

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Каримова Камилла Вячеславовна

*Преподаватель кафедры музыкальное образование, к.и.н. по ф.(PhD),
Термезский государственный университет
Kkarimova 96 gmail.com*

Турсунова Малика Жамшидовна

*студентка 2 курса, направление инструментальное исполнительство,
Термезский государственный университет.
<https://orcid.org/0009-0006-0659-8877>
UDK: 94(575.1)*

Аннотация: в данной статье рассматривается процесс становления и эволюции европейской музыкальной культуры в историческом диапазоне от античности до позднего Средневековья. Автор анализирует преемственность музыкальных традиций, исследует переход от античной монодии к сложным многоголосным формам и возникновение светских жанров.

Особое внимание уделено теоретическим и практическим реформам эпохи: систематизации церковных ладов, изобретению четырехлинейной нотации Гвидо д'Ареццо и развитию органума. В работе освещается роль различных социальных слоев — от монастырского духовенства до бродячих музыкантов и рыцарства — в формировании музыкального языка. Исследование опирается на комплексный культурологический подход, позволяющий осмыслить музыку как отражение духовных и социальных процессов общества.

Ключевые слова: история музыки, Средневековье, григорианский хорал, Гвидо д'Ареццо, многоголосие, органум, светская музыка, Ars Nova, музыкальная нотация.

Annotation: This article examines the process of the formation and evolution of European musical culture in the historical range from Antiquity to the Late Middle Ages. The author analyzes the continuity of musical traditions, explores the transition from ancient monody to complex polyphonic forms, and the emergence of secular genres.

Particular attention is paid to the theoretical and practical reforms of the era: the systematization of church modes, the invention of four-line notation by Guido d'Arezzo, and the development of the organum. The work highlights the role of various social strata—from monastic clergy to wandering musicians and the knighthood—in the formation of the musical language. The research relies on a comprehensive cultural approach, allowing music to be understood as a reflection of the spiritual and social processes of society.

Key words: history of music, Middle Ages, Gregorian chant, Guido d'Arezzo, polyphony, organum, secular music, Ars Nova, musical notation.

Annotatsiya: Ushbu maqolada antik davrdan kech O'rta asrlargacha bo'lgan tarixiy diapazonda Yevropa musiqiy madaniyatining shakllanishi va evolyutsiyasi jarayoni ko'rib chiqiladi. Muallif musiqiy an'analarning uzviyligini tahlil qiladi, antik monodiyadan murakkab ko'p ovozli (polifonik) shakllarga o'tish hamda dunyoviy janrlarning vujudga kelishini tadqiq etadi. Davrning nazariy va amaliy islohotlariga alohida e'tibor qaratilgan: cherkov ladlarining tizimlashtirilishi, Gvido d'Aretsso tomonidan to'rt chiziqli nota yozuvining ixtiro qilinishi va organumning rivojlanishi. Ishda musiqiy tilning shakllanishida turli ijtimoiy qatlamlar — monastir ruhoniylaridan tortib, darbadar sozandalar va ritsarlargacha bo'lgan tabaqalarning o'rni yoritib beriladi. Tadqiqot musiqani jamiyatning ma'naviy va ijtimoiy jarayonlarining in'ikosi sifatida anglashga

imkon beruvchi kompleks madaniyatshunoslik yondashuviga tayanadi.

Kalit soʻzlar: musiqa tarixi, oʻrta asrlar, Grigorian qoʻshigʻi, Guido dʼArezzo, polifoniya, organum, dunyoviy musiqa, Ars Nova, nota yozuvi.

ВВЕДЕНИЕ. Музыка — ровесница человеческой цивилизации. Эволюция стилей и жанров стала зеркалом глобальных исторических перемен. В своих звуках она сохранила быт народов, их социальные потрясения и личные мечты. Но важнее всего то, что музыка всегда была ключом к человеческой душе. Способность передавать тончайшие грани чувств сделала её нашим верным спутником, разделяющим с нами и триумфы, и невзгоды.

Наиболее ранним историческим этапом развития европейской музыкальной культуры принято считать античную музыку, традиции которой берут свое начало в более древних культурах Ближнего Востока, но не повторяют их путь. Однако в настоящее время сделать какие-либо выводы о музыкальной культуре античности затруднительно. Дело в том, что в распоряжении музыковедов имеются лишь единичные образцы древнегреческой и древнеримской музыки. Найдено всего 11 образцов музыки (в основном гимны и оды), относящихся к античной эпохе, и по ним, невозможно отразить направление музыкального процесса того времени. Музыкальные исполнители являются героями многих древнегреческих мифов, воспевающих волшебную силу этого искусства (мифы об Орфее, гомеровский эпос). Изображения музыкальных инструментов обнаружены при археологических раскопках на территории Древней Греции и Рима. Упоминания о певцах и музыкантах-виртуозах, играющих на различных инструментах (кифара, тибия, лира, вавилонская волынка, орган, труба, систр), содержатся во многих литературных источниках.

Следует заметить, что в системе наук античности музыка занимала значительное место, была предметом обсуждения

философских и эстетических работ, написанных Пифагором, Аристотелем и другими известными мыслителями того времени. Основополагающая черта античной культуры — неразрывная связь музыки с литературой и театром. Яркий пример тому — творчество поэтов острова Лесбос, чьи стихи всегда звучали под аккомпанемент лиры (что и дало название термину «лирика»). В древнегреческой трагедии музыка была структурным элементом: диалоги перетекали в пение, а каждая сцена венчалась выступлением хора. В ту эпоху драматург был универсальным творцом, совмещая в себе роли композитора и поэта — их разделение на узкие специальности произошло гораздо позже.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Актуальность данной работы посвящена изучению древних истоков музыкального наследия средневековья. Музыкальная культура Средневековья — чрезвычайно объемное и разностороннее историческое явление, хронологически располагающееся между эпохами античности и Возрождения. Его трудно представить себе, как единый период, т. к. в разных странах развитие искусства шло своими особыми путями. Первый период — раннее Средневековье — принято исчислять с эпохи, последовавшей сразу после падения Римской империи, т. е. с VI века н. э. В это время на территории Европы существовало и мигрировало множество племен и народов, находящихся на разных ступенях исторического развития. Однако сохранившимися памятниками музыкального искусства этого периода является только музыка христианской церкви (в основном в более поздней нотации), наследующая, с одной стороны, культуре Римской империи, с другой — музыке Востока (Иудея, Сирия, Армения, Египет). Предполагается, что исполнительские традиции христианского пения — антифон (противопоставление двух хоровых групп) и респонсорий (чередование сольного пения и «ответов» хора) — сложились на основе восточных образцов. К VIII веку в европейских странах постепенно формируется традиция литургического

пения, основой которого становится григорианский хорал — свод систематизированных Папой Григорием I одноголосных хоровых песнопений. Музыкальная наука в это время развивалась в тесной связи с монастырской культурой. В VIII–IX веках на основе григорианского хорала складывается система церковных ладов Средневековья. Эта система связана с одноголосным музыкальным складом, с монодией, и представляет собой восемь диатонических звукорядов (дорийский, гиподорийский, фригийский, гипофригийский, лидийский, гиполидийский, миксолидийский, гипомиксолидийский), каждый из которых воспринимался средневековыми теоретиками и практиками как сочетание определенных выразительных возможностей (первый лад — «ловкий», второй — «серьезный», третий — «стремительный» и т. д.). Становление музыкальной грамоты началось с неум — знаков, наглядно иллюстрирующих движение голоса вверх или вниз. Спустя время эти символы эволюционировали в привычные нам ноты. Революционный прорыв в этой области связан с именем Гвидо Д'Ареццо (ок. 990 г. — XI в.). Будучи монахом обители Помпозы, он проявил блестящие способности к учебе и преподаванию. Его новаторские методики обучения церковному пению были настолько успешны, что спровоцировали конфликты с менее талантливыми коллегами, завидовавшими его профессиональному росту. Столь натянутые отношения и откровенная враждебность коллег вынудили Гвидо покинуть обитель. Он нашел пристанище в монастыре города Ареццо. Именно это место дало ему второе имя — Аретинский, под которым он и вошел в мировую историю музыки.

Итак, будучи выдающимся мастером своего времени, Гвидо добился невероятных успехов в обучении церковных певчих. Его главным вкладом в музыкальную теорию стала четырехлинейная система нотации. С её помощью он смог математически точно зафиксировать положение полутонов. Это

было критически важно, так как именно структура полутонов определяла уникальное звучание григорианских ладов и весь характер средневековых мелодий. На рубеже XI–XII веков в европейской культуре произошел масштабный сдвиг, вызванный глубокими социальными переменами. Рост городов, эпоха Крестовых походов и усиление влияния рыцарства привели к зарождению светских традиций. Эти процессы охватили весь континент, подарив миру готическую архитектуру и средневековый роман. В музыкальной сфере этот период ознаменовался переходом к многоголосию и расцветом светской песенной лирики. Ключевым событием в музыке этой эпохи стало становление многоголосия на базе григорианского хорала. Первоначально певцы просто дублировали основную церковную тему вторым голосом. В ранних записях IX–XI веков голоса строго следовали друг за другом в унисонном ритме, выдерживая интервалы кварты или квинты. Однако со временем эта жесткая параллельность уступила место творческой свободе. Как отмечал Гвидо Д'Ареццо, пока один исполнитель вел кантус, другой «искусно бродил» по звукоряду. Эта форма получила название «органум». Постепенно привносимый голос становился всё более виртуозным, наполняясь мелизмами и обретая ритмическую независимость.

Центром музыкального новаторства в XII–XIII веках стали Париж и Лимож. Этот яркий этап получил название «эпоха Нотр-Дам», в честь знаменитого собора, чья певческая капелла стала колыбелью нового стиля. До нас дошли имена великих мастеров того времени — Леонина и Перотина. Именно они создавали сложнейшие органумы и другие многоголосные сочинения, которые заложили фундамент всей западноевропейской музыки. Формирование светских жанров в этот период было подготовлено творчеством бродячих народных музыкантов — жонглеров, менестрелей и шпильманов. Отвергаемые и даже гонимые официальной

церковью, бродячие музыканты явились первыми носителями светской лирики, а также чисто инструментальной традиции (использовали различные духовые и смычковые инструменты, арфу и т. д.). В то время артисты были актерами, циркачами, певцами и инструменталистами в одном лице. Они путешествовали из города в город, выступали на празднествах при дворах, у замков, на ярмарочных площадях и т. д. К жонглерам, шпильманам и менестрелям присоединялись также ваганты и голиарды—неудачливые студенты и беглые монахи, благодаря которым в «артистической» среде распространялась грамотность. Постепенно в этих кругах наметилась специализация, бродячие артисты стали образовывать цехи, оседать в городах.

В этот же период выдвигается своеобразная «интеллигентская» прослойка—рыцарство, в среде которого (в периоды перемирий) так же разгорается интерес к искусству. В XII веке в Провансе зарождается искусство трубадуров, ставшее основой особого творческого движения. Трубадуры по большей части были выходцами из высшей знати, владели музыкальной грамотой. Они создавали сложные по форме музыкально-поэтические произведения, в которых воспевали земные радости, героике Крестовых походов и т. д.

Своеобразным переходом к эпохе Ренессанса можно рассматривать XIV век. Данный период по отношению к французской музыке принято обозначать «Ars Nova» («Новое искусство») по названию научного труда, созданного около 1320 года парижским теоретиком и

композитором Филиппом де Витри. Следует отметить, что в указанное время в искусстве действительно появляются принципиально новые элементы: например, происходит утверждение (в том числе на теоретическом уровне) новых принципов ритмического деления и голосоведения, новых ладовых систем (в частности, альтераций и тональных тяготений—т. е. «диезов» и «бемолей»), новых жанров, выход на новый уровень профессионального мастерства.

Цель исследования заключается в системном историко-типологическом культурологическом осмыслении музыкального развития на разных этапах становления культуры и искусства. Включением каждой личности в прошлое, настоящее и будущее музыкальной культуры. Сегодня существует необходимость понимания образования как механизма развития музыкальной культуры исходя как из социокультурных реальностей, так и культурологических ориентаций. Свидетельством этому могут служить музыкально-теоретические трактаты, нотные рукописи и исторические свидетельства средневековой музыкальной культуры, которые доказывают о наличии высокой культуры этих народов.

ВЫВОД. Таким образом, композиторы Средневековья заложили фундамент европейской музыкальной культуры, совершив переход от монодии к многоголосию (полифонии), создав нотную запись и дав начало светским жанрам. Они ввели систему слоговой записи нот (Гвидо д'Ареццо), развили систему органа, перейдя к стилю Ars nova.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Герцман Е. Из истории древней музыки. Санкт-Петербург Изд.: «Алетейя», 2004.
2. Горбачева Е.Г. Популярная история музыки. Москва Изд.: «Вече», 2002.
3. Дегтярёва Н. В. Музыкальная культура западноевропейского Средневековья. СПб.: Композитор, 2018.
4. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Т.1. М.: Музыка, 1983.