

Тамила Джани-заде

Музыкальная география

аудиопособие

Тамила Джани-заде

**Музыкальная география.
Аудиопособие**

«Издательские решения»

Джани-заде Т.

Музыкальная география. Аудиопособие / Т. Джани-заде —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-966336-8

Предлагаемая аудиокнига — увлекательное музыкальное путешествие по Азии, Африке, Америке. Она дает представление о специфике звуковых миров в разных традициях внеевропейского культурного пространства и может использоваться в качестве звуковой хрестоматии с авторскими комментариями. Печатная/электронная версия книги является приложением к аудио-версии, где звучат музыкальные иллюстрации.

ISBN 978-5-44-966336-8

© Джани-заде Т.
© Издательские решения

Содержание

От автора	6
1. Вступление	11
2. Музыка аборигенов Америки	12
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Музыкальная география Аудиопособие

Тамила Джани-заде

Печатная/электронная версия книги является приложением к аудио-версии «Музыкальная география», где представлено звучание музыкальных иллюстраций, комментируемых автором.

Автор проекта, составитель и редактор Михаил Кушнир

© Тамила Джани-заде, 2019

ISBN 978-5-4496-6336-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

Дорогие слушатели аудио-пособия «Музыкальная география», меня всегда интересовал вопрос: может ли музыка помочь понять те глобальные процессы, что происходят сегодня в мире, ту специфику, что присуща культурам разных стран, цивилизаций и народов? – Безусловно, да! Ведь неслучайно обострившийся в Европе и других странах Запада интерес к этнической музыке, к традициям внеевропейских народов стал во многом определять перспективы развития музыкального творчества XXI века. Изучение различных музыкальных явлений и способов их взаимодействия, которые обнаруживают специфику «музыкальных языков» Земного шара, призвано изменить в целом наши представления о том, что такое «музыка» и что представляет собой «современная музыка». Поэтому задача каждого просвещенного человека сегодня – знать свойства музыки в планетарном масштабе, в ее историческом и географическом многообразии. Обращаясь к традиционной музыке народов мира, мы оказываемся способными оценить неповторимость музыкально-творческих способностей Человека и всего Человечества.

В XX веке, в связи с развитием звукозаписывающей техники, музыкально-этнографическая наука предоставила всем желающим возможность услышать подлинные, аутентичные музыкальные традиции народов мира, народов и стран, которые расположены далеко за пределами родной культуры. Существенно изменились при этом и сами способы исследования музыкальных явлений, поскольку музыковедение испытало сильное воздействие не только таких наук как физика, психология, информатика, но и таких, как антропология, социология, структурная лингвистика, культурология. Неоценимый вклад в дело изучения музыкальных традиций народов мира внесли наряду с музыкальной фольклористикой новые музыкальные дисциплины: сравнительное музыковедение, возникшее в Западной Европе в начале XX века, и этномузыкология или музыкальная антропология, получившая свое развитие во второй половине XX века в США.

Кажется, что сегодня уже не осталось тех мест на Земле, где бы ни побывали этномузыкологи. Собрано множество уникальных музыкальных записей и разнообразных инструментов, сделано огромное число фотоснимков и видеофильмов. Все эти материалы бережно хранятся и изучаются в крупнейших музыкальных коллекциях мира: в Национальном музее американских индейцев в Вашингтоне, в Музыкально-этнологическом отделении Музея народных искусств в Берлине, в Музее музыкальной истории Дании, в Государственном музее музыкальных инструментов и в Государственном музее этнографии, а также в Государственном фонотехническом архиве Санкт-Петербурга, во Всероссийском музыкальном объединении музыкальной культуры имени М. И. Глинки в Москве и во многих других музыкальных архивах, на радио и телевидении, в научно-исследовательских институтах, этнографических и национальных музеях.

На современной карте мира выделяются яркие очаги музыкально-традиционных культур. Их границы не всегда совпадают с границами государств или географических областей. Формируясь веками и сохраняя свое историческое своеобразие, эти музыкальные традиции образуют основу современных музыкальных практик, народных и национальных. И поскольку каждая музыкально-традиционная среда, даже, несмотря на признаки взаимодействия ее с другими музыкальными традициями, обладает собственной индивидуальностью или набором определенных только ей присущих музыкальных характеристик, то это позволяет достаточно точно отличать одну культуру от другой и видеть определенное число основных музыкальных культур, которые локализованы в разных регионах мира. Так, помимо хорошо известной нам музыкальной культуры Западной Европы, в русле которой развиваются профессионально-композиторские традиции и России, и Америки, и многих стран Востока, в мире можно выделить

целый ряд других больших и весьма развитых музыкальных культур. Внеевропейские музыкальные традиции отличаются от европейских, но находятся в постоянном взаимодействии, как с культурой Западной Европы, так и друг с другом.

В предлагаемом учебном пособии представлена лишь часть наиболее самобытных музыкальных традиций мира. Это музыка американских индейцев, арабов, иранцев, турок, армян, азербайджанцев, туркмен, африканцев, индийцев, китайцев, корейцев, монгол, бирманцев. При этом следует иметь в виду, что границы музыкальных культур, которые выделяются нами сегодня в мировом пространстве, не всегда определяются лишь своей этнической природой или только границами государств. Исторически в разных районах мира возникали также и более крупные, чем культура каждого народа культурные образования. Эти своеобразные социокультурные гиперсистемы – древние и средневековые цивилизации, музыка в которых выражала новые идеи духовного единения разных народов и государств, использовала новые музыкальные концепты и средства выражения, не совпадающие полностью с культурами народными (фольклорными) или национальными. Такие культуры цивилизационного типа возникали, как показывает история, на основе нескольких и различных этнических традиций, во взаимодействии с другими народами, странами и цивилизациями. Некоторые музыкальные цивилизации приобретали свои уникальные черты в церковной и монастырской практике, другие – в придворной и вполне светской, городской среде (порой – в достаточно элитарной). Таковыми являются сегодня, к примеру, императорские оркестры Китая, Кореи, Японии, или феномены раги в Индии и макама в мусульманских странах. Их исполнение осуществляется до сих пор без нотной записи, но требует высокого профессионализма со стороны музыкантов, демонстрировавших подобного рода мастерство много веков назад при дворах халифов, султанов, магараджей и других местных правителей.

Особенно «музыкальным» и оказавшим исторически заметное влияние на культуры соседних народов, является регион Ближнего и Среднего Востока. Этот район всегда выделялся на карте мира богатством своих музыкальных явлений и музыкального инструментария. Именно здесь возникло множество известных сегодня музыкальных инструментов, которые постоянно совершенствовались, и на основе которых расцвела, как известно, культура средневековой Западной Европы. Так, новые музыкальные традиции породила возникшая в VII в.н.э. культурная общность, которую сегодня мы обозначаем как Исламская цивилизация. Свое существование эта цивилизация фактически закончила к XVII веку, когда новаторские импульсы общего характера в области музыки стали угасать. Однако специфические музыкальные явления Исламской цивилизации, распространившиеся в местах проживания арабов, иранцев, турок, берберов, азербайджанцев, туркмен, таджиков, узбеков, казахов, проникли в Испанию, северную Индию, на северо-запад Китая – к уйгурам. Эти средневековые городские традиции исламского мира синтезировали достижения древних ближневосточных цивилизаций, но придали им совершенно неповторимые собственные черты, окрашенные при всей их общности непохожими этногенетическими признаками субрегиональных стилей.

Безусловно, что контакты между народами и государствами в современном мире усилились, а условия жизни некоторых племен в Африке, Америке и Океании настолько изменились, что музыкальные традиции коренного населения смешались с иноземными, а кое-где и совсем исчезли, уступая место другим традициям. Так, в Океании лишь в отдельных ее уголках еще остались места, где жизнь аборигенов сохранила наиболее явно собственные этнические характеристики. Музыка же большинства жителей островов Тихого океана обнаруживает сильное воздействие западноевропейской культуры, которая проникла сюда с приходом новых владельцев этих территорий – англичан, французов, голландцев, американцев. Поэтому сегодня кое-где можно услышать и стройное хоровое пение по образцу христианского, и игру на гитарах, и латинские ритмы. Наряду с этим здесь, как и по всей Юго-Восточной Азии заметны влияния музыкальных традиций Индии.

Весьма неоднородна сегодня культура Африканского континента. На нем очень четко выделяются те районы, где еще сохраняются чисто африканские потенции к музыкальному творчеству – это Тропическая Африка, Центральная и Южная части материка. Сюда в меньшей степени проникали европейцы. Хорошо известно, что Север Африки (Египет, Ливия, Алжир, Тунис, Марокко) со времен Средневековья культивирует музыку не столько чисто африканскую, сколько связанную с арабо-мусульманскими традициями. Даже в большинстве стран, расположенных южнее Сахары, где, в музыке африканские черты, безусловно, присутствуют, сегодня следует говорить о возникновении афро-арабской музыкальной культуры (например, в Судане). Тогда как в музыкальных традициях западного побережья Африки ярко слышны элементы латинских и католических традиций Европы, оставленные еще со времен Великих географических открытий. Именно отсюда, через портовые города к африканцам попала, например, европейская гитара. В свою очередь на Востоке Африки остались очаги раннехристианской литургии (в Эфиопии). Но прежде всего здесь явно обнаруживает себя арабо-мусульманская культура. В городах Восточной Африки, как и в других городах на Западе и Севере континента, распространилось сольное пение под собственное сопровождение на струнном инструменте, что не характерно для племенной культуры африканцев. Популярны стали также чисто инструментальные ансамбли и ближневосточные инструменты (гобоевидная дудка с персидским наименованием сурнай или барабанчик в форме бокала с арабским наименованием дарбукка). Мелодию в таких ансамблях может вести не голос, а флейта или гобой, называемый, например, в Кении нзумари. Ритмика отдельных мелодий часто приближается к арабской, а в напевах появляются узкие интервалы и орнаментальные изгибы. Известно также, что сегодня во многих городах Африки расцветают и джаз, который был рожден в Америке на основе традиционно африканских форм музицирования, и рок и рэп – явления современной поп-культуры, которая в свою очередь связана с традициями африканцев, с присущей им механической пульсацией всем телом и остигательными повторами коротких мелодических фраз. При всем этом музыка разных регионов Африки очень самобытна и сохраняет в целом собственную музыкальную экспрессию, генетически отличающуюся такими признаками, как: во-первых, совместное пение гетерофонного склада на основе интонаций, близких к речевым структурам с преобладанием широких интервалов и нисходящего мелодического движения, а во-вторых, объединяющая «коллектив» постоянная ритмическая пульсация с «заданным» временным пульсом, который комфортен для тела (не очень быстро – не очень медленно), и регулярность которого устанавливается часто постепенно. Этот оформленный в качестве ритмического «базиса» пульс удерживается всеми членами коллектива поразному и нередко с персональным эгоцентрическим выделением собственных ритмических рисунков и метроритмических вариантов. Причем установленная всеми механическая пульсация выражается не только в телодвижениях, но в постукиваниях, хлопках, мычаниях, в игре на инструментах и прочим образом. Такого рода музыкальные качества определяют преобладание моторной ритмики и ударности у африканцев, обнаруживают удивительную их способностью сочетать начало социоцентрическое с эгоцентрическим.

Одна из наиболее ярких с музыкальной точки зрения мировых культур представлена в Индии. Более всего здесь ощутима связь музыки с физиологией человека, способного издавать звуки, связь музыки с речением, как двумя аналогичным образом грамматизированными процессами. Индийцы сохраняют веру в то, что человек связан с богами и постигает высшие миры с помощью присущего всему живому звуку (нада-Брахман), через священный слог «Ом», который люди произносят в молитвах, заклинаниях-мантрах, и который они слышат, пребывая в долгих медитациях. Пытаясь постичь суть земного и небесного, так называемая, «классическая» индийская музыка будто отражает концентрацию божественного присутствия в непрерывном звучании «генеральной тоники» – она неизменно звучит в ансамблях и сольно-инструментальном исполнении. Анализируя природу звука, индийские трактаты с древности

уделяли большое внимание музыкальной категории «звук» и «тон» (свара, шрути, анахата, ахата), а позже – категории «лад» (рага). До сих в Индии сохраняется необыкновенно тонкое ощущение качества музыкального тона – не только в отношении его высотного положения, но и тембра, и динамики – осознание разнообразных природных качеств звучания, которые выражены наилучшим образом в многообразии неповторимых оттенков звука, издаваемого, прежде всего человеческим голосом, а не инструментом.

Индийская музыка и танцевальная драма, а также музыкальные инструменты органично вошли в музыкальные традиции народов Юго-Восточной Азии. Распространившиеся здесь оркестры и театральные-танцевальные представления, с одной стороны, характерны для всей восточной части Азии, включая Китай и Дальний Восток, но, с другой стороны, – весьма своеобразны, поскольку опираются чаще на сюжеты древней буддистской мифологии и своей собственной истории, на иной состав и функциональную структуру оркестров и ансамблей. В этих оркестрах (типа пин-пйет, сайн-вайн, гамелан и др.) главенствуют ударные идиофоны (самозвучающие инструменты). Чаще всего – это специальные ударные установки из инструментов наборного типа (ксилофонов, металлофонов, мембранофонов). Они способны воспроизводить мелодию либо целиком, либо ее отдельные части, закрепив в своих ударяемых «пластинах» и металлических «крышках», которые имеют разные размеры, характерный для данного напева ряд тонов – звукоряд. Возникающие при этом «булькающие» ударно-мелодические пласты непременно участвуют в создании характерного инструментального, танцевального или песенного репертуара Камбоджи, Мьянмы, Индонезии. Самобытная окраска ансамблево-оркестрового репертуара Юго-Восточной Азии, которая создается звучаниями гонгов, колоколов, деревянных и металлических пластин, скрепляется четко размеренным «шагом» – всегда четырехдольными ударами барабанов.

Цивилизация Китая, музыкальное своеобразие которой нашло выражение в создании древней оркестровой практики исполнения музыки во дворце китайского императора – в Поднебесной – сегодня во многом утратила эти традиции. Причиной тому стали те революционные социалистические преобразования, что осуществлялись в стране в прошлом столетии. Однако, сходная с китайской оркестровая традиция прекрасно сохранилась в соседней Корее, откуда оркестры были позже (с VIII века) переняты японцами, создавшими собственный императорский оркестр, известный под названием гагаку.

Многие народы, населяющие Земной шар, долго не были знакомы со словом «музыка» и до сих пор не выделяют ее в качестве особого вида искусств из своей повседневной жизни. Тогда как другие народы создали собственную и весьма развитую музыкальную терминологию. Однако, все население Земли на практике обладает тем, что мы, европейцы, называем «музыкой», или причисляем к явлениям «музыкальным». Наше знакомство с сохранившимися в веках музыкальными традициями того или иного региона мира поможет лучше понять культуру разных народов и стран, даст возможность проникнуть в самую ее «душу», поскольку именно музыка наилучшим образом выражает движения человеческих душ.

Комментированное мною аудио-пособие «Музыкальная география» было создано в 2006 году для учебно-образовательного проекта М. Б. Кушнира. Сегодня, благодаря возможностям издательского ресурса Ridero, мы публикуем данный материал. Составленное в виде аудио-хрестоматии пособие предназначено для студентов и старших школьников, для всех, кто интересуется музыкальными культурами мира. Материал аудио-пособия может быть использован преподавателями таких дисциплин, как: «Мировая художественная культура», «Музыкальные культуры народов мира», «Внеевропейские музыкальные традиции», «Музыкальная культурология», «Этномузыкология», «Музыкальная антропология» и т. п. В пособии использованы музыкальные аудио-иллюстрации из моего личного архива и составлен список этих аудио-источников.

*доцент Российской Академии музыки имени Гнесиных, член Международного
Совета по Традиционной Музыке (ЮНЕСКО), кандидат искусствоведения
Джани-заде Тамила Махмудовна*

1. Вступление

(Звучание флейты най. Иран /A Century of Āvāz: an Anthology (3). Mahoor Institut of Culture and Art M. CD-135. Tehran, 2003/).

...На Земле – не только великое множество языков, но и множество музыкальных миров... Оказывается, человек в разных уголках Земного шара способен создавать и создает сегодня совсем непохожие друг на друга звуковые образы. При этом он использует и собственный голос, и специальные звуковые орудия, каковыми являются музыкальные инструменты...

Предлагаю свершить необычное путешествие по карте мира – музыкально-этнографическое, чтобы услышать, как способны выражать себя в музыке люди, исконно проживающие в Америке, Африке, Азии...

2. Музыка аборигенов Америки США

Мы находимся на территории Соединенных Штатов Америки. Коренными жителями этого континента являются индейцы. Прозвучит их «Победный танец со скальпами». Он был исполнен представителями племени каманчи в штате Оклахома. Сюда, в резервацию – на специально выделенную американскими властями Индейскую территорию, переселяли насильно племена индейцев. Голоса мужчин звучат в низком регистре сурово и мужественно. Такое пение типично для южных равнин Америки, где команчи проживали некогда свободно. Это было одно из самых воинственных и могущественных индейских племен... Мужчины и женщины празднуют победу вместе. Некоторые женщины держат в руках копья воинов. Звучит барабан, ритм которого прост, но может чуть варьироваться, поскольку имитирует шаги танцующих. Выкрики женщин – резкие, звучат высоко и усиливают атмосферу победного ликования.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.