

УДК 008: 781.7 (Цивилизация. Культура. Прогресс.
Теория и формы национальной музыки отдельных народов и стран)

ФЕНОМЕН ЕВРОПЕЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА. ИСТОРИЯ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ

© 2020 М.А. Минайленко

Минайленко Мария Александровна, аспирант кафедры культурологии.
E-mail: inspiration_63@mail.ru

Самарский государственный институт культуры.
Самара, Россия

Статья поступила в редакцию 26.12.2019

В данной статье рассматривается феномен европейского фестиваля академического музыкального искусства в историческом ракурсе. Представлен краткий аналитический обзор истории европейской праздничной культуры и возникновения фестивального движения. Определены основные принципы и содержательные аспекты музыкального фестиваля.

Ключевые слова: музыкальный фестиваль, академическая музыка, музыкальное искусство, праздничная культура.

DOI: 10.37313/2413-9645-2020-22-71-74-78

Введение. Музыкальный фестиваль – уникальное явление современного академического искусства, восходящее к древнейшим религиозным ритуалам. Согласно статье Оксфордского словаря английского языка, слово *festival* как термин появилось в конце XIV века и использовалось исключительно как имя прилагательное. С конца XVI века слово «фестиваль» стало встречаться как существительное, означающее религиозные празднества [1]. Современные энциклопедические издания предлагают следующее определение: фестиваль (от латинского *festivus* – «праздничный») – широкая общественная праздничная встреча, сопровождающаяся смотрами достижений каких-либо видов искусства [2, с.850]. Фестивальная периодичность (ежегодный, бьеннале и т.д.) позволяет любому проекту обновляться и развиваться, вместе с тем сохраняя и поддерживая многолетние, а иногда и многовековые традиции. Эти важнейшие черты позволяют фестивалю оставаться одной из самых востребованных художественных практик в современной культуре.

Особое место в общественных празднествах всегда занимала музыка. Ещё в Древней Греции неотъемлемой частью каждого праздника была триединая хорей – соединение песни, танца и музыки [3, с.341]. Согласно мифологической картине мира древних греков и римлян, искусство было божественным даром, а мир богов, муз и нимф – во многом миром искусств. Присущие древним грекам большая заинтересованность в жизни полиса и дух соревнований

породили в VI веке до н. э. Панэленские праздники: Коринфские (или Истмийские), Античные Олимпийские, Пифийские и Немейские игры. Эти игры мы и будем считать предшественниками современных фестивалей, так как они являли собой симбиоз общественного праздника, конкурса или олимпиады и показа искусств.

Из перечисленных выше игр, для истории музыкального фестиваля наибольший интерес представляют Пифийские игры, проводившиеся в Дельфах в честь Аполлона. Благодаря археологическим источникам, удалось установить дату первого проведения Пифийских игр – 582 г. до н.э. Игры проходили раз в четыре года и первоначально состояли только из музыкальных состязаний кифаредов, исполнявших пеан (хоровая лирическая песнь, посвящённая Аполлону). К 590 г. до н.э. к «номинации» кифаредов добавились исполнительское искусство на флейте и отдельно пение под аккомпанемент флейты. Дух состязания, отбор победителей и награждение лучших исполнителей – черты, унаследованные современными конкурсами и фестивалями.

Древние греки создали множество музыкальных инструментов, ставших «предками» современных (один из самых необычных – гидравлос, водяной орган), которые в дальнейшем оказали заметное влияние на развитие музыкального искусства. К струнно-щипковым инструментам относились форминга, лира, кифара, самбика, тригон и псалтерий. Группу деревянных духовых составляли авлос, сирина, флейта Пана.

Ударные инструменты, менее распространённые, были представлены тимпаном, кимвалами, кроталами, псифирой, роптром.

Древнеримская цивилизация унаследовала многие идеи и достижения Древней Греции. При этом почти непрерывные войны наложили заметный отпечаток на систему ценностей римских граждан. Древний Рим являлся военизированным государством, в котором превыше всего были ценности патриотизма, верности и железная военная дисциплина. Однако, это не означает, что в Древнем Риме не было места музыкальной культуре. Например, симфониаки (музыканты духового оркестра) пользовались особыми привилегиями у императоров. Некоторые из них даже обучали своему искусству императоров [3, 404]. Подобная практика возобновится в Западной Европе в XVIII веке, когда представителя высшей аристократии будут нанимать музыкантов не только для сочинения или исполнения, но и для проведения уроков музыки.

В Римской музыкально-праздничной культуре впервые сформировались коллегии – объединения музыкантов, которые можно считать предтечами современных ансамблей. Вероятно, что именно праздники способствовали организации музыкальных коллективов. Так происходит и сегодня. Многие коллективы создаются, получают известность и начинают концертную деятельность в рамках фестивалей.

Кроме различного рода состязаний, игр и театральных представлений в Древнем Риме было множество различных праздников, связанных с временами года и земледельческим циклом. Один из них – праздник рабов в честь бога Сатурна, покровителя сельского хозяйства. Согласно хроникам Тита Ливия, Сатурналии стали проводить с V века до н. э. В течение нескольких десятилетий из однодневного праздника вырос пятидневный фестиваль, стирающий все сословные границы, о котором Джеймс Джордж Фрэзер писал так: «Инверсия ролей заходила так далеко, что каждый дом на время превращался во что-то вроде микродо-сударства, в котором все высшие государственные посты занимали рабы – они отдавали приказания, устанавливали законы, как если бы были консулами, преторами или судьями. Бледным отражением власти, которой на время Сатурналий наделялись рабы, было избрание при помощи жребия лжецаря, в котором принимали участие свободные граждане» [4, 148]. Сатурналии своеобразно резонируют с ярким праздником Средневековья – Карнавалом, в котором происходили подобные превращения: спрятавшийся за маской короля, мог быть крестьянин, и наоборот.

Из греческих игр произрастало профессиональное исполнительское мастерство в соединении со стремлением обязательного показа, демонстрации. Из римских Сатурналий – способность к

развитию, красочность и масштабность. Эти черты послужат основой сложному художественному пространству европейских фестивалей.

К концу IV века произошло разделение Римской империи на Западную и Восточную. Как известно процесс разделения занял весьма продолжительное время. Некоторые исследователи считают, что сначала в Римской империи возник кризис в духовной сфере во время правления Августа, когда на пике расцвета государства начался регресс культурной среды [5, с.175]. Однако, даже после падения Рима процесс перехода от античности к средневековью лишь вступил в активную фазу [6].

В период Раннего Средневековья (до X века) происходило становление христианства, где наряду с формированием доктрины и кристаллизации богослужебной практики шел процесс его проникновения во все сферы жизни. В X – XI веках (период Зрелого Средневековья) сформировались современные европейские государства, в которых главенствующей стала роль церкви и идеологии христианства. Религиозная музыка входила в число семи свободных искусств, наравне с математикой и астрономией. Богослужебные темы и обращение к высшей сфере Духа наложили неизгладимый отпечаток на все последующее развитие музыкального искусства как традиции высокого стиля.

*Строгие правила и дух религиозного аскетизма не помешали развитию светского искусства, значительное место в котором, составляла инструментальная музыка. Примерно с IX по XIV вв. представителями светской музыкальной культуры были так называемые жонглёры (от лат. *joculatores* – шутники), менестрели, шпильманы. Помимо различных духовых, (трубы, рога, свирели, флейты Пана, волынки), со временем к музыкальным инструментам добавились арфа, крота (кельтский инструмент), разновидности смычковых инструментов, «предки» будущей скрипки – ребаб, виела, фидель [7, с.56]. Наподобие римских музыкальных коллегий, с конца XIII века странствующие жонглёры стали создавать профессиональные объединения, которые назывались цеховыми. Наиболее известные музыкальные цеха того времени: «Братство святого Николая» (1288 г., Вена) и «Братство святого Жюльена» (1321 г., Париж).*

Отголоски греческих игр и празднеств можно заметить в культе прекрасной дамы. В XII – XIII веках после поединков на рыцарских турнирах, проводились состязания певцов и музыкантов. Выбирали победителя «судьи» в лице прекрасных дам, которым посвящались канцоны. Такое обилие форм бытования светской музыки свидетельствовало о процессе секуляризации – постепенного освобождения музыкального искусства от религиозных тем и практики богослужения. Процесс секуляризации не означает,

что внутри христианской церкви не было места для праздничной культуры. Напротив, жанр мистерии (театрально-музыкальное действие) зародился именно во время крупных религиозных торжеств Рождества и Пасхи. К этим праздникам было приурочено множество церковных обрядов, которые с течением времени кристаллизовались в мистериях Рождества, Пасхи, Страстной недели. Страстная мистерия воплощала в драматических картинах евангельские события последних дней жизни Спасителя [8]. На наш взгляд, именно в мистериях обнаруживается одна их важнейших фестивальных черт – наличие идеи, темы, которая определяет всю программу празднества.

На протяжении всей истории музыки церковное и светское искусство влияли друг на друга [9, с.54]. Своё отражение мистерия нашла в традиции карнавала. Идея праздника и веселья захватывала и подчиняла себе искусство и создавала уникальное художественное явление, в котором нет артистов и зрителей. Как пишет М. Бахтин:

«... карнавал не знает разделения на исполнителей и зрителей. Он не знает рампы даже в зачаточной ее форме. Пока карнавал совершается, ни для кого нет другой жизни, кроме карнавальная. Во время карнавала можно жить только по его законам, то есть по законам карнавальная свободы. Таков карнавал по своей идее, по своей сущности, которая живо ощущалась всеми его участниками» [10, с.12].

Проторенессанс на рубеже XIII – XIV веков стал своеобразным связующим звеном между Средневековьем и Возрождением. Говоря о смене эпох, мы подразумеваем длительный исторический процесс, складывающийся из разных событий: падение Византийской империи, рост городов-республик, увеличение влияния сословий ремесленников и торговцев, возникновение в городах центров науки и культуры, независимых от церкви. Первыми гуманистические идеи Возрождения отразились в архитектуре и живописи Италии. К XVI веку живопись фактически отождествляется с наукой, так как через линейную перспективу художники выходят в область физики, через пропорции человеческого тела – в анатомию. Гуманистическая парадигма привела к интенсивному развитию светского искусства, свободного от религиозной догматики. Популярными становятся песни на основе интонаций народной музыки с гомофонным складом (фроттолы, вилланеллы, канцоны, мадригалы, вильянсико и т.д.). В церковной музыке развивается многоголосие и достигает своего расцвета жанр мессы, возникший в Средневековье.

Формирование европейских языков, национальных исполнительских школ и стремление к разного рода изобретениям – привело к созданию новых музыкальных инструментов, что

позволило активно развиваться инструментальной музыке. Виолы, клавишины (клавикорды, вёрджины, спинеты, чембало), лютни и бомбарды (предшественники фагота) объединялись в ансамбли, из которых впоследствии появился камерный оркестр, а затем и симфонический.

Праздничную культуру Европы в эпоху Возрождения по-прежнему составляли мистерии и карнавалы. В них все больше проявляют себя качества и свойства роскошного стиля, для которого характерны пышность, красочность и масштабность. Так, Буркхардт пишет: «Процессия по случаю праздника Тела Христова и карнавальное шествие имели один общий роскошный стиль, к которому примыкали и выезды государя» [11, с. 267]. В мистериях и карнавалах музыкальная составляющая всегда дополняется визуальной. Эти черты унаследуют впоследствии оперные фестивали, монтирующие сцены посреди озера или открытой площади со всевозможными зрительными эффектами.

Новое время ознаменовалось великими географическими открытиями, бурным развитием естественных наук, книгопечатанием, промышленной революцией и церковной реформацией. На рубеже XVI-XVII веков возникли уникальные сообщества – «Филармоническое общество Болоньи» (1622), «Филармоническое общество Вероны» (конец XVI века), «Академическое общество», появившееся в Риме в конце XVII века [12, с.161]. Эти коллегии способствовали возникновению феномена публичного концерта, который станет основным элементом структуры современных музыкальных фестивалей. Концерты проводились повсюду: в залах театров и гостиниц, в садах и парках, на импровизированных сценах искусственных водоемов.

В эпоху барокко несомненным королём инструментов становится орган. Именно с него начинается история современного европейского музыкального фестиваля. Инициатором первого фестиваля органной музыки, который состоялся в 1709 года в Лондоне, стал епископ Кентерберийский. Фестиваль носил название «музыкального смотра» и имел определенную цель – оценить уровень исполнительского мастерства органистов, а лучшим предложить места в крупнейших соборах Англии. Ввиду эффективности этой «программы» было решено проводить фестиваль каждые пять лет.

Эпоха классицизма характеризуется утверждением гомофонно-гармонического склада музыки, появлением сонатно-симфонического цикла и симфонического оркестра. Немецкие, французские, австрийские и чешские вельможи считали обязательным иметь придворный оркестр или инструментальный квартет, собственных композиторов и капельмейстеров. Именно в это время,

то есть во второй половине XVIII века начинается интенсивное распространение фестивалей в Европе. В 1772 году в Вене по инициативе австрийского императора Франца был проведен музыкальный фестиваль, на котором были представлены 12 оркестров разных европейских стран. Проявившаяся в этом идея межкультурного взаимодействия стала одной из системообразующих для европейских музыкальных фестивалей.

В XIX веке столицей музыкального мира, празднеств и балов, безусловно, была Вена. На Венском Конгрессе 1814 года граф А.К. Разумовский организовал Музыкальное состязание в честь императора Александра I, который и определял победителя. Программа из произведений Бетховена, Шуберта, Гайдна и Вебера была составлена самим графом Разумовским. Здесь же, на Венском Конгрессе «официально» стал светским бальным танцем вальс. Это породило волну танцевально-музыкальных фестивалей, ко многим из которых специально создавались блестящие оркестровые произведения.

Веком музыкальных фестивалей стал век XX. В это время сложились основные идеи, принципы и структура музыкальных праздников академической музыки, где дух высокой музыки, восходящий к многовековым религиозным традициям соседствует с духом новаторства и эксперимента современных композиторских практик, где исполняется музыка самых разных стилей и национальных школ, а музыканты соревнуются в присутствии тысяч слушателей в своем искусстве.

Предпосылки для возникновения музыкальных фестивалей возникали как в религиозной, так и в светской культуре, постепенно формируя основные черты: наличие главной идеи (темы), периодичность, универсальность, сохранение традиций, способность к развитию и формированию новых качеств. Современные фестивали вовлекают в своё художественное поле выдающихся исполнителей, композиторов и дирижёров, являясь своеобразными «катализаторами» в создании новых форм бытования музыки.

1. Oxford English Dictionary [сайт]. - URL: <http://www.oed.com/view/Entry/68800>
2. Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., дополненное. - М.: ООО «А ТЕМП», 2006. - С. 850.
3. Винничук, Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. - М., Высш. шк., 1988. - С. 341.
4. Фрезер, Д. Д. Золотая ветвь: исследование магии и религии: В 2 т. Т.2 Гл. XL – LXIX. - М.: ТЕРРА, Книжный клуб, 2001. - С. 148.
5. Уколова, В. И. Античное наследие и культура раннего Средневековья (конец V – середина VII века). - М., Наука, 1989. - С. 167 – 168; Штаерман, Е. М. Кризис античной культуры. - М., Наука, 1975. - С. 175.
6. Куликова, Ю. В. Проблема перехода от античности к средневековью. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-perehoda-ot-antichnosti-k-srednevekovyu/viewer> (дата обращения: 26.12.2019).
7. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. Том 2. - М., Музыка, 1983. - С. 56.
8. Пономарёв, А. И. Средневековые мистерии, их церковное и литературное значение. - URL: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Ponomarev/srednevekovye-misterii-ih-tserkovnoe-i-istoriko-literaturnoe-znachenie/#note13 (дата обращения: 26.12.2019).
9. Дятлов, Д. А. Музыкально-исполнительское искусство на пересечении религиозно-философской и синергетической парадигм: монография. – Самара: Самар. гос. акад. культуры и искусств, 2012. - С. 54.
10. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. - М., Художественная литература, 1990. - С. 12.
11. Буркхардт, Я. Культура Возрождения в Италии. - М., Юристъ, 1996. - С. 267.
12. Дуков, Е. В. Концерт в истории западноевропейской культуры. - М., Классика-XXI, 2003. - С. 161.

PHENOMENON OF THE EUROPEAN FESTIVAL OF ACADEMIC MUSIC. THE HISTORY OF THE FESTIVE CULTURE

© 2020 M.A. Minailenko

*Minailenko Maria Alexandrovna, graduate student of the Department of Cultural Studies.
E-mail: inspiration_63@mail.ru*

Samara State Institute of Culture.
Samara, Russia

This article discusses the phenomenon of the European festival of academic musical art from a historical perspective. A brief analytical review of the history of European holiday culture and the emergence of the festival movement is presented. The basic principles and substantive aspects of the music festival are determined.
Key words: music festival, academic music, musical art, holiday culture.

DOI: 10.37313/2413-9645-2020-22-71-74-78

1. Oxford English Dictionary [сайт]. - URL: <http://www.oed.com/view/Entry/68800>
2. Ozhegov, S. I., Shvedova, N. Yu. *Tolkovyj slovar` russkogo yazy`ka: 80000 slov i frazeologicheskix vy`razhenij* (Explanatory dictionary of the Russian language: 80,000 words and phraseological expressions). 4-e izd., dopolnennoe. - M.: OOO «A TEMP», 2006. - S. 850.
3. Vinnichuk, L. *Lyudi, nrvay` i oby`chai Drevnej Grecii i Rima* (People, customs and customs of Ancient Greece and Rome). M.: Vy`ssh. shk., 1988. - S. 341.
4. Frezer, D. D. *Zolotaya vetv`: issledovanie magii i religii: V 2 t. T.2 Gl. XL – LXIX* (The Golden branch: a study of magic and religion: in 2 vols. 2 CH. XL-LXIX). - M., TERRA, Knizhnyj klub, 2001. - S. 148.
5. Ukolova, V. I. *Antichnoe nasledie i kul`tura rannego Srednevekov`ya* (konecz V – seredina VII veka) (Ancient heritage and culture of the early middle Ages (late V – mid-VII century)). M., Nauka, 1989. S. 167 – 168; Shtaerman E.M. *Krizis antichnoj kul`tury`* (Crisis of ancient culture). - M.: Nauka, 1975. - S. 175.
6. Kulikova, Yu. V. *Problema perexoda ot antichnosti k srednevekov`yu* (The problem of transition from antiquity to the middle ages). - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-perehoda-ot-antichnosti-k-srednevekovyu/viewer> (дата обращения: 26.12.2019).
7. Livanova, T. *Istoriya zapadnoevropejskoj muzy`ki do 1789 goda. Tom 2* (History of Western European music until 1789. Volume 2). - M.: Muzy`ka, 1983. - S. 56.
8. Ponomaryov, A. I. *Srednevekov`e misterii, ix cerkovnoe i literaturnoe znachenie* (Medieval mysteries, their ecclesiastical and literary significance). - URL: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Ponomarev/srednevekovye-misterii-ih-tserkovnoe-i-istoriko-literaturnoe-znachenie/#note13 (дата обращения: 26.12.2019).
9. Dyatlov, D. A. *Muzy`kal`no-ispolnitel`skoe iskusstvo na peresechenii religiozno-filosofskoj i sinergeticheskoj paradigm* (Music and performance art at the intersection of religious-philosophical and synergetic paradigms): monografiya. – Samara: Samar. gos. akad. kul`tury` i iskusstv, 2012. - S. 54.
10. Baxtin, M. M. *Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul`tura Srednevekov`ya i Rennsansa* (Creativity of Francois Rabelais and folk culture of the middle Ages and Renaissance). - M.: Xudozhestvennaya literatura, 1990. - S. 12.
11. Burkhardt, Ya. *Kul`tura Vozrozhdeniya v Italii* (Culture of the Renaissance in Italy). - M.: Yurist`, 1996. - S. 267.
12. Dukov, E. V. *Koncert v istorii zapadnoevropejskoj kul`tury`* (Concert in the history of Western European culture). - M.: Klassika-XXI, 2003. - S. 161.