

Первая русская музыка

Памяти Александра Николаевича Олейникова — геолога и палеонтолога, исследователя русской и советской истории, поэта и переводчика, сына поэта-обэриута Николая Макаровича Олейникова.

Самая древняя русская музыка дошла до нас в описании автора «Слова о Полку Игореве», в его зачине к поэме, посвященном Бояну. О чем же говорит автор? Прежде чем предложить свою интерпретацию, перечитаем текст, вслушаемся в него. Ритмическую структуру древнего текста, как она приведена здесь, разложил Александр Николаевич Олейников (по книге «Слово о Полку Игореве» в переводе и с комментариями А. Н. Олейникова, СПб, издательство Коло, 2014).

Не лѣпо ли ны бяшетъ братіе
начяти старыми словесы
трудныхъ повѣстий
о пълку Игоревѣ
Игоря Святъславлича

Начати же ся тѣй пѣсни
по былинамъ сего времени,
а не по замышленію Бояню!

Боян бо вѣщци
аще кому хотяше
пѣснь творити,

то растѣкашется мыслію по древу,
сѣрым вълкомъ по земли,
шизымъ орломъ под облакы.
Помняшетъ бо, рече,
първыхъ временъ усобицѣ.

Тогда пуцашеть
10 соколовъ
на стадо лебедѣи;
который дотечаше,
та преди пѣснь пояше —

старому Ярославу
храброму Мстиславу
иже зарѣза Редедю
предъ пълкы касожьскими,
красному Романови Святославличю.

Боян же, братіе,
не 10 соколовъ
на стадо лебедѣи пуцаше,

нѣ своя вѣщциа прѣсты
на живая струны въскладаше;

они же сами княземъ славу рокотаху.

Конец этого текста значительно понятнее, чем начало и середина, поэтому начнем его толковать с конца.

...Боян же, братіе,
не 10 соколовъ
на стадо лебедѣи пуцаше,

нѣ своя вѣщія прѣсты
на живая струны въскладаше;
они же сами княземъ славу рокотаху.

Вѣщія прѣсты — говорящие пальцы. Это выражение понятно всем, для кого музыка в первую очередь риторика, а не пение.

На живая струны въскладаше — струны под говорящими пальцами оживают и сами собой поют, — **они же сами княземъ славу рокотаху.**

...Не 10 соколовъ
на стадо лебедѣи пуцаше,
нѣ своя вѣщія прѣсты... —

очень живое описание стиля игры Бояна. Так можно говорить, если сам внимательным глазом наблюдал за игрой мастера.

10 соколовъ — конечно, 10 пальцев.

Стадо лебедѣи — хочется сказать, что речь идет о множестве струн инструмента, как на гусях или цитре. Так обычно художники рисуют Бояна. Но такое толкование не обязательно. Этими же словами можно сказать и о множестве звуков, а струн может быть мало. Тогда стадо лебедѣи — это множество звуков под пальцами, множество извлекаемых пальцами нот, а не множество струн. Заметим этот возможный вариант прочтения.

Боян же, братіе — так учитель в школе говорит ученикам, когда вспоминает игру великого музыканта своей юности. Боянѣ же, братіе — обращение к людям своего цеха, своей профессии.

10 соколовъ на стадо лебедѣи — качество работы пальцев Бояна на струнах, их скорость и точность, которые не улавливает глаз. Это сравнение понятно людям той же профессии, что и у певца «Слова», что и у Бояна. Точно, сильно, мгновенно пальцы попадают в ноту, бьют ее как сокол лебедя. Сравнение с соколами может указывать на координацию обеих рук, когда пальцы одной руки щиплют струны в идеальной координации с пальцами другой, которые их зажимают при исполнении быстрых пассажей и сложных фигур.

...Который дотечаше,
та преди пѣснь пояше... —

и далее о жанрах, в которых пел Боян:

Старому Ярославу — речь здесь, скажем так, о балладах из прежних времен. Это повествовательный жанр. Инструмент здесь скорее всего выступал в функции континуо, сопровождения.

...Храброму Мстиславу
иже зарѣза Редедю

тип песен, изображающих битвы. Не только слова этой песни, но и музыка, наверняка, передавала это противостояние: шум полков касожьских и затем дуэль, где Редедю, поверженный герой из стана врага, пал к ужасу и слезам его войска, а храбрый Мстислав, к ликованию своих, победил. Видно, что это произведение было сложным по форме, с большими инструментальными описательными возможностями, с огромной и яркой гаммой чувств, которые должен был передавать инструмент. То есть, в отличие от первого вида песен, здесь предполагается развернутое сольное музицирование на инструменте. Видно, что поэт и музыкант здесь нераздельны. Как не вспомнить «Трактат о музыке» Блаженного Августина, в котором он начинает говорить о музыке, а заканчивает предложение уже о поэзии, не замечая, что поменял предмет разговора. Значит, для него музыка и поэзия были одним и тем же. Так и здесь, в Песне Бояна.

Красному Романови Святославличю — придворная музыка. В XVIII веке ближайшим подобием этого жанра были оды, прославлявшие достоинства русских цариц. Очевидно, что в этом стиле главными были изящество и красота.

В Слове перечислены только три типа песен Бояна, т. к. речь идет об Игоре-вом походе. Это никак не значит, что у Бояна не было любовных песен, или веселых, игровых или танцев. Автор лишь говорит, приглядимся к началу, что для его истории об Игоре-вом походе не годятся те военные и исторические жанры, в которых так великолепен Боян. История, о которой он собирается петь, требует создания нового, соответствующего ей, жанра. Говорит же он это в первую очередь людям своего цеха, коллегам.

...Тогда пуцашеть
10 соколовъ
на стадо лебедѣи;
который дотечаше,
та преди пѣснь пояше... —

до этого толковать текст было нетрудно, здесь посложнее. О чем речь? По-моему, о настройках инструмента. Каждый из описанных жанров требовал своего строя инструмента. Стадо лебедѣи здесь — это колки: у них длинные шеи, как у колков лютни, и на концах — головки. До каких дотронется, какие настроит — ту и песню поет. Настраивает же инструмент Боян не так, как многие музыканты, прислушиваясь и долго, но в своей невероятной манере — мгновенным и точным движением, попадая колком в нужный строй ноты, в точности как соколы на стадо лебедей нападают.

10 соколовъ — уже было объяснение — это 10 пальцев, а стадо лебедѣи здесь — колки инструмента, на котором играл Боян, и они же ноты, на которые он мгновенно и точно настраивает свой инструмент. Потому-то и далее в тексте стадо лебедѣи — это ноты, но уже под пальцами Бояна, а вовсе не струны. Традицию разных строев для разного типа песен, музыкальных характеров, сегодня мы видим в искусстве мугама.

Боян бо вѣщии — Боян речистый (вспомним вѣщія прѣсты), то есть Боян — словотворец. Вещий Боян значит: Боян — поэт, а не вещун-кощун-колдун и прочее, как Вещий Олег. Боян — речистый.

...Аще кому хотяше
пѣснь творити... —

кого хотел песнью своей воспеть. И далее, пожалуй, самый сложный для толкования фрагмент. По-моему, в нем говорится о том, как он играл на своем инструменте, если хотел кого песнью воспеть.

... То растѣкашется мыслію по древу,
сѣрым вѣлкомъ по земли,
шизымъ орломъ под облакы.
Помняшеть бо, рече,
първыхъ времянь усобицѣ... —

Олейников Александр Николаевич дает замечательный комментарий к первой строчке этого отрывка: «Мысль или мысь — старорусское наименование белки-векши, в отличие от белки-летяги. Отсюда малороссийское — мысливецъ — охотник (изначально — добытчик малого зверя), и общерусское промышлять („про мысей ходить“). А в переводе у Олейникова: «То растекался он — векшею по древу». Векшею — как замечательно, как многое объясняет! Только надо уточнить «то растѣкашется». Думаю, здесь говорится о быстром шнырянии зверька. Броситься наутек, текать — однокоренные слова со словом растекаться — означают быстрый бег. Боян, бывало, разбѣгается своей рукой по грифу, как векша по стволу дерева. У инструмента Бояна был длинный гриф! Это не гусли. Его рука шныряла по стволу-грифу маленькой векшей, когда он играл виртуозно. Виртуозный стиль автор Слова упоминает первым, видно, он был особенно поразителен в игре Бояна.

Сѣрым вѣлкомъ по земли — что же это за стиль игры? Уверен, речь о ритме бегущей стаи волков. Когда они бегут след в след, как один волк, — это и есть идеальный ритм.

Шизымъ орломъ под облакы — длинные тремоло на одной ноте, то усиливающиеся по звуку, то утихающие и опять усиливающиеся, как парение орла.

... Помняшеть бо, рече,
първыхъ времянь усобицѣ... —

И помнит так много песен, что и самые древние, что идут от начала времен, знает.

О начале зачина уже сказано: по-старому не сложить эту трудную повесть, по традициям Бояна не спеть. Боян — величайший из нас, и далее описано, в чем его совершенство. Но новые времена требуют нового жанра, новых песен...

Примерно так.