

Мы исполнили древний гимн Римской церкви, посвященный святому Иоанну. Святой Иоанн /или как его еще называют Иоанн Предтеча/ считался покровителем певцов. Но в историю музыки этот гимн вошел прежде всего потому что он был использован в середине одиннадцатого века знаменитым монахом Гвидо Д'Ареццо. С помощью этого гимна Гвидо изобрел названия звуков гаммы. Дело в том, что каждая строка гимна, ^{как, наверное,} ~~если~~ вы заметили, начинается на ступень выше. Начальные слоги каждой строки и стали всем нам известными нотами. /Правда названия нот "до" и "си" появились позже/. Сам Гвидо за свое изобретение подвергся гонениям и ему даже пришлось покинуть монастырь. На его счастье сам папа римский Иоанн IX пожелал ознакомиться с остроумной выдумкой Гвидо. Он одобрил ее, и это избавило Гвидо от преследований врагов.

Спели мы этот гимн еще и для того, чтобы начать наш рассказ о истории музыкальных ладов с того времени когда музыка была еще в основном одноголосной. Ведь мажор и минор, доминанта и субдоминанта появились в музыке сравнительно недавно - каких-нибудь четыре века назад. До этого аккордовой гармонии в нашем понимании не было. Зато была довольно сложная система употребления разных ладов.

Она действовала и в многоголосной музыке. Мы сейчас споем балладу Франческо Ландини, знаменитого итальянского композитора четырнадцатого века. Обратите внимание на характерный оборот: /ИГРА:

Он так и называется: "каденция Ландини".

ИСПОЛНЕНИЕ

(2 мин)
I - Даша, Аня, Оля
II - Аня, Саша, Таня, Илья, Вова
III - Денис, Поля, Даша, Таня

Итак, начнем более подробное знакомство с ладами и переместимся в Древнюю Грецию.

В Древней Греции музыка была тесно связана с философией и астрологией / и математикой. Пифагор, например, занимался тем, что изучал связь музыки с небесными светилами и создал учение о гармонии мировых светил. Знаменитый философ Платон изучал воспитательную роль музыкальных ладов. Он хвалит мужественный дорийский лад, ругает лидийский и ионийский, говоря, что они сладострастны и служат для увеселения пиров.

Тот же самый Пифагор утверждал, что некоторые лады действуют отрезвляюще. Так один раз на пиру он заставил музыкантов заменить страстный ионийский лад возвышенным дорийским, и этим, если верить его словам, образумил одного молодого человека, который в пылу ревности и винного хмеля собрался было поджечь дом своей возлюбленной.

К сожалению мы сейчас не имеем возможности все это оценить по достоинству, потому что, во-первых - от древнегреческой музыки до нашего времени почти ничего не дошло, а во-вторых - те названия древнегреческих ладов, которые дошли до наших дней, обозначают уже другие звукоряды.

Эта путаница в названиях произошла в средние века. Дело было вот в чем. В раннем христианском церковном пении допускался хроматизм. В четвертом веке христианство сделалось религией официальной. Возникли певческие школы, для которых разработали новую систему ладов. Хроматизм был запрещен. "Звуки хроматические" - говорил святой Климент Александрийский, столь же губительны для нравов как и разные ядовитые напитки". Тогда и были установлены диатонические семиступенные лады: дорийский, фригийский и так далее. Вот почему их еще иногда называют церковными.

Если в Древней Греции эти лады применялись в одноголосии, то в близкое нам время - в 19-20 веке они как бы родились заново: их особенно фольклорного типа стали использовать в многоголосной музыке / ~~весьма~~ / много таких примеров в музыке Шопена, в его мазурках, и в русской музыке /.

/Сейчас мы послушаем как по-разному отразилась гармония этих ладов в сочиненных композициях.

2 мин. ИСПОЛНЕНИЕ КАЖДЫМ ЦИКЛА / 3

1) Саша 2) Даша 3) Алес 4) 5) 6) 7) Таня 8) Алес 9) 10) 4

Конечно, в народной и профессиональной музыке используется гораздо больше ладов. Лад могут быть самыми разнообразными: не только семиступенными, но и с большим или меньшим числом ступеней. Могут быть лады диатонические, а могут быть и хроматические. Наконец, существует множество ладов, которые нельзя записать с помощью нашей полутоновой системы. Такие лады /например, индийские/ имеют интервалы четверть тона.

Из этого многообразия ладов мы покажем самые яркие и употребительные.

Начнем со смешанных семиступенных ладов. Смешанными они называются потому, что они образуются от смешения двух или нескольких ладов. Например, от смешения звукорядов лидийского и миксолидийского лада образуется лидийско-миксолидийский лад. Вот как он звучит:

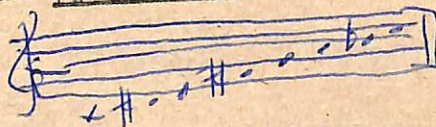
Лад очень веселый и популярный в танцевальной музыке разных народов.

Послушайте наши варианты в лидийско-миксолидийском ладу:

/ИГРА 1) Даша С. 2) Саша 3) АН-З 4) Таня 5) Женя
миф. "концерт" 5/4

Если к этому ладу добавить еще высокую вторую ступень, то получится лад, называемый румынским. Он широко используется в Молдове.

Он звучит так:

Вот примеры композиций в румынском ладу:

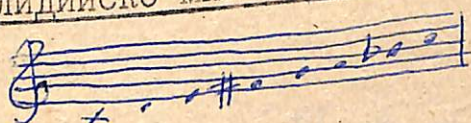
/ИГРА/ 1) Даша С. 2) Женя.

1) Таня 2) Даша С. 3) Даша Р.

Конечно, в народной и профессиональной музыке используется гораздо больше ладов. Лад может быть самыми разнообразными: не только семиступенными, но и с большим или меньшим числом ступеней. Могут быть лады диатонические, а могут быть и хроматические. Наконец, существует множество ладов, которые нельзя записать с помощью нашей полутоновой системы. Такие лады /например, индийские/ имеют интервалы четверть тона.

Из этого многообразия ладов мы покажем самые яркие и употребительные.

Начнем со смешанных семиступенных ладов. Смешанными они называются потому, что они образуются от смешения двух или нескольких ладов. Например, от смешения звукорядов лидийского и миксолидийского лада образуется лидийско-миксолидийский лад. Вот как он звучит:

Лад очень веселый и популярный в танцевальной музыке разных народов.

Послушайте наши варианты в лидийско-миксолидийском ладу:

/ИГРА 1) Даша С. 2) Саша 3) АНЗ 4) Таня 5) Мелз
миф. 5/4

Если к этому ладу добавить еще высокую вторую ступень, то получится лад, называемый румынским. Он широко используется в Молдове.

Он звучит так:

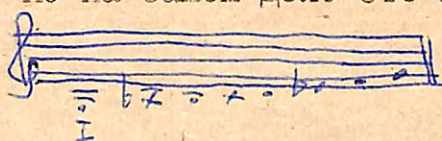

Вот примеры композиций в румынском ладу:

/ИГРА/ 1) Даша С. 2) Мелз

1) Таня 2) Даша С. 3) Даша Р.

Одним из самых популярных и ярких ладов является доминантовый лад. Он так называется потому что его звукоряд строится как бы от пятой ступени гармонического минора. Но на самом деле это не пятая ступень, а первая. Вот его звучание:

Доминантовый лад очень характерен для испанской народной песни и танца с их горячим темпераментом и упругими ритмами. Мы покажем сейчас несколько композиций в испанском стиле "фламенко": несколько танцев в ритмах сегедильи и сигирийи, а также болеро.

Но прежде, чтобы ощутить колорит испанской интонации давайте послушаем стихи Федерико Гарсиа Лорки, выдающегося испанского поэта. Первое стихотворение называется "Танец".

/ЧТЕНИЕ СТИХОВ/

/ ИГРА - в свободных ритмах/

Болеро

*(Ольга)
Даша С., Поля; Илья Даша С.*

Еще одно стихотворение Гарсиа Лорки - "Поступь сигирийи".

/ЧТЕНИЕ СТИХОВ/

/ИГРА - сегедильи и сигирийи/

Таня, Хвита, Даша, Даша, Поля

В Западной Украине очень распространен дорийский лад с вышкой IV ступенью. Он часто называется *гуцульским*. Используется он также и в еврейской народной музыке.

Послушайте несколько примеров:

/ ИГРА /

*с танцами
Таня, Даша С.*

Гемиольный мажор:

Гемиольный минор:

Умова = 12 аласек

Ванз, ~~Боглер~~, данс С. ~~Боглер~~, Онг (и рачек и Ванз)
/ИГРА/
/СТИХИ ДО САДМОН (Боглер)-Онг.

Вот два основных варианта бесполутоновой пентатоники:

Мажорный :

МИНОРНЫЙ:

В Древнем Китае так же как и в Древней Греции большое внимание уделялось связи музыки с астрологией, политикой, медициной. Для китайцев каждый из пяти тонов пентатоники имел свое определенное название и символическое значение:

Звук "фа" - "кунг" - то есть царь. Мелодии с этой тоникой полны величия и возвышенности.

Звук "соль" - "тшанг" - это министр. Характер мелодий должен быть строгий и резкий.

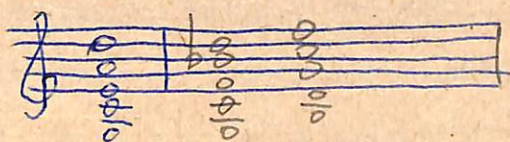
Звук "ля" - "кио" - означает "послушный народ". Мелодии мягкие и кроткие.

Звук "до" - "тше" - это значит "государственные дела". Характер музыки быстрый и энергичный.

Наконец, звук "рё" - "иу" - это собирательный символ всех вещей. Блестящий, великолепный.

Также эти пять тонов связана по китайскому учению с пятью элементами мира: водой, огнем, деревом, металлом и землей.

Для нас, конечно, эти связи лишь любопытная подробность, для развития музыкального слуха более важно, что из звуков пентатоники можно получить очень красивые, мягко переливающиеся аккорды. Их краски напоминают сочные цвета китайских тканей, росписи храмов, называемых пагодами. Вот несколько таких аккордов:

В своих композициях мы постарались передать это состояние.

Валерий, Хуань Сян, Вэй, /ИГРА - несколько /стихи /Маттеи /
/ЧТЕНИЕ СТИХОВ/ древнекитайские стихи 8 века. 3

Япония дает нам другой вид пентатоники - полутонную. По-японски этот лад называется "инсэнпо":

Появление полутона придает пентатонике совершенно иной характер. Из безмятежно-ясной она превращается в сумрачно-грустную. Эта пентатоника, кстати использована в опере Пуччини "Чио-Чио-Сан".

А теперь наши варианты в стиле "инсэнпо":

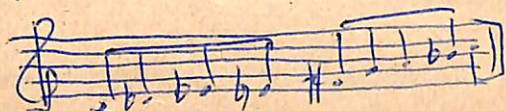
/ИГРА/ (Валерий), (Хуань Сян), (Вэй), (Маттеи), (Анг), (Полд)

Вообще культура и традиции ~~Восточных~~ привлекают особое внимание художников и композиторов в двадцатом веке. В современной музыке необычная красота и экзотика часто передаются использованием так называемых симметричных ладов. Это хроматические лады, в звукоряде которых периодически повторяется одно и то же соотношение интервалов в рамках октавы. Наиболее распространенными являются лады со звукорядами "тон-полутон" и наоборот "полутон-тон":

Вот тон-полутон:

А это полутон-тон

Эти лады использовал уже Римский-Корсаков во многих волшебных сценах своих опер. Но особенное значение эти лады получили в творчестве современного французского композитора Оливье Мессиана.

Музыка, написанная в симметричных ладах, вызывает ощущение чего-то неземного, очень красивого, может быть таинственного мерцания необыкновенной формы кристаллов. Постарайтесь вслушаться в мир этой странной, безмолвной, вечной красоты.

Мы исполним отрывок из вокального цикла Мессиана "Ярави. Песнь любви и смерти". В основе цикла - древнеперуанская любовная баллада, в которой слышатся заклинания древних инков.

/ИСПОЛНЕНИЕ/

Оливье Мессиан

А теперь наши варианты композиций в ладу "тон-полутон".

/ИГРА/

~~Асель~~, ~~Шель~~, Тамя, Саша, Валь, Асель

История музыкальных ладов тесно связана с историей культуры и искусства в целом, она тоже богата и интересна. Получается, что языком музыкального лада можно очень много рассказать и об отдельных странах и о мире в целом. Мы попытались сегодня немножко проникнуть в этот интересный и не очень привычный нам мир ладов, отличающихся от мажора и минора. Спасибо всем за внимание.

Ван Вэй /701-761/.

Из книги "Река Янчуань".

Изгородь из магнолий.

В горах

В закатных лучах
Осенние тенью хрюста
Птицы черной
Летят над лесистой горой.
Вечерний туман
Почует, коснется моста.
Пестрая зелень
Отливается ярче по оврагу.

Белые камни
В речке устлали дно.
Небо застыло.
Мало красной листвы.
На горной дороге
Дождь не падал давно.
Влажное пытанье
Небесной полно синевы.

ду су /712-777/

Осечение строгий

Гора бирюзовая, и птица стала белее;
Гора зеленеет, цветам захотелось гореть.
А ныне весну смотрю, а она ведь проходит!
В каком же мне день престанет пойдя домой?

Барль Бодлер.

В ступении орудий мерцающих ее,
В скользком шагов - тугое колебание
Танцующих змей, тогда сапир свое
Свидетельство над ней сбрасывает валивание.

Господи! позови и свяжи растенья
Она средни - что и и люди в ступень?
Господи! позови, чем звать, чем сводить жить,
Она плывет из рук, холодное содрогание.

Господи! редкостных камней в речке этих глаз...
В ступении, нелином и саслоном ее,
Где стирке и седице сбавается в аице,
Где излучают свет сталь, золото, серебро,
Горит слово тень, нелином и саслоном ее,
Бесплодной женщины великое ледяное.

В.Я. Брюсов

Мне дорог весь мир
От неба до неба
Протянуты звонкие нити.
Болотная лилия,
Пыльная роза,
Цветки, и венки, и гирлянды
Скользят и спускаются,
Тихо касаются
Нежных, чуть видимых струн.
Дивная музыка -
Таинны гармонии
Чуть пробуждаются,
Тихо качаются
В тених безмолвной души.
От сердца до ~~коро~~ неба
Протянуты звонкие струны.
Мне дорог весь мир.

/1894/

Франческо Петрарка. Сонет № 19.

Есть существа, которые летят
Навстречу солнцу, глаз не закрывая;
Другие - темноту предпочитают,
До сумерек в укромных гнездах спят;
И есть еще такие, что назад
Не повернут, в огонь себя бросая, -
Несчастных страсть погубит роковая;
Себя, несчастный, ставлю с ними в ряд!
Красою этой дамы ослепленный,
Я в тень не прячусь, лишь ее замечу,
Не жажду, чтоб скорее ночь пришла.
Слезится взгляд, однако ей навстречу
Я устремляюсь, как замороженный,
Чтобы в лучах ее сгореть дотла.

Абу-ль-Фарадж аль-Исфাহани . "Книга песен" /Xв./ -собрал образцы
арабской поэзии с У по X век.

/ИБН ДЖАМИ.- его музыка/

Истошил плач слезы твоих глаз, попроси же взаимны
Чужие глаза, слезы из которых текли бы обильным потоком.
Но кто даст тебе глаза, чтобы плакать ими,
Видел ли ты глаза, которые отдавали бы взаимны плачущим?

О родник, заказаны к тебе пути,
Нет ли к тебе свободной дороги
Для того, кто кружит у источника, так что обессилел,
Для того, кого отогнали от воды и не дают напиться?

F. Giuliani: "Caro mio donna". XIV 6.

5.

Handwritten musical score for "Caro mio donna" by F. Giuliani, XIV 6. The score is written on 11 staves. The first six staves are in 3/4 time, and the last five are in 2/4 time. The key signature has one sharp (F#). The score includes various musical notations such as notes, rests, accidentals, and dynamic markings like 'p' and 'f'. Measure numbers 3, 10, 15, 20, and 30 are indicated above the staves.

Гимн Св. Иоанну. [Павел Дукакин VIII]

