

Яфальян Алла Федоровна
доктор педагогических наук,
профессор кафедры истории и теории
исполнительского искусства
ФГБОУ ВО «Уральская государственная консерватория
имени М.П. Мусоргского»
E-mail: alla@yafalian.ru

Yafalian Alla Feodorovna
Doctor of Education,
Professor of History and Theory of Performing Arts,
Ural State Conservatory named after M.P. Mussorgsky

ХИЛЬДЕГАРДА БИНГЕНСКАЯ: К ВОПРОСУ О ХРИСТИАНСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

HILDEGARD VON BINGEN: ON THE ISSUE OF THE CHRISTIAN MUSICAL PEDAGOGY OF THE MIDDLE AGES

Аннотация. В статье поднимается пласт полузабытых истоков музыкальной педагогики Европейского Средневековья на примере жизнедеятельности и творчества Хильдегарды Бингенской. Анализируются её детские годы, период послушания, деятельность в качестве аббатисы в монастыре, причины и социальные условия её обращения к творчеству в области поэзии, живописи, музыки, медицины, схоластики. Музыка аббатисы носила христианско-педагогическую направленность. Церковные распевы, сочиненные ею на нерифмованные светлые и певучие стихи, отличаются от канонов григорианского хора того времени. До современных музыкантов дошло более двухсот произведений, сочинённых Хильдегардой. Её полное собрание музыкальных произведений хранится в Германии. Духовное «взаимодействие» с музыкой позволило Хильдегарде создать произведения, которые имеют художественную и педагогическую ценность, и по сей день могут использоваться в репертуаре музыкантов-исполнителей, как образцы высокого музыкального творчества Средневековья.

Abstract. The article raises the layer of half-forgotten origins of European music pedagogy of the Middle Ages on the example of the life and work of Hildegard von Bingen. Her childhood, the obedience period, activity as the abbess in the monastery, the reasons and social conditions of her appeal to creativity in the field of poetry, painting, music, medicine, scholasticism are analyzed. Music the abbess wore a Christian-pedagogical orientation. The church chants composed by her on unrhymed light and melodious verses differ from canons of the Gregorian choral of that time. Modern musicians were reached by more than two hundred works written by Hildegard. Her complete collection of musical works stored in Germany. Spiritual "interaction" with the music allowed Hildegard to create works that have artistic and educational value. Till this day her works may be used in the repertoire of musicians, as examples of high musical art of the Middle Ages.

Ключевые слова: музыкальная педагогика, музыка Средневековья, музыкальная деятельность Хильдегарды Бингенской.

Key words: musical pedagogy, music of the Middle Ages, musical activity of Hildegard von Bingen.

Средневековье хранит много тайн и не востребуемых открытий, примеров благородства и варварства, добросердечности и неоправданной жестокости, благочестия и распутства. Отношение к женщинам, как продолжательницам рода, хранительницам очага и божьим рабам, лишала их возможности профессиональной самореализации во многих областях и в те времена, и позже. Но активные, понимающие свое предназначение женщины находили возможность быть полезными обществу и в Средневековье. Это и русская княгиня Ольга (920-969), правившая после гибели мужа Великого князя Киевского Игоря Старого; и норвежская королева Елизавета Ярославна (1025-1066/1067), она же дочь князя Киевского Ярослава Мудрого и внука крестителя Руси Владимира Красно Солнышко; и француженка Жанна д'Арк (1412-1431), жертвенность и высокие убеждения которой изумляют до сих пор.

К таким прославленным женщинам относится Хильдегарда Бингенская (16 .09.1098, Бермерсхайм – 17.09.1179, Бинген, монастырь Рупертсберг), иначе ее называют Хильдегарда фон Бинген, – одна из таинственных женских фигур не только смутного времени Западного Средневековья, но и всей женской музыкальной культуры. Среди женщин, причисленных к лику святых, имя Хильдегарды стоит особняком. Во-первых, потому что она, хотя и на время, но была отлучена от церкви. Во-вторых, монахиня занималась общественной деятельностью, а не только посвятила себя Богу. В-третьих, она была ученым, исследователем, писателем, поэтом, художником, педагогом. В-четвертых, она была причислена к лику святых лишь в 2002 году, практически через 10 веков после ухода из жизни. В-пятых, и это самое главное для данной статьи, она была музыкантом, одной из первых женщин-композиторов, произведения которой исполнялись в целях воспитания христианской морали. Причём немаловажно, что ее музыкальные произведения дошли до нашего времени. (Одной из первых композиторов женщин считается Кассия Константинопольская, жившая в IX веке греческая монахиня, основательница женского монастыря в Константинополе, сочинявшая на свои стихи песнопения, гимны.)

Безусловно, в эпоху мощного религиозного давления и неистовой веры в Бога, Хильдегарда не могла бы продвинуться в какой-либо области и достичь высоких результатов, если бы не была одаренной личностью, владеющей секретами убеждения и высокой нравственности. Она была истинной христианкой, глубоко верующей монахиней, отличалась цепким умом, целеустремленностью, верой в природные возможности человека и испытывала великую божественную поддержку.

Ее жизнь окутана тайнами, не только потому, что она жила в эпоху тотальной слежки, ловли ведьм, разгула инквизиции и церковных судов, но и благодаря ее деятельности, пониманию своего предназначения, умению применять свои способности на благо людям.

В чем же феномен этой удивительной женщины? Монахиня, которая обладала организаторскими способностями, много сил уделяла воспитанию христианской мудрости у молодых монахинь. Хильдегарда стала инициатором и руководителем строительства монастыря Рупертсберг. Она обладала незаурядными творческими способностями. Из-под её пера вышли духовные стихи, песнопения, «книги-путеведения». Музыка, поэзия, литература были частью её духовной жизни. Будучи ученым-схоластом, исследовавшим проблемы естествознания и медицины, Хильдегарда наблюдала и соотносила свои наблюдения с имеющимися к этому времени схоластическими трудами.

Истинно верующая, выполняющая каноны церкви монахиня постоянно подвергала сомнению труды богословов, но так мудро, что не выходила за рамки допустимой критики. Ее многократно могли осудить за смелые высказывания, естественнонаучные исследования. Но монахиня была настолько привержена церкви, что все сомнения в её смелых и неординарных суждениях исключали любые нападки на прогрессивные исследования монахини. Все, что делала Хильдегарда, исходило из ее убеждений, веры, потребности в нахождении пути: одна из книг так и называется «Путеведение, или Познание путей Господних».

Хильдегарда родилась в Германии в 1098 году в небольшом городке (историки спорят или в Бермерсхайме, или в Бекельхейме). Обладая с рождения слабым здоровьем, она, повзрослев, решила понять причины и избавиться от недугов. Ею разработана система оздоровления на основе соединения многих наук того времени, природных богатств (трав, отваров), наблюдений и сложившихся традиций, музыки, образа жизни, истиной веры в Господа. Неслучайно она прожила 81 год, для средневековья – это возраст достаточно внушительный. Если считать, что в среднем в этот период жили 30-35 лет.

Семья ее считалась обеспеченной, хотя и принадлежала к небогатому дворянскому роду, иерархически он подчинялся сюзерену – обеспеченному дворянину высшего сословия. Её родители были в подчинении графа фон

Шпонхайма, и по достижению детьми 7-8-летнего возраста их отправляли на службу к сюзерену. По христианским законам 10-й ребенок того времени должен быть отдан на служение богу. Девочек отдавали на воспитание в монастыри. Эта участь не обошла и Хильдегарду, она с восьми лет стала послушницей монахини Ютты. Когда послушнице исполнилось четырнадцать лет, они с наставницей поселились в женском ските под Бингеном при мужском монастыре. Это был бенедиктинский монастырь, в котором давалось хорошее по тем временам образование. Хильда изучала семь свободных искусств (латынь, музыку, астрономию, арифметику, грамматику, риторику и геометрию), латинскую патристику, литургику, в совершенстве знала Святое писание, что и определило ее, как ученого по складу ума, монахиню по душевному состоянию, педагога по убеждению.

Невозможно понять убеждений Хильдегарды, если не знать жизни ее наставницы Ютты. Дочь графа Стефана Шпонгеймского, сестра сюзерена, к которому был приписан род семьи Хильдегарды, Ютта должна была, как и Хильда, уйти в монастырь, но была настолько фанатично предана Богу, что выбрала путь отшельницы. Ее религиозное рвение доходило до самоистязаний, отказа от жизненных благ. Она носила вериги и власяницу, голодала и бичевала себя, в прямом смысле этого слова, избивала бечёвкой за любой проступок. Ее преданность вере и неистовое служение богу вызывало глубокое уважение верующих, поэтому ей отдавали на воспитание и обучение девочек из знатных семейств, среди которых она выделила внимательную, сообразительную, но болезненную послушницу Хильду. Аскетизм, самобичевание, телесные истязания, полуголодную жизнь в скиту монашеской общины привели Ютту к ранней смерти: прожила всего 44 года. Хильда заменила свою наставницу в общине и приняла скит, в котором уже было более десяти послушниц. Но она решила, что не будет повторять образ жизни своей наставницы.

С детства Хильдегарда с уважением относилась к мнению других, но умела отстаивать свою позицию. Наблюдая, как ее покровительница Ютта истязает себя, ведет аскетический образ жизни на грани выживания, послушница Хильда понимала, что в этом нет необходимости. Доказать истинную любовь к богу можно и нужно другим способом: разумно прожить долгую жизнь, понимать причины заболеваний и уметь от них избавляться. Хильдегарда осмысленно относилась к очевидным фактам, изучала человека и приходила к разумным убеждениям, например, что «человек, подвергающий свое тело неумеренному воздержанию, всегда раздражен» [4].

Монахиню отличала высокая работоспособность и убеждение в необходимости ее труда в воспитании послушниц. Скит разрастался, и тогда она настояла на строительстве монастыря. Монахини переселились ещё в недостроенный монастырь. Слух о справедливой и просвещённой аббатисе быстро расходился по округе, и в него отправляли из дворянских семей девочек, которым Хильдегарда передавала свой опыт, добытые духовным путём знания и мудрость. Сейчас это церковь святой Хильдегарды. Хранимые после ее смерти мощи привлекают многих паломников, которые стекаются во всемирный центр знаменитой монахини.

Музыкальное творчество этой замечательной духовной наставницы не стоит особняком от всей ее деятельности. Скорее всего, первоначально аббатиса сочиняла музыку для ежедневных песнопений. Бытовавшее в этот период грегорианское песнопение стало основой её музыкального творчества. Но сочинённые ею композиции не ограничивались традиционными формами. Для них характерны широкие интервалы, разнообразные мелодические украшения, введение разнообразных мотивов. Темы, к которым она обращалась, всегда носили духовный характер: Бог, Иисус Христос, Святой Дух, Богородица, ангелы. Она изучала жизнь пророков, провидцев, мучеников, святых. Сохраняя преданность духовной музыке того времени, она выходила за пределы духовных форм григорианского хора, её интересовала жизненно

важные духовные темы, и она искала новые формы для выражения глобальных проблем: борьбы добра и зла, мироздания. Так появилась опера «Игра сил», в которой отражена вечная проблема противостояния добрых и злых начал. Изучая картины, аббатиса создавала работы, в которых описывала художественными средствами свое видение мироздания.

О таинстве появления мелодий Хильдегарда писала: что они явились ей и обрели музыкальные формы божественных мистерий [5]. Музыка монахини монофоническая, но мелодическое богатство очевидно. Её произведения, по утверждению исследователей [2], имеют терапевтическое воздействие. Очевидно, что произведения использовались ею с христианско-педагогических целей.

Роберт А. Уилсон в книге «Моя жизнь после смерти» утверждает, что «Хильдегарда написала больше первоклассной музыки, чем вместе взятые Моцарт, Бах и Скотт Джоуплин» [3]. Он убежден, что те, кто открыл для себя музыку этой удивительной святой, уже не могут с ней расстаться. Это часть духовной жизни человека, еще по-детски чистой, незамутненной и защищенной от «налета» агрессивной цивилизации. Действительно, слушая музыку Хильдегарды, чувствуешь легкость мыслей, наполнение духовностью и стремление к поиску истины.

Видные творцы обращаются к её музыкальному творчеству и используют в своих произведениях. Так, режиссер Рассел Кроу свой фильм «Игры разума» сопровождал её музыкой, благодаря которой изображение приобрело особый колорит духовности. Её музыка привлекает выдающихся музыкантов мира: ансамбли, оркестры, солисты не только исполняют музыку этой замечательной личности, но и выбирают направление Средневековой музыки под магическим воздействием этой святой. К ним относятся кёльнский ансамбль старинной музыки Барбары Торнтон, Kronos Quartet (Кронос-квартет), которые в свои программы включали музыкальные произведения Хильдегарды. Её музыку многократно исполнял оркестр под управлением Герберта фон

Караяна. София Губайдуллина, «гений из черного списка», «композитор неправильного пути», настолько прониклась глубиной музыки этой удивительной личности, что сделала аранжировку её песнопений.

Каковы же истоки её музыкальных способностей? Хильда еще с детства начала сочинять гимны, но лишь к 50-ти годам она собрала свои произведения в цикл «Созвучие мелодий небесных откровений» (*Symphonia armonie celestium revelationum*). В него вошло более 70 песнопений: антифон, гимнов, респонсорий, секвенций. Все произведения были подчинены литургиям и исполнялись монахинями в моменты службы, как в своём, так других монастырях. Основными темами были избраны Дева Мария и святая Урсула, покровительница монастыря.

О характере сочинённых ею музыкальных произведений можно судить по сохранившейся литургической драме «Ряд добродетелей» (*Ordo virtutum*), которая посвящена теме борьбы за человеческую душу между 16 добродетелями и дьяволом. В музыкальной педагогике это произведение можно считать одним из первых в истории музыкально-драматических представлений в средневековом жанре моралите¹.

Музыка аббатисы носила христианско-педагогическую направленность. Церковные распевы, сочинённые ею на латинские нерифмованные стихи светлые, прозрачные и певучие, отличаются от канонов григорианского хора того времени². До современных музыкантов дошло более двухсот произведений, сочинённых Хильдегардой. Её полное собрание музыкальных произведений хранятся в Германии³.

Поэзия этой замечательной святой соответствует необычному содержанию гимнов, которые были предназначены для светского исполнения. В таких гимнах наивность и повествовательность Хильдегарды заменяется экспрессией и мудрой убеждённой глубоко верующей монахини. Так, при описании жития о святом Руперте, она раскрывает внутреннее преображение человека, путь таинства бракосочетания души с богом⁴.

Поэтические тексты она писала после долгих молитв и погружение в духовное состояние. Её стихи музыкальны, образны и выразительны. Характерным примером поэзии Хильдегарды можно считать «Гимн о святом духе», часть которого нами дана в переводе С.С. Аверинцева [1]:

1. О Дух огнезрачный⁵,
хвала Тебе,
что тимпанами движешь и кифарами.
2. Сердца людей горят по Тебе,
и дома душ их
собирают силы свои.
3. Через это воля восстала,
и вкус душе сообщила,
и лампада ее воздыхание.

Хальдегарда была религиозным педагогом гуманистической направленности. Её называли воплощением «сияющего блеска религии», «музыкальным орудием Святого Духа, созданным для извлечения бесценных мелодий, таинственно украшенным многими чудесами...» [1]. Она же скромно говорила, что является всего лишь «пушинкой, носимой дыханием Господа». Она не только провозглашала себя «пушинкой», но и воплотила этот образ в одноимённом музыкальном произведении, популярном по сей день. Первой эмансипированная монахиня Средневековья, свободно мыслящая, образно и живо выражающая свои мысли, отрицающая авторитеты, была послушна и привержена Господу. Стиль её описаний индивидуален, цитаты из её трактатов популярны до сих пор. Произведения аббатисы записывают многие музыкальные коллективы, в Западной Европе создано целительское направление «метод Хильдегарды», который можно отнести и к музыкальной педагогике.

Святая монахиня известна как пророчица. Первые детские видения она помнила всю жизнь, так как они оставили сильные эмоциональные переживания.

ния. Оказавшись в монастыре, молодая послушница тяготела к наукам, читала разнообразные книги, которые хранились в богатой монастырской библиотеке. Монахини занимались изучением влияния трав и выращивали растения, полезные для здоровья. Хильдегарда серьёзно относилась к искусству лечения, искала рецепты, обучала этому своих послушниц. Уже в то время она рассматривала болезни как результат греховной жизни человек (Божьей карой) и следствием нарушения внутренней гармонии. Она понимала, что мир пронизан энергиями, которые могут быть положительными и отрицательными. «Когда создавался человек, — рассуждает Хильдегарда, — была взята земля от земли, и эта земля есть человек. ... Так воплощает земля в своих полезных травах высокие духовные способности человека, а в ядах своих открывает она его плохие и дьявольские свойства» [4]. Музыка она также рассматривала с точки зрения пользы и вреда. Хильдегарда писала об организме человека как о целостной, голографической системе, которая связана со всем живым на Земле. Поэтому музыка могла нанести вред, если помыслы или поведение исполнителя были негативными.

Любопытно, что методы лечения уже тогда Хильдегарда связывала с темпераментами и назначала различные лекарства сангвиникам, флегматикам, меланхоликам, холерикам. Некоторые рецепты лечения изумляют своей оригинальностью и необычностью (о лечении мышью). Свои рецепты она связывала с природой: камнями, растениями, животными, птицами, рыбами. Абатиса считала, что в природе нет ничего случайного. Известны рецепты, которые хранятся в монастыре: вразумляющее печенье, наговоренные настои трав, постные каши, освящённый кофе.

Видения она рассматривала как способ познания человека, природы, мира. Записи о видениях она называла познанием путей Господних. Средневековая церковь относилась к таким видениям как к дьявольским, их тщательно проверяла инквизиция. Но для Хильдегарды видения выступали в качестве образов, не отделённых от божественных видений, выстраивала их в логически

осмысленные картины будущего. Описание их монахиня начала лишь после разрешения и официального признания церковью видений от Господа.

Выстроив монастырь, став в нём аббатисой, она получила охранную грамоту Фридриха Барбароссы, получила звание духовного учителя. И действительно ее духовно-педагогическая деятельность важна и через 10 веков. Неслучайно ей присвоено духовное звание Учитель Церкви.

Итак, музыкально-педагогическая деятельность Хильдегарды зиждется на её духовных убеждениях, глубокой вере, чистоте помыслов и заключается в ценностях:

- 1) физического здоровья композитора и исполнителя;
- 2) целостного (голографического) развития личности музыканта;
- 3) духовных устремлений личности в момент сочинения, восприятия и исполнения музыки;
- 4) нравственного совершенствования (музыкальное моралите);
- 5) красоты божественного восприятия жизни через музыку;
- 6) предвидения и предощущения мира под воздействием музыки.

Такое духовное «взаимодействие» с музыкой позволило Хильдегарде создать произведения, которые имеют художественную и педагогическую ценность, и по сей день могут использоваться в репертуаре музыкантов-исполнителей, как образцы высокого музыкального творчества Средневековья.

Примечания

1 Исследователи предполагают, что литургическая драма Ordo virtutum была исполнена монахинями монастыря Хильдегарды в 1152 году на освящении церкви в Рупертсберге.

2 Музыкальные сочинения сохранились в двух средневековых кодексах: Дендермонде (составлен около 1175 в Рупертсберге) и «Ризенкодексе» (составлен около 1190). Распевы записаны в системе готической нотации.

Пьесы Хильдегарды украшены пышными мелизмами. Жанры распевов – католические мессы: антифоны, гимны, респонсории, секвенции.

3 *Музыку Хильдегарды записал на восьми дисках ансамбль средневековой музыки «Секвенция». Её музыку обрабатывал Kronos Quartet.*

4 *29 религиозных стихотворений Хильдегарды – необычны. Метрическая структура в них отсутствует, в секвенциях нет симметрии полустрофий и рифмы. Свободный ритм позволяет словам сохранять дистанцию между собой.*

5 *Вызываемое приходом Духа состояние экстаза символизируется праздничным шумом тимпанов и ки-фар, согласно тексту 150 псалма: «Хвалите Бога... с тимпаном и хорами, хвалите Его на струнах и органе». Со времен патристики толкователи Библии любили усматривать в тимпане и струнных инструментах аллегория души, звучащей от прикосновения музыканта – святого Духа.*

6 *26 видений, составивших главный её труд «Scivias». Публикация Scivias получила одобрение святого Бернара Клервоского и папы Евгения III.*

Литература:

1. Аверинцев В.В. Поэзия Хильдегарды Бингенской (1098-1179) // Памятники средневековой латинской литературы X-XII веков. М.: Наука, 1972.
2. Перну Р. Хильдегарда Бингенская. М. Изд-во Францисканцев, 2014. esxatos.com/pernu-hildegarda-bingenskaya
3. Уилсон Роберт А. Моя жизнь после смерти. 1995. e-reading.club/book.php?book=111034
4. Хильдегарда Бингенская. Путеведение, или Три книги видений и откровений (изд. 1628) dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/165343
5. Янке В. Дыханье музыки (ассоциации): лого-стихо-музыка-книга. <http://vsemusic.ru/articles/music/dm.php>