной из наиболее демократичных муз. Эту музу упоминает А.С. Пушкин в поэме «Евгений Онегин»:

Мои богини! что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Всё те же ль вы? другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?
Услышу ль вновь я ваши хоры?

Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?

На известном портрете А.С.Пушкина, выполненном О.Кипренским в 1728 году, на заднем плане мы видим музу с музыкальным инструментом в руках. Заказал картину ближайший друг Пушкина, известный поэт Дельвиг. Он настоял, чтобы появилось изображение Музы в виде небольшой античной бронзовой статуи, держащей в руках лиру. Это отсылка к роду занятий Пушкина призвана намекать, что на картине поэт изображен в процессе творчества, погруженный в собственное сознание, когда его посетила муза.

Эвтерпа (др.-греч. Εὐτέρπη «увеселяющая») – муза лирической песни. Греки пели обязательно под аккомпанемент музыкальных инструментов. Важнейшими из них были лира и её разновидность - кифара. Лирическая песня использовалась не только для услаждения слушателя, но и в воспитательных целях. Она была соотнесена с очень важным для древнегреческой музыки учением о ладах. В мировой культурологии издавна рассматривается тема этоса, мелоса и аффекта. Каждый лад предназначен создавать определённый эмоциональный настрой. Ведущим ладом древнегреческой музыки был дорийский. Он отличался бодростью, живостью, жизнерадостностью. Остальные лады ориентировались на него. Лидийский лад характеризовался особой звуковой красочностью и поэтому создавал настроение расслабленности и печали.

Полигимния – это муза гимнов и ораторского искусства. У греков выделялись две основные разновидности гимнов (песнопения в честь богов и героев), обоим из которых покровительствовала эта муза. Гимны в честь бога Диониса назывались дифирамбы, а гимны в честь бога Аполлона назывались пеаны. Дионис прибыл в Малую Азию и сделался крайне популярным. Это типичный пример экстатического бога. Священнодействие в честь этого бога сопровождалось бурной стремительной музыкой и танцем.

Пean – это слово восходит к восхвалению бога Аполлона как бога врачевания и предсказания будущего. Точная этимология слова «пеан» неизвестна, но весьма вероятна его связь с кругом представлений об искусстве врачевания.

Особое положение в перечне муз занимают **Клио** и **Уrania**. Собственно говоря, их функции ближе располагаются к науке, чем к искусству. Клио почиталась греками как муза истории. Оправданием её включения в перечень муз служит то, что греки, по крайней мере, некоторые из них, излагали историю как художественное произведение. Особенно отличились в этом плане Геродот и Фукидит. Много томный труд Геродота состоит из девяти книг, каждая из которых названа именем какой-либо музы: Клио, Эвтерпа, Талия, Мельпомена, Терпсихора и т.д. В них раскрываются исторические сведения Древнего Египта, Месопотамии и др.

Уrania у греков считалась музой астрономии. Согласно идущему от пифагорейцев поверью, движение небесных тел по небосводу производит особые мелодичные звуки, которые недоступны восприятия обыкновенного человеческого уха. Так возникло понятие «музыка сфер» или «космическая

гармония». Эта музыка доступна только тем грекам, которые продвинулись в приобщении деятельности муз.

Музы не являются единственным каналом, по которому искусство питается религиозными корнями. Наряду с мусическими греки выделяли немусические искусства: живопись, архитектура, скульптура. Им покровительствовали Афина, Гефест и Гермес. Для этих искусств была характерна обработка материальных вещей и поэтому они были пространственными искусствами. Смысловое родство мусических и немусических искусств было осознано уже позднее.

Выводы:

1. Без опоры на религиозные истоки античное искусство просто не могло бы состояться в том виде, в каком оно дошло до нас.
2. Главным источником художественного творчества выступала мифология и важнейшие религиозные практики: дионисийские, элевсинские и аполлоновские мистерии.
3. Благодаря верованиям в существование и особую природу муз, появился термин «мусическое искусство», а позднее – «музыка».
4. Покровительство муз охватывало практически все виды пространственно-временного искусства. Там, куда оно не распространялось, вступали в действие другие божественные существа. Но в центре развития античного искусства, по мнению Фридриха Ницше, находилось столкновение дионисийского (бурного, экстатического) и аполлоновского (спокойного, уравновешенного) начал.
5. Функции отдельных муз учащиеся ДШИ усваивают легко. Труднее показать взаимосвязь этих функций и выделить жизненный нерв, который обеспечивал цельность и совершенствование художественного мастерства. Необходимо показать, что буйная экстастика, с одной стороны, и стремление к гармонии, порядку, уравновешенности с другой стороны, составляли единство эллинского менталитета.
6. С приходом христианства греческое искусство продолжило свое развитие на монотеистической основе.

Литература:

- Бедерова Ю.А., Сокольская А., Ганкин Л.А. Книга о музыке. Издательство: Corpus, 2022 г.
- Брейкин О.В. Становление нравственного идеала в культурах Древнего мира. Саранск: Изд-во Мордов.Ун-та, 1996.
- Бычков В.В. Этика распытия. М.:Геликон Плюс, 2022 г.
- Овчинников А. Н. Символика христианского искусства. М.: Родник, 1999
- Золтаи Д. Этос и аффект. История философской музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля. М.: Прогресс, 1977
- История эстетической мысли. В 6-ти т. М.: Искусство, 1986.
- Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.: Искусство, 1975

- Лосев А.Ф. История античной эстетики. Последние века. М.: Искусство, 1988
- Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий. М.: Искусство, 1965
- Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Предисловие к Рихарду Вагнеру / Соч. в 2-х т. Т.1-М.: Мысль, 1990
- Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки. Исследование. М.: Музыка, 1990.
- Сохор А.Н. Воспитательная роль музыки. Л.: Музыка, 1975
- Уколова В.И. «Последний римлянин» Боэций. М.: Наука, 1987
- Флоренский П.А. Храмовое действо как синтез искусств // Избранные труды по искусству. М.: Изобразительное искусство, 1996
- Фрагменты ранних греческих философов. М.: Наука, 1989.
- Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. В 2-х ч. Ч. 1. М.: Музыка, 1990.
- Шестаков В.П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века. М.: URSS, 2018.