

МАДАНИЯТ ТААНУУ ИЛИМДЕРИ ЖАНА ФИЛОСОФИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЛОСОФИЯ
CULTURAL SCIENCES AND PHILOSOPHY

Уметалиева-Баялиева Ч.Т.

**МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЯЗЫК КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ**

Уметалиева-Баялиева Ч.Т.

**МУЗЫКАЛЫК ТИЛ КУЛЬТУРОЛОГИЯ ИЛИМИНИН ОБЪЕКТИ КАТАРЫ.
МУЗЫКАЛЫК СИСТЕМАЛАР – МАДАНИЯТТЫН ФЕНОМЕНИ**

Ch.T. Umetalieva-Bayalieva

**THE LANGUAGE OF MUSIC AS AN OBJECT OF STUDY IN CULTURAL STUDIES.
MUSIC SYSTEM – A CULTURAL PHENOMENON**

УДК: 781.15 (575.2) (04)

В статье дается краткое определение музыкальных систем (диатоника, хроматика, энгармоника), расширенно, вместе с нотными образцами, представлена диатоника. Каждый вид музыкальной системы характеризуется свойственной ей музыкальной культурой.

Ключевые слова: диатоника, хроматика, энгармоника, древнегреческие лады, эолийский, ионийский, мажор, минор.

Бул макалада музыкалык системалардын кыскача аныктамасы берилген (диатоникага, хроматикага, энгармоникага), ноталык үлгүлөрү менен диатоника кеңейтилүү көрсөтүлгөн. Музыкалык системасынын ар бир түрү ошого таандык музыкалык маданият менен мүнөздөлгөн.

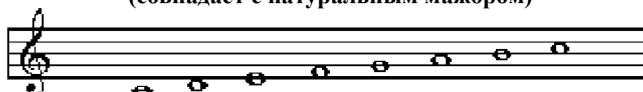
Негизги сөздөр: диатоника, хроматика, энгармоника, байыркы гректердин ладдары, эолика, ионика, мажор, минор.

The article gives a brief definition of musical systems (diatonic, chromatic, enarmonika), expansion, together with Music samples submitted diatonic. Every kind of music is characterized by its characteristic musical culture.

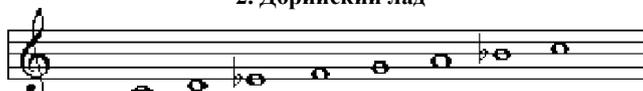
Key words: diatonic, chromatic, enarmonika, Greek frets, Aeolian, Ionian, major, minor.

1. Диатоника (от греч. δια – через, вдоль и τόνος – тон, букв. – идущая по тонам) – семизвуковая система, все звуки которой могут быть расположены по чистым квинтам. Например, такова последовательность интервалов в древнегреческом диатоническом тетра хорде: e¹-d¹-c¹-h (два целых тона и полутон), в отличие от последовательности интервалов хроматического тетра хорда: e¹-des¹-c¹-h (целых тонов нет). Диатоничны многие древнегреческие лады, а также средневековые лады и др, натуральные лады, включая широко распространенный ионийский (натуральный мажор) и эолийский (натуральный минор):

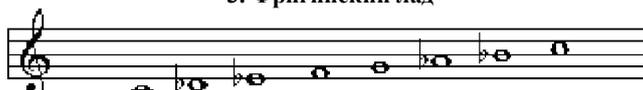
1. Ионийский лад
(совпадает с натуральным мажором)

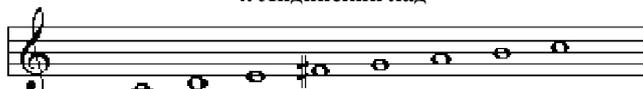
2. Дорийский лад

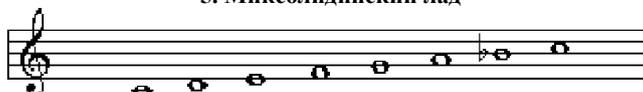
3. Фригийский лад

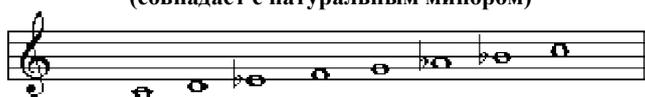
4. Лидийский лад

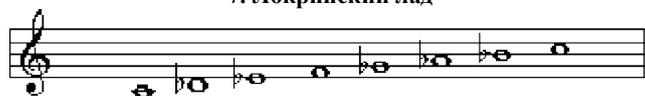
5. Миксолидийский лад

6. Эолийский лад
(совпадает с натуральным минором)

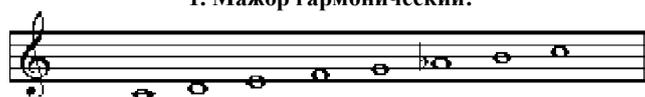

7. Локрийский лад

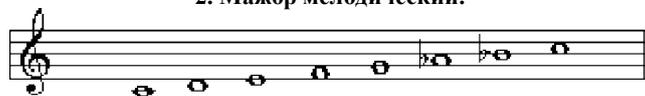

В более широком смысле к области *диатоники* относят т.н. условно-диатонические лады, переменнодиатонические лады, системы и звукоряды. В некоторые из этих ладов наряду с тонами и полутонами входит и увеличенная секунда (ув.2):

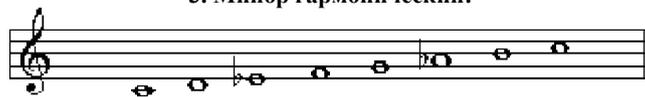
1. Мажор гармонический:

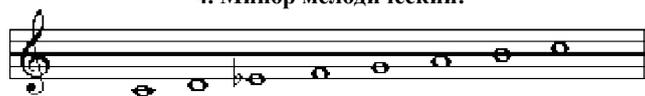
2. Мажор мелодический:

3. Минор гармонический:

4. Минор мелодический:

5. Лидийско-миксолидийский лад:

В древнегреческой музыке *диатоника* была одним из трех ладовых наклонений («родов») наряду с *хроматикой*, использовавшей две малые секунды (м.2) подряд, а также увеличенную секунду (ув.2), и *эн(с)армоникой*, специфику которой составляли интервалы меньше полутона. В этом греческая музыка сходна с другими древними одноголосными культурами (монодия, или монодическая музыкальная культура), в особенности Ближнего Востока, Среднего Востока, Средиземноморья.

Многообразные же формы *диатоники* составляют основу западно-европейского, а также славянского народно-песенного искусства, наряду с профессиональной европейской музыкой (григорианский хорал) (подчеркивание мое – ЧУБ), в особенности после утверждения многоголосия в качестве преобладающего типа музыкального изложения (напр, гармоническое объединение голосов осуществляется в первую очередь с помощью связующего действия простейших консонансов – квинты и кварты, а кварто-квинтовая координация голосов способствует проявлению диатонических отношений).

В музыке XX в. используются разнообразные виды *диатоники*:

- *диатоника* народного склада, близкая к классическому мажору и минору;

- *диатоника* в различных модификациях, полиладовых, полидиатонических сочетаниях (И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Б. Барток).

Часто *диатоника* остаётся лишь в качестве завуалированной основы (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, П.Хиндемит), либо фигурирует как составной элемент недиатонической структуры.

Таким образом, *диатоника* – это звукоряд, который является основой ладового мышления европейской музыки. Это – бесспорный факт, не подлежащий сомнению. Подавляющее большинство музыкальных культур европейских стран (и славянских народов в том числе) основываются на *диатонике*.

На *диатонической системе* также основывается музыка одного из древнейших народов Центральной Азии – кыргызов. Проживая долгие столетия в окружении «иноязычной» музыкальной культуры других народов, кыргызская музыка сохранила в первозданном виде свою ладовую основу – чистую диатонику.¹

¹ См. Уметалиеву-Баялиеву Ч. «Этногенез кыргызов: музыковедческий аспект. Историко-культурологическое исследование». Бишкек, 2008.

2. Хроматика, хроматизм² (греч. χρωματισμός – окраска, от χρῶμα – цвет кожи, цвет, краска) – полутоновая система. К хроматизму относят два рода интервальных систем – древнегреческую «хрому» и европейский хроматизм. «Хрома» – один из трех основных «родов» тетра хорда³ (или «родов мелодий») наряду с «диатоном» и «энгармонией». Вместе с энгармонией (в противоположность диатону) хрома характеризуется тем, что сумма 2-х меньших интервалов меньше величины третьего. Такое «скопление» узких интервалов называется *пикн* (греч. πικνόν, букв. – скученно, часто).

В отличие от *энгармоники* наименьшие интервалы *хромы* – полутоны, например: e¹-des¹-c¹-h. С точки зрения современной музыкальной теории *греческая хрома* соответствует звукорядам с увеличенной секундой (ув.2; в октавных ладах – с двумя увеличенными секундами) и ближе к *диатонике*, чем к *хроматике*.

Греческие теоретики (см. сноску выше) различали в «родах» еще и «окраски» (χρῶμα), т.е. интервальные варианты тетра хордов данного рода. По Аристоксену,⁴ *хрома* имеет три «окраски» (вида): тоновую, полутонную и мягкую.

Мелодика хроматического рода воспринималась как красочная (отсюда и название). Вместе с тем она характеризовалась как изысканная, «изнеженная». В народной музыке Востока лады с увеличенными секундами (гемиолика) сохранили свое значение и в XX веке (в новоевропейской мелодике *хроматика* имеет другое происхождение и соответственно иную природу).

3. Энгармоника, энгармонический род (энгармон, энгармоника, энгармонический род) (греч. ἐναρμόνιον (γένος), ἐναρμόνιον, от ἐναρμόνιος – эн(г)армонический, букв. – согласный, созвучный, стройный) – наименование одного из родов (типов интервальных структур) древнегреческой музыки, характеризующегося применением пары мельчайших интервалов, в сумме равных полутону. Для мелодии энгармонического рода характерно мелизматическое опевание опорного тона прилегающими к нему микрофонами (сходно с античной *хромой*), типичен утонченный, изнеженный выразительный характер

² Хроматизм (от греч. chroma – цвет). Древние греки уподобляли 7 ступеней диатонического звукоряда семи цветам радуги, а полутоны – оттенкам этих основных цветов.

³ Тетра хорд (от греч. tetra – четыре и chorde – струна) – четыре расположенные рядом ступени звукоряда; нижний тетра хорд какого-либо лада – I-II-III-IV ступени этого лада; верхний тетра хорд какого-либо лада – V-VI-VII-VIII ступени его. Или. Тетра хорд (греч. тетра хордов, букв. – четырехструнный) – 4-ступенный звукоряд в диапазоне чистой кварты (например, g-a-h-c).

⁴ Аристоксен (род. ок. 354 г. до н.э.) – крупнейший из греческих музыкальных теоретиков, ученик Аристотеля. Автор свыше 400 работ. А. и его последователи (гармоники) строили муз. теорию на основе живого восприятия музыки в отличие от пифагорейцев (каноников), придерживавшихся абстрактно-математического метода.

(«этос»). Специфические интервалы *энгармоники* – четвертитон (греч. δίεσις – энгармоническая диеса). Энгармонический *пикн* (πικνόν, букв. – скученно, часто) – участок тетра хорда, где помещаются два интервала, сумма которых меньше величины третьего. Музыкальной культурой, основанной на системе *энгармоники*, является *индийская музыка*.

Одна из самых древних самобытных культур – это **музыка Индии**. Она связана неразрывными узами с многовековой историей национальной культуры. В Индии музыка с давних времён была неотъемлемой частью жизни общины. Каждое племя имело своих певцов, в обязанности которых входило исполнение гимнов во время религиозных и магических обрядов. Ритуальные песнопения нашли своё отражение в "Ригведе" – одном из наиболее древних письменных памятников Индии (2-е тыс. до н.э.). Песенные тексты более позднего времени собраны в "Атхарваведе". Мелодии, возникшие на основе литургических текстов обеих Вед, зафиксировала "Самаведа", с которой традиционно связывают происхождение музыки в Индии.

Древнеиндийские литературные памятники (трактат по театру, музыке и танцу "Натьяшастра" – 1 в.н.э.) сохранили свидетельства о том, что ещё задолго до их создания индийцы располагали высоко развитой, глубоко своеобразной *музыкальной системой*. В трактатах подробно описываются разнообразные формы вокальной и инструментальной музыки, музыкальные инструменты; в средневековых трактатах имеются сведения о традиционных индийских ладово-ритмических построениях – *рагах*, ритмических формулах – *тала*, и т.д.

В период расцвета санскритской драматургии в IV-VII вв. индийская классическая музыка достигла большого развития. Изменения не коснулись основных теоретических положений индийской музыкальной системы. Древние каноны оставались незыблемыми для многих поколений музыкантов. В *индийской музыке* применяется **7 главных тонов**, соответствующих европейской семиступенной гамме (диатоника). Обозначаются они начальным слогом санскритского наименования: са (до первой октавы), ри (ре), га (ми), ма (фа), па (соль), дха (ля), ни (си). Помимо них, имеются звуки, производные от основных. Минимальным расстоянием между двумя ступенями лада является интервал немногим более 1/4 тона. Благодаря этому октава делится на 22 неравных интервала – *шрути* (от слова "слышать, различать"), каждый из которых может быть исходным пунктом для новой гаммы (энгармоника).

В Индии различают 6 основных и большое количество побочных гамм, построенных по принципу сочетания нижнего и верхнего тетра хордов. Из большого числа ладов наиболее широкое распространение получили 10 основных, объединённых под общим названием *тхат*.

Для *индийской музыки* характерна импровизация. Любое произведение строится на основе тради-

ционных ладово-ритмических построений – *рага*. Древнеиндийская музыка насчитывает 7 основных раг и 5 производных от каждой – *рагини*. С понятием рага связано выражение силы, мужества, героизма, рагини ассоциируются с мелодиями, выражающими нежность, любовь, печаль и др. Теоретически количество раг бесконечно. Практически же число их ограничено. Помимо основных раг и рагини, древние трактаты называют ещё подраги и подрагини (до 60).

Учение о рагах – *раса*, подразумевает подчинение интонационно-мелодического строя раги её идейному содержанию, эмоциональной окраске (в соответствии с древнеиндийской теорией о поэтических чувствах, эмоциях и эстетическом наслаждении). Раги призваны вызывать у слушателя определённые чувства и состояния: шрингара – любовь, хасья – веселье, каруна – печаль, вира – героизм, бибхатса – отвращение, рудра – гнев, бхаянока – страх, адбхута – удивление, шанта – успокоение. Исполнение раг приурочивается к определённому времени года (весна, лето, осень, зима) и суток (мелодии утренние, полуденные, вечерние). Некоторые индийские раги наделяются особым магическим свойством: рага мегха – способностью вызывать дождь, рага дипак – пожар, и др.

Древнеиндийские музыкально-теоретические тексты предписывают исполнителю иметь соответствующее выражение лица в зависимости от характера музыки, пользоваться надлежащими жестами и т.д. Инструментальная и вокальная композиция строится по законам трёхчастной классической формы: первая часть *алана* – медленное, проникновенное изложение темы, вторая – сложные мелодико-ритмические вариации в сопровождении ударных

инструментов, и третья – *гата* – кульминационные варианты темы с изысканной усложнённой орнаментацией. Созданные по такому образцу классические композиции исполняются в течение нескольких часов.

Музыкант берёт для импровизации и определённый ритмический вариант – *тала*. Ритм в индийской музыке является одним из наиболее ярких элементов творчества. Применение контрастных ритмических построений (их более 120) приводит к полному переосмыслению музыкальной темы. Одноголосный характер индийской музыки усиливает роль ритма в создании музыкального образа.

Запись ритма чрезвычайно сложна. Ритм может передаваться и при помощи силлабических построений (тхора и тхукада). Каждый слог (тха, тхунга, дига, гади и др.) соответствует одной ритмической единице и одновременно указывает способ и манеру исполнения. Основная метро-ритмическая единица – *матра* обозначается вертикальной чертой под буквой-нотой. Размеры, получившие распространение в *индийской музыке* весьма разнообразны: от простых – двух-трёхдольных, кончая более сложными в 5, 7, 8, 9 долей и др. Сложные ритмы во многом определяются неразрывной связью *индийской музыки* с искусством национального танца.

Литература:

1. Музыкальная энциклопедия. В 6 томах. - М.: Сов. композитор, 1973–1982.
2. Краткий музыкальный словарь., издание 4-ое., Ленинград 1964.
3. Уметалиева-Баялиева Ч. «Этногенез кыргызов: музыковедческий аспект. Историко-культурологическое исследование». Бишкек, 2008.

Рецензент: доктор искусствоведения, профессор Уметалиева Дж.Т.