

1. Δαμασκηνός (7ος αι.) Κουκουζέλης (14ος αι.) Μπαλούσιος (17ος αι.) Μητροπολίτης Νέων Πατρών Γερμανός (17ος αι.) Από τήν Ανθολογία τής Παπαδικής, Μονή Μεγιστηρίου Λαυρας, Άγιον Όρος, (1815).

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Η μουσική της Όρθοδοξης Ανατολικής Εκκλησίας πού είναι ευρύτερα γνωστή μέ τόν όρο «Βυζαντινή μουσική», περιλαμβάνει τίς θρησκευτικές μελωδίες τής βυζαντινής περιόδου, τής περιόδου μετά τήν ἄλωση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀλλά καί τής σημερινής ἐποχῆς (ὅταν θέδαια οι συνθέσεις τής τελευταίας διατηροῦν τή μελική καὶ μορφολογική δομή τής γραπτής καὶ προφορικής παράδοσης τής βυζαντινής καὶ μεταβυζαντινής περιόδου, ὅπως ἔχει διασωθεῖ στούς ψάλτες καὶ τούς μουσικούς τής Εκκλησίας).

Ο όρος «Βυζαντινή μουσική» παράγεται ἀπό τόν όρο «Βυζάντιο», ὅπως ἐπικράτησε θέδαια νά ὄνομάζεται πολὺ μεταγενέστερα ἀπό τήν κατάλυσή του τό μεσαιωνικό μας κράτος, ἡ Ρωμανία δηλαδή, πού είχε πρωτεύουσα τήν Κωνσταντινούπολην.

Η κοσμική μουσική τῶν Βυζαντινῶν δέν ήταν γραπτή καὶ γι' αὐτό περνάει στή νεότερη παράδοσή μας προφορικά μέσα ἀπό τά δημοτικά μας τραγούδια.

Σέ μεταβυζαντινά ὅμως χειρόγραφα (τοῦ Ἀγίου Όρους) ὑπάρχουν ὄρισμένες καταγραφές δημοτικῶν τραγουδιῶν, ἡ πιό παλιά ἀπό τίς ὁποίες περιέχεται σέ κώδικα τοῦ 1562.

Λυκούργος Αγγελόπουλος

Πρωτοψάλτης Αγ. Ειρήνης, Διευθυντής τής Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας.

‘Από τά πρώτα κιόλας χριστιανικά χρόνια κείμενα τών Ἀποστόλων και μάλιστα τοῦ Παύλου, μάς δίνουν στοιχεία πώς φαλλούνταν στις πρώτες χριστιανικές Ἑκκλησίες ψαλμοί και ὑμνοί και ὡδές πνευματικές. Μπορούμε νά όρισθεται συμμορφώματα μά πρώτη περίοδο τῆς μουσικῆς τῆς Ἑκκλησίας ἀπό τὸν πρώτο αἰώνα μέχρι τὴν κτιστὴ τῆς Κωνσταντινούπολης. Ή ἐποχὴ αὐτή χαρακτηρίζεται γενικά ὡς περίοδος ἔξαπλωσης τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος στὰ ὑπὸ Ρωμαϊκή κυριαρχία μεσογειακά ἐδάφη. Ἀλεξανδρεία και Ἀντιόχεια είναι τὸ ἔνα μετά τὸ ἄλλο τὸ δυό μεγάλα κέντρα πού καλλιεργούνται τὰ Ἑλληνικά γράμματα και οἱ ἐπιστήμες. Ή Ἀλεξανδρινή Ἑλληνική γλώσσα είναι ἡ κοινὴ γιά ὅλους τούς ὑπὸ Ρωμαϊκή κυριαρχία λαούς. Οἱ ὄχουν μεταφράσει στὴ γλώσσα αὐτῆ την Παλαιὰ Διαθήκη. Στὴ μουσικὴ ὑπάρχουν τὰ θεωρητικά συγγράμματα τῶν ὄρχαιών Ἐλλήνων συγγραφέων· ἡ διδασκαλία τῶν Πιθαγορέων ἀφενός, ποὺ ἀποβλέπουν στὴ «Θεία φύση τῶν διαστημάτων» — τὰ ὅποια και σώζονται στὴν πράξη μέχρι σήμερα στὴ φωνητική μουσική και στὰ χαρακτηριστικά δρύγανα τῆς Ἀνατολῆς - και τοῦ Ἀριστοδέουν και τῆς σχολῆς του ἀπό τὸ ἄλλο μέρος, ποὺ πρώτος, καθὼς παραπτεῖ σ. Καράς, θεμελιώνει τὸ συγκρασμό τῶν μουσικῶν διαστημάτων — πράγμα τὸ όποιο θεωρητικά και πρακτικά μέχρι σήμερα ἀκολουθεῖ ἡ δυτική μουσική.

Ἐτοι δὲν πρέπει νά μάς ἐκπλήσσει τὸ γεγονός ποὺ τὸν 3ο αι. μ.Χ. γράφεται, πιθανόν στὴν Αίγυπτο, πάπυρος μὲ ύμνο στὴν Ἀγία Τριάδα, τονισμένο στὴν ἀρχαία Ἑλληνική ἀλφαριθμητική σημειογραφία. Οἱ πάπυρος αὐτούς δρέθηκε στὴν πόλη Ὀξύρυγχο τῆς Αίγυπτου στὸ 1918 και είναι τὸ μοναδικό δεῆγμα μουσικής γραφῆς τῆς περιόδου ἐκείνης.

Οἱ πατέρες τῆς Ἑκκλησίας δέν ἀναφέρουν κανένα εἰδῶς Ἑκκλησιαστικοῦ μουσικοῦ βιθλίου γιά τὴν ἐποχὴ αὐτῆ κι η μετάδοση τῶν ὑμάνων κατὰ τῇ διάρκεια τῶν τριών πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων πρέπει νά ἦταν κυρίως προφορική.

Μιά δεύτερη περίοδο μπορούμε νά όρισθεται συμμορφώματα μέχρι τὴν ἰδρυση τῆς Κωνσταντινούπολης μέχρι τὴν ἐποχὴ ποὺ ὀρίζει μὲ τοὺς μεγάλους ὑμνογράφους τοῦ Του-Βου αἰώνα και τελειώνει γύρω στὸ 12 αι. μὲ τὴν ὀλοκλήρωση τοῦ ὑμνογραφικοῦ ἔργου γιά δλες τὶς ἀκόλουθες τῆς Ἑκκλησίας.

Ἀπὸ τούς πρώτους χρόνους, δηπως

2. Ιωάννης Κουκουζέλης - Παπαδόπουλος

3. Πρωτοψάλτης Ιωάννης ο Γλυκος

είδαμε ποιό πάνω, οἱ Χριστιανοί ἐψαλλαν χρησιμοποιώντας ἀρχικά τοὺς Δασιτικούς ψαλμούς και στὴ συνέχεια μικρὰ τροπάρια ποὺ παρενεβάλλαν στοὺς ψαλμούς. Ἀπὸ τίς ὄρχες τοῦ 2ου αἰώνα, ίσως, τούς ψαλμούς και τούς ὑμνούς τοὺς ψάλλουν ἀντιφωνικά, χωρίσεται δηλαδὴ ὁ λαός σε δύο μέρη και τό ἔνα διαδέχεται τό ἄλλο στὴν ψαλμωδία. Ἀλλος τρόπος ψαλμωδίας είναι καὶ καύπακόν, δηπως, καθὼς γράφει ὁ Μ. Βασιλείος, ὃντας «κατάρρη» τοῦ μέλους, ψάλλει μόνος τού και οἱ λοιποὶ ὑπηρχοῦν. Ἡ δεύτερη περίοδος χαρακτηρίζεται ἀπό τη δημιουργία καινούργιων ὑμνῶν. Μετά τὸ τροπάριο δημιουργεῖται τὸ στιχερό (τὸ δύνομα δηλώνει πρώτη ἀπό τὸν ὑμνὸν ψάλλεται στίχος τοῦ ψαλτηρίου). Γόρω στὸν 5ο μέδο αἰώνα ἀναπτύσσεται τὸ ποιητικό εἶδος ποὺ ὄνομαζεται κοντάκιο και ἀναφέρεται στὴ γιορτὴ γιά τὴν ὁποια γράφητε. Ἀποτελεῖται ἀπό 24 συνήθως στροφές και χωρίσεται στὸ προσίμω και στούς οίκους. Ο πρώτος οίκος χρησιμοποιεῖται σάν μελωδικό και μετρικό πρότυπο γιά τούς ἄλλους οίκους. Ὁ δασιος Ρωμανός ὁ

Μελωδός (δος αι.) είναι ὁ δινομαστό-τερος ποιητής κοντακίων. Ή ἑλειψη, ίσως, πλουσιότερης μελωδικής ποικιλίας στὸ κοντάκιο συντελεῖ στὴν ἀντικατόστασή του ἀπό τὸν κανόνα, ἵνα πολύστροφο ποίημα, χωρισμένο σε ἐνένα ὡδές κατά τὰ πρόπτα τῶν ἐννέα ὡδῶν την Παλαιάς Διαθήκης. Κάθε ὡδή ἀποτελεῖται ἀπό τὸν είρημ και τὰ τροπάρια. Ο είρημός στὸν κανόνα ἀποτελεῖ τὸ μετρικό και μελωδικό πρότυπο γιά τὰ τροπάρια κάθε ὡδῆς. Σπουδαῖοι ποιητές κανόνων είναι οἱ ἄγιοι Ἀνδρέας, Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ιωάννης ὁ Δαμασκηνός, Κομᾶς, Ἐπίσκοπος Μαΐουμᾶ, ὁ Θεόδωρος Στουδίτης, οἱ Γραπτοί, οἱ Ιωσήφ ὁ Ὑμνογράφος. Στιχερά ἐξ ἀλλου ἐκτός ἀπό τους ποιητές τῶν κανόνων γράφουν οἱ Πατριάρχης Σωφρόνιος, οἱ Πατριάρχης Γερμανός, οἱ αυτοκράτορες Λέων ο Σοφός, η Κασσιανή και ἀλλοι. Υπάρχουν ἀλλα εἰδὴ τροπαρίων δηπως τὰ ἀπολυτικά (μένον ἀπολύτεως), τα καθίσματα, τὰ εὐλογητάρια, τὰ ἔξαποτελάρια, τὰ ἀντίφωνα, τὰ δοξαστικά (στιχερά στὰ δηποια προτάσσεται ή μικρή δοξολογία). Ή δινομασία τους προέρχεται

4. Πέτρος Πελοποννήσιος Λαμπαδάριος, από την Ανθολογία της Παπαδίκης, Μονή Μεγίστης Λουράς, Άγιος Όρος (1815)

είτε άπό την πρώτη λέξη τού κειμένου τους (διως οντιστάρια, ευλογητάρια κ.λ.π.) είτε άπό τό περιεχόμενό τους καί τή θέση τους μέσα στή δομή των διαφόρων ἀκολουθιών. Τά στιχερά διακρίνονται με βάση τό περιεχόμενό τους σέ αναστάσιμα, μαρτυρικά, θεοτοκά ή σταυροθεοτοκία, κενώσαμα, δοξαστικά. Ή διαφορετική τους φόρμα τά διακρίνεται σε **ἰδιόμελα**, που έχουν δικό τους (ἴδιον), μέλος καί σε **αὐτόμελα** που τό μέλος καί ὁ ρυθμός τους ἀποτελούν πρότυπα, πάνω στά δοτία ψάλλονται τά τρόπαια πού δύναμενομενοι προσόμοια.

Έκείνοι που χαρακτηρίζει τή δεύτερη περίοδο είναι ἡ δημιουργία ἡ ἀνασύνταξη καί ἀναδιάρθρωση τής **Οκτωήχου**, ἔργου πού ἀποδίδεται στόν ἄγ. Ιωάννην τό Δαμασκηνόν (τέλη 7ου — α' μισού 8ου αιώνα), (εἰκ. 1) Τό ἔργο αύτό ἀποτελεῖ τή θάση τού συστήματος τῆς Οκτωήχης (στήν πραγματικότητα πολυχήας). Μέ τή λέξη **ῆχος** οι Βυζαντινοί ἀντικαθιστούν τή λέξη **τρόπος** τῶν ἀρχαίων. Ο **Βακχείος** ὁ Γέρων δρίζει ὅτι «**τρόπος** ἐστί πλοκής ἐμμελούς σχήμα».

ἐνώ ὁ Χρύσανθος δρίζει ὅτι **ῆχος** είναι **ἰδέα** μελωδίας, ἔνα **ἰδιαίτερο** δηλαδή μελωδικό ἀκούσμα ἢ σχήμα. «**Ἡ διαφοροποίηση** ἀνάμεσα στούς δικτώ θυσαντίνους τρόπους πού όνομάζονται **ῆχοι**», γράφει ὁ Μιχάλης Ἀδάμης «**δέ στηρίζεται** μόνο στά **τετράχορδα** ή τίς μουσικά κλίμακες πού χρησιμοποιοῦν ἀλλά καί στη συχέσιτο μικρόν μοτιβικών πυρήνων, που προσδίδουν στόν κάθε **ῆχο** τό **χαρακτηριστικό** τού ἀκούσματος. Στόν κάθε **ῆχο** οι μικροί αὐτοί μελωδικοί πυρήνες ὀργάνωνται σέ **ὅμαδες** με κοινά **χαρακτηριστικά** πού **ἐκφράζουν** λίγο-πολύ τήν **ἴδια ποιότητα** καί **ῆθος**, παρουσιάζουν **μοιογένεια** στη μελωδία καί τό ρυθμό καί προέρχονται ἀπό τήν **ἴδια μουσική κλίμακα**».

Οι **ῆχοι** τής Βυζαντινής μουσικής διακρίνονται σέ **τέσσερεις** κυρίους (πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος) καί **τέσσερεις** πλαγίους (πλάγιος τού Α', τού Β', τού Γ' (ή **θαρύς**) τού Δ'). Οστόσο οι κύριοι **ῆχοι** έχουν ἀκόμα μέσους, παραμέσους καί παραπλαγίους **ῆχους**, ἐνώ οι πλάγιοι, διφώνους, τριφώνους, τετραφώνους,

πενταφώνους. «**Ἔται διαμορφίωνεται** τό σύστημα τής πολυσήχας. Ἡ **θυζαντινή** ὄρολογία τῶν ὄκτω **ῆχων** ἦταν ανανεώς γιά τόν πρώτο, νεωνές γιά τόν δ', νανά γιά τόν γ', αγιά γιά τόν δ', αανές γιά τόν πλ. τού δ', ανένες γιά τόν πλ. τού α', νεάγιες γιά τόν πλ. τού δ'. Τούς πολυυλαβόδους αύτούς φθόγγους χρησιμοποιούμε σήμερα ὡς **ἀπηχήματα**, μικρές δηλαδή εισαγωγικές μουσικές φράσεις στήν ὄρχή τῶν μελωδημάτων με τά **θασικά χαρακτηριστικά** τῶν **ῆχων**.

Μία τρίτη περίοδος στή **θυζαντινή** μουσική μπορεί νά όρισθεται ἀπό τό 12ο αιώνα μέχρι τήν **Άλωση**. Γύρω στο 12ο αιώνα διλοκήρυνται ἡ **ύμνογραφία**, ἔχουν συντεθεί ὕμνοι γιά δόλες σχεδόν τίς γιορτές καί τίς ακολουθίες. Οι **ύμνογράφοι** συνέθετουν τούς ὕμνους καί τούς τονίζουν οί **ἴδιοι μουσική**. Στή **δεύτερη** περίοδο δηλαδή, **ἔχουν** τόν ποιητή - συνθέτη, ἐνώ στήν τρίτη περίοδο **ἔχουν** μιά **έναλλαγή**: δη ποιητής - συνθέτης γίνεται συνθέτης - **ψάλτης**.

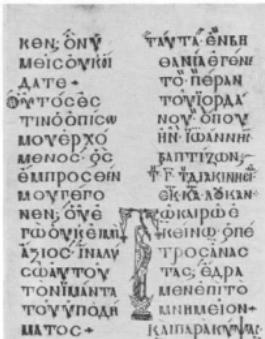
«**Ἄρχιζει** ἔται η περίοδος τῶν μεγάλων μαϊστόρων, περίοδος μεγάλης ἀκμής τής μουσικής, που βά κρατήσει ὡς τά μέσα του 15ου αιώνα. Οι μαϊστορες συνέθετουν πάνω στά **ὑπάρχοντα** **ῆχη** κείμενα - γράφουν **βέβαια** καί δικά τουα ποιήματα - ἢ καλωπίζουν τίς παλαιότερες συνθέσεις. Οι πιο νόνωμαστοι ἀπ' αυτούς είναι ὁ διοις **Ἰωάννης** ὁ Κουκουζέλης (εἰκ. 2), ὁ **Νικηφόρος** ὁ **Θεόφιλος**, ὁ **Ἰωάννης** ὁ **Γλυκύν** (εἰκ. 3), ὁ **Ξένιος** ὁ **Κορώνης** λίγο ἀργότερα καθώς καί ὁ **Ἰωάννης** ὁ **Κλαδάς**.

«**Ἡ όρολογία** τῶν **ἐκκλησιαστικών** ψαλτῶν τής **Μεγάλης** **Ἐκκλησίας** τήν **ἴδια** **ἐποχή** περιλαμβάνει: διμέστικο (ἀρχηγό τού χορού), **λαμπαδάριο**, πρωτοψάλτη, μονοφωνάριο, ἀναγνώστη, βαστακτή, **χειρονόμο**, χορό. Στούς μετά τήν **Ἄλωση** αιώνες παρουσιάζεται μια **διαφοροποίηση** τής σημασίας τῶν όρων. ὥστε **πρωτοψάλτης** νά ὄνομαζεται τώρα ὁ διευθυντής τού α' χορού, **λαμπαδάριος**, ὁ διευθυντής τού β' χορού καί **διμέστικος** οι θυητοί τους. Μέ τήν **ἴδια** σημασία ισχύουν οι δραί αὐτοί καί στήμερα. **Ὕπαρχοι** ἀκόμα στον **κανονάρχη**, που ὀπαγγέλλει μελωδικά στήν τονική συνήθειας τού **ῆχου** τη μουσική καί φράση τήν όποια ψάλλει στή συνέχεια ὁ **ψάλτης**. Τήν παράδοση αυτή συναντάμε καί στήμερα - πιο συστηματικά στό **Άγιο Όρος**. Ξεχωριστή θέση στήν δηλ ὀργάνωση τού χορού είχε ὁ **χειρονόμος**, που στεκόταν ἀνάμεσα στούς δύο χορούς καί

με τή χειρονομία δόγχούσε τους ψάλτες πώς νά φάλλουν. Γιά τό χειρονόμο έχουμε πολλές πληροφορίες από τό 10ο κιόλας αιώνα στό «περί τῆς Βασιλείου τάξεων» σύγγραμμα τού Κωνσταντίνου τού Πορφυρογέννητου, που ώστοσο δέν μπορούν νά μάς δώσουν τό ακριβές νόμα τῆς χειρονομίας. Αν δηλαδή είχε μελική ρυθμική σημασία ή και τά δύο μαζί. Ό χειρονόμος έχει πάψει πά νά υπάρχει μετά τό 15ο αιώνα: άναφεται ώστόσο στά θεωρητικά κείμενα και φαίνεται πώς ή ένεργεια τῆς χειρονομίας περνάει στά κείμενα τῶν χειρογράφων με τά σημαδιά τῶν μεγάλων ύποστασών, ώς άνευρη και ως έλεγχος τῆς μελικής κίνησης τῶν σημαδιών και ἄργων ἀλλά και ως μέθοδος διαιρεσίας τού χρόνου.

Τήν έξηγηση τῶν διαφόρων σημαδιών πού τά σχηματά τους περιέχουν χειρονομική ένέργεια, έχει δώσει στίς μέρες μας ὅ Σίμων Καράς. Από τήν «Ἄλωσις τῆς μέρες μας μπορει νά δριοθετεί με μά τέταρτη περίοδος, πού περιλαμβάνει δύο ύποπεριόδους: τήν ύποπεριόδο τῆς Τουρκοκρατίας και τήν ύποπεριόδο ἀπό τό 1820 μέχρι σήμερα, πού συμπίπτει με τήν καθέρωση τού νέου μουσικού συστήματος (πού δήμας έχει ἀμεσο σχέση με τό παλαιό) και μέ τήν έκδοση έντυπων μουσικών βιβλίων (τά πρώτα τυπώθηκαν στό Βουκουρέστι 1820 και στό Παρίσι).

Γιά τήν περίοδο 1453 - 1820 οι πληροφορίες μας πλουτίζονται σε ύπέρτατο θαβμό ἀπό τήν έκδοση ένός βιβλίου - σταθμό στήν ιστορική έρευνα τής θυζαντίνης μουσικής. Προκειται γιά τά «χειρόγραφα Εκκλησιαστικής μουσικής 1453-1820» (εικ. 9) τού Μανόλη Χατζηγιακούμη, πού άρχοθηκαν στά 1980. Πέρα από τήν δλοκληρωμένην και μοναδική προσφορά τού Μανόλη Χατζηγιακούμη στά καθαρά έρευνητικό πεδίο με τή αστιστική φιλολογικούμουσικολογική παρουσίαση τῶν χειρογράφων, τό κεφάλαιο τού βιβλίου μέ τόν τίτλο «Σχεδιασμα ιστορίας» είναι πολύ ἀποκαλυπτικό γιά τήν πορεία τῆς θυζαντίνης μουσικής τήν έποχη αὐτή. Από τούς μουσικούς τής περιόδου ἀναφέρουμε ως κορψιφαίους τό Μανούηλ Δούκα Χρυσάφη (τό παλαιό), τόν Ιωάννη Πλουσιαδίνο, τόν Θεοφάνη τόν Καρύκη, Πρωτοψάλτη και Οίκουμενικό Πατριάρχη, τόν Χρυσάφη (τό νέο) (εικ. 10), τόν Μητροπολίτη Νέων Πατρών (Υπάτης) Γερμανό, τόν ιερέα Μπαλάσιο (εικ. 1), τόν Πέτρο Μπερεκέτη, τούς Πρωτοψάλτες τής Μεγάλης τού Χριστού 'Εκκλη-

5. Εκφωνητική σημειογραφία

σίας Παναγιώτη Χαλάζογλου, Ιωάννη Τραπεζούντο, Δανιήλ, Ιάκωβο, Πέτρο και Μανούηλ, τόν Λαμπαδάριο Πέτρο τόν Πελοποννήσο (εικ. 4), (σημαντικότερη τίσιας μορφή τού 18ου αι.), τόν έπισκοπού Κύριλλο Μαρμαρηνό, τούς «Άγιορειτες Κοσμά Μακεδόνας και Δαμιανό Βατοπεδίνος κ.ά. Στά τέλη τής ύποπεριόδου αύτης δρούν ό Γεωργιος ό Κρης και ό Άποστολος Κωνστάντας (και στίς αρχές τής έπομπνής), ἐνώ ἀνάμεσα στά 1810-1820 καθιερώνεται τό νέο σύστημα ἀπό τούς θρόνους δασκάλους τής μουσικής μας Χρύσανθο, Αρχιμανδρίτη κι επειτα Μητροπολίτη Προύσης, Γρηγόριο Πρωτοψάλτη και Χουμούζιο Χαρτοφύλακος. Ο Χρύσανθος θεμελίωσε θεωρητική τή νέα μέθοδο με τό «Μέγα Θεωρητικόν» του (Τεργεστή 1832), ἐνώ οι Γρηγόριος και Χουμούζιος έχηγησαν δια σχεδόν τά μέλη πού διέσωσε η παράδοση ώς τήν έποχή τους. Κορψιφαία μορφή τής δεύτερης ύποπεριόδου είναι ο Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος δ Βυζάντιος. Τήν περίοδο αὐτή χαρακτηρίζει η διδασκαλία τού νέου συστήματος και η ἀκόδοση έντυπων μουσικών βιβλίων. (εικ. 11).

Εκείνο πού χαρακτηρίζει γενικά τή θυζαντίνη μουσική - όπως και ολές τίς ανατολικές - είναι τό διτί στρίζεται αποκλειστικά στή μελωδία, είναι δηλαδή μελωδική και μονοφωνική τέχνη, γνωρίσματα πού ἀποτελούνται και τίς βασικότερες διαφορές τής ἀπό τήν νεότερη δυτική μουσική, πού είναι πολυφωνική. Ακόμα είναι μουσική τροπική. Τά μουσικά σημάδια πού χρησιμοποιεί, δέ φανερώ-

νουν σταθερά μουσικά υψη ἀλλά κίνηση φωνής πού καθορίζεται σύμφωνα με τόν ήχο, τό γένος και τίς ἐπί μέρους μελωδικές ἀλλοιώσεις τού μέλους. Ή κίνηση αὐτή έκειναί διπότι μετασκοτικό φθόγγο (νότα) ἐνός ήχου — πού λέγεται και θάση τού ήχου — και προχωρεί ἀνάλογα με τίς ἐνδειξεῖς τῶν μουσικών σημαδιών πού ἀκολουθούν. Η κίνηση αὐτή τής φωνῆς μη δάσα τίς υποδειξεῖς τῶν σημαδιών είναι ίσαν διπότι χαρακτηριστικό τής θυζαντίνης μουσικής. Τό επισημαίνω ίδιαίτερα, γιατί η γνώση τής ένέργειας καθε μουσικού σημείου μάς δύνηται στήν όρθη ἐκτέλεση τής μελωδίας με διά τα ποικίλματα και τήν ποιότητα τῶν διαστηματικών ύποδιαιρέσεων.

«Άλλο χαρακτηριστικό είναι τό ίσον, ἔνα είδος ὥριζοντας ἀρμονίας, ὀλωσιδίου διαφορετικής από τήν ἀρμονία τής δυτικής μουσικής. Τό ίσον τό γνωρίζουμε από τήν φωνητική παράδοση, χωρίς νά υπάρχουν στους κώδικες ἐνδειξεῖς ή καταγραφή του. Οι άναφερόμενοι ἀπόλαυσε σε κώδικες ως «βαστακτές» πιθανόν νά ἡταν διπάς περίποιο σιμερινοί ισοκράτες. Ίσον ή ισοκράτημα είναι ἡ ἀπό τήν έναρεψ ώς τό τέλος τού μέλους συνεχής ήπηση τής τονικής τού τετραχόρδου (ή τής σκάλας) τού ήχου, στόν οπίο φάλλεται. Οπερέων ώς ένδιαμεση τυχών μεταβολή τετραχόρδου ή ήχου σ' ένα μέλος συνεπάγεται και τήν ἀνάλογη μεταβολή τού ίσου. Δέ γνωρίζων, αν γινόταν σέ διλού τά μέλη η συνήχηση ίσου και μελωδίας, γιατί στούς κώδικες όρισμένα μόνο μέλη φέρονται «μετά βαστακτών». Σήμερα η χρήση τού ίσου είναι γενική. Δυστυχώς ώμως κατώ ἀπό τήν έπιδραση τής εύρωπαικής ἀρμονίας ή ἀπό ἐλλειψη γνώσης, τό ίσο - πού ορχίζει νά σημειώνεται σήμερα πά στά κείμενα - χάνει τό χαρακτήρα του σιγά-σιγά· ἀντί ν' ἀποτελεῖ σε δεύτερο ηγιακό ἀπότελος τό σταθερό υπόβαθρο τού τετραχόρδου ἐνός ήχου. κινείται συχνά σαν καθετή ἀρμονική συνήχηση, ὀλιώνοντας τό ήχος τής μελωδίας στό συγκεκριμένο ήχο και δημιουργώντας ἀκούσματα δυτικότροπα. Μοναδική ἔξαρεση στήν περίπτωση είναι η διδασκαλία τού Σίμωνος Καρά και θά ἡταν σπουδαίο να ιδιοτεττεί ὀλούς.

«Ένα ἀλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα τής θυζαντίνης μουσικής είναι τό φωνητικό στοιχείο. Είναι μουσική καθαρά φωνητική κι ολές οι μαρτυρίες συμφωνούν στό διτί ποτέ δέν υπήρξε όργανηκή συνοδεία στήν Έκκλησια.

Έμφωνοι χαρακτήρες

Άνιόντες	Κατιύόντες
'Ολίγον	'Απόστροφος . . . . .
'Όξεια	Δύο 'Απόστροφοι ή Σύνδεσμοι . . . . .
Πεταστή	'Υπορροή ή 'Απυρροή . . . . .
Κούφισμα	Κρατημούπόρροον . . . . .
Πελαστὸν	'Ελαφρόν . . . . .
Κεντήματα	Χαμηλή . . . . .
Κέντημα	
Ψηηλή	

Άφωνοι χαρακτήρες

"Ισον	Έτερον . . . . .
Διπλή	Ξηλὸν κλάσμα . . . . .
Παραλητική	'Αργοσύνθετον . . . . .
Κράτημα	Γοργοσύνθετον . . . . .
Λύγισμα	'Απόδομα ή 'Απόδευμα . . . . .
Κύλισμα	Οὐδάνισμα . . . . .
"Αντικενοκύλισμα	Θὲς καὶ ἀπόθες . . . . .
Τρομικὸν	Θέμι αὐτοῦν . . . . .
"Εκστρεπτὸν	Χόρεψμα . . . . .
Τρομικούναγμα	Τζάκισμα . . . . .
Ψηφιστὸν	Ψηφιστοπαχακάλεσμα . . . . .
Ψηφιστούναγμα	Τρομικοπαραχακάλεσμα . . . . .
Γοργὸν	Πίασμα . . . . .
"Αργὸν	Σεῖσμα . . . . .
Σταυρὸς	Σύναγμα . . . . .
"Αντικένωμα	"Εναρξις . . . . .
Θμαλὸν	Βαρεῖν . . . . .
Θεματισμὸς ἔσω.	"Ημίφωνον . . . . .
Θεματισμὸς ἔξω.	"Ημίφθοφον . . . . .
"Ἐπέγερμα	
Παρακάλεσμα	

Είδαμε πιό πάνω πώς τὸν τρίτο κιόλας αιώνα έχουμε δείγμα μουσικῆς γραφής τῆς ἐποχῆς (ἀρχαία ελληνική ἀλφαριθμητική παρασημαντική) στὸν πάπυρο ποὺ βρέθηκε στὴν Όερυπχο τῆς Αιγύπτου. Πέρα λοιπὸν ἀπὸ τὴν προφορικὴ μετάσταση τῶν ὑμνῶν τοὺς πρώτους αιώνες φαινετά οἵτινες άρχαιοελληνικὴ μουσικὴ γραφὴ ἐξηπρετούσε τὴν καταγραφὴ τῶν ὑμνῶν τῆς ἐποχῆς. σὲ ὀρισμένους τουλάχιστο μέρη. Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου διαμορφώνεται ἐναὶ εἶδος νέας παρασημαντικῆς, τὸ ἐκφωνητικὸ εἶδος (εἰκ. 5). Εμφανίζεται κυρίως μετά τὸ 7ο αἰώνα καὶ ὑπάρχει σὲ πολλὰ εὐγεγειστάρια, ἀποστόλους καὶ προφητολόγια τοῦ 8ου - 12ου αἰώνα. Ή καταγωγὴ τῶν σημαδίων τοῦ ἐκφωνητικοῦ εἶδους πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ στοὺς τόνους καὶ τοὺς πνεύματα τῆς Ἑλληνικῆς γραφῆς, ἀνδύλια μὲ δσα ἀναφέρει καὶ ὁ E. de Coussemaker γιὰ τὴν προέλευση τῶν θασικῶν τύπων τῶν νευμάτων ἀπὸ τοὺς τόνους δέεια, βαρεία, περιστωμένη — καὶ θέβαια τὰ ὄντα μαλά καὶ τὰ σχήματα τῶν σημαδίων ὑποδήλωνται ἀρκετά εὐγλωττα τὴν προέλευση τους.

'Απὸ τὸ 8' μισό τοῦ 10ου αι. ἀρχίζει ἡ συστηματικὴ διάκριση τῶν σημαδίων τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς ἀπὸ τὰ ἐκφωνητικά. Ή γραφὴ τῶν σημαδίων (εἰκ. 6) ἐξελίσσεται ἀπὸ τὴν ἐποχὴ αὐτῆς σταδιακά. Ο Egon Wellesz. Αὐτοριακὸς συνθέτης καὶ μουσικολόγος, ποὺ διδέει γιὰ χρόνια στὴν Όερυπροδ. διακρίνει στὸ βιβλίο του «a history of Byzantine Music and Hymnography» τρεις περιόδους:

a) τὴν πρώιμη βυζαντινή σημειογραφία (εἰκ. 7) (palaeobyzantine—Stroke-dot or linear notation) 9ος - 12ος αι.
b) τὴν μεσοβυζαντινή 12ος - 14ος αι γ.) Τὴν ύστεροβυζαντινή 14ος - 19ος αιώνας.

Ο καθ. Christian Hannick προσδιορίζει σὲ γενικές γραμμές τὴ σημερινή ἀποφη γιὰ μιὰ ειδικότερη κατάταξη τῶν φάσεων τῆς πολαιάς σημειογραφίας. Τά χριστιανά μουσικά βυζαντινά ὑμνολογικά χειρόγραφα, γράφει φθάνουν μέχρι τὸ 10ο αι. κι ἐμφανίζουν δυο χωριστά συστήματα σημειογραφίας. Ή Coislin, ποὺ ὄντα μάστικε απὸ τὸν παρισινό κώδικα Coisl 220, ποὺ εἶναι ειρυδόγονο τοῦ 11ου-12ου αι., χρηματοποιεῖ ιδιαιτερά ή συνδυασμένα πέντε βασικά σημεῖα. Ταυτόχρονα ἀναπτύχθηκε ἡ Chartres (ἀπὸ τὸ χαρέμέν τώρα πιά ἔδαφος τοῦ κώδικα Athous Lauvra Γέτη τοῦ 10ου-11ου αι. ποὺ φυλασσόταν στὴ Chartres). Γιὰ μιὰ πιθανώς

6. Οι χαρακτήρες τοῦ στενογραφικού συστήματος, έμφωνοι καὶ ἀφωνοι. (Απὸ τὸ βιβλίο «Η παρασημαντική τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς» τοῦ Κων. Ψάχου. Αθῆνα 1917.

7. Πρώιμη βυζαντινή σημειογραφία.

8. Μεσοβυζαντινή σημειογραφία

άρχαιότερη σημειογραφική κλίμακα πρότεινε ο Jørgen Raasted την όνομασία παρασημαντική Θ. Γύρω στά 1050 έπικρατεί η Coislin λόγω της ραγδιάς έξαφάνισης της Chartres. Στά τέλη του 12ου αι. χάθηκε και η Coislin. Χρονολογικά πρέπει να ένταχθεί έδω και η Καντάκιο - σημειογραφία, που έμφανιζεται μόνο σέ πέντε σλαβονικά χειρόγραφα και πού άσφαλώς δημιουργήθηκε μέσα στον Έλληνικό χώρο. δε σώζεται δόμα πλέον στο πρωτότυπο. Οι Σλάβοι παρέλαβαν έπιστρη πολύ νωρίς, ίσως μαζί με τό τυπικό της μονής του Αγίου Σάββα, την παλιά Coislin σημειογραφία, ή όποια χρησιμοποιήθηκε κι άργότερα στη Ρωσία. ένω είχε πιά έκπτωσιτεί από τό έλληνικά χειρόγραφα».

Η μεσοβυζαντινή σημειογραφία (εικ. 8) (ή Round Notation) είναι πιό τελειοποιημένη κι αντίθετα με τίς γραφές τής πρώιμης σημειωνής ολόκληρη τή μελωδία μέ πολλά σημάδια. Αύτή τήν περίοδο έρευνήσαν οι μουσικολόγοι Wellesz, Tillyard και Hoog. ιδρυτές τών Monumenta Musicae Byzantinae στά 1931.

Η υπέτεροβυζαντινή σημειογραφία είναι γνωστή και ώς γραφή τού Ίωάννη τού Κουκουζέλη, τού Παπαδόπουλου, τού φημισμένου Βυζαντινού μαίστορα τών άρχων του 14ου αιώνα (ίσως και 13ου). Πρέπει νά σημειώσω έδω πώς ο Κουκουζέλης δεν είναι Βούλγαρος. όπως πέρα από κά-

θε έπιστημονική δεοντολογία ύποστριζουν οι Βούλγαροι, μά Βυζαντινός, μέ παιδεία και μόρφωση έλληνική μαίστορας τού βυζαντινού αυτοκράτορα. Λέγεται πώς έπινόστε τίς μεγάλες ύποστάσεις. Τό «Μέγα Ισον» τού Παπαδίκης είναι μά μέθοδος έκμάθησης τών μουσικών θέσεων τών σημαδιών και περιλαμβάνεται μαζί με όλα μεθοδικά κείμενα στά πρώτα ηπλό καδικίων γιά διδακτικό ακοπό. Τά σημάδια πού έδειχναν τήν κίνηση τής φωνής. ήταν δεκαπέντε. τά χειρονομικά ή οι μεγάλες ύποστάσεις ήταν σαράντα (πίνακες) (εικ. 6). Ή σύνθεση τών σημάδιών κατά τό Σ. Καρά, σηχματίζει τίς θέσεις, όπως από τά γράμματα σηχματίζονται οι λέξεις. Οι θέσεις μαζί με τίς μουσικές καταλήξεις σηχματίζουν κατά ήχο και κατά είδους μελοποίας τίς μουσικές γραμμές. όπως γινονται από τίς λέξεις οι φράσεις. Τέλος θέσεις και μουσικές γραμμές αποτελούν τό μουσικό ποιημα. Η χειρονομία και τά χειρονομικά σημάδια ύποδεικνυαν τήν κίνηση τής φωνής και στή διάρκεια τού ένός πρώτου χρόνου άλλα και σε κλάδαμα χρόνου. Μ' αύτό τόν τρόπο κατορθωνόταν ή διαίρεση τού χρόνου και ή σηματοποίηση τής μελωδίας.

Μέ τά μουσικά σημάδια, τίς μαρτυρίες (τά σημάδια πού φανερώνουν τούς φθόγγους και τούς ήχους) και τίς φθορές (τά σημάδια πού «φθε-

ρουν» τά διαστήματα, άλλάζουν τή διαστηματική πορεία) οι Βυζαντινοί καταγράφουν τίς μελωδίες. Ή μελέτη τους άκολουθει κατά τό Χρυσανθό τρίτη στάδια. Την παραλλαγή, τη μετρωφωνία και τό μελος. Στήν παραλλαγή έφαρμόζουν τούς πολυσύλλαθους φθόγγους πάνω στούς χαρακτήρες, ψάλλοντάς τους συνεχώς «έπι τό οὖν και έπι τό θαρύ και ούδεποτε έπι τό ίσον και υπερβατώ». Στή μετρωφωνία ψάλλουν τό τροπάριο μόνο μέ τούς ποσοτικούς χαρακτήρες. (άπλη διαστηματική κίνηση τής φωνής). ένω στό μελος ψάλλουν μέ τίς ύποστάσεις τίς μουσικές θέσεις μέ τό κείμενο.

Το συστήμα τής παρασημαντικής τής μεσοβυζαντινής περιόδου έξελισεται τούς έπόμενους αιώνες και φτάνει μέχρι σημερα μέσα στό πέρα τη μεταρρύθμιση τών άρχων τού 19ου αιώνα.

Η μεταρρύθμιση τού μουσικού συστήματος, πού έγινε στίς άρχες τού 19ου αι.. είναι γνωστή πιό πολι ως «ή νέα μέθοδος των τριών δασκάλων» δηλαδή τού Χρυσανθού, τού Γρηγορίου και τού Χουρμουζίου. Άπλοποιηση τής γραφής, άκριθης καθορισμός τών σημαδιών τού χρόνου, δημιουργία κλιμάκων και μονοσύλλαθων φθόγγων στή θέση τών πολυσύλλαθων είναι τά σημαντικότερα χαρακτηριστικά τής νέας μεθόδου, πού είναι άσφαλως πολλού πιό εύκολη άπο την παλαιά στήν έκμαθηση. έπειδη ήθελε «πολλάς ύπομονάς» κατά τήν έκφραση τών στίχων που τους χρησιμοποιουσαν για πρασίδεια τών χράφων:

Ο θέλων μουσικού μαθείν θέλων έπαινεισθαί. θέλει πολλάς ύπομονάς θέλει πολλάς ήμερας. τιμην πρός τό διδάσκαλον δουκάτα εις τάς χειρας, τότε νά μάθη ή μαθητής και τέλειος νά γένη.

Ένδιαφέρουσα είναι ή κατάταξη τών μελών σέ καπτηγορίες πού διακρίνει ο Χρυσανθος άναλογα μέ τό χαρακτήρα κατασκευής τους. Μέ βάση τήν κατάταξη αυτή το βυζαντινό μέλος διακρίνεται σέ παπαδικό, στιχεραρικό, παλαιό και νέο, και ειρμολογικό, σύντομο και άργο.

Τό σύντομο ειρμολογικό είναι μέλος συλλαβικό (κάθε συλλαβή άντιστοιχει συνήθως σέ ένα φθόγγο), ένω τό άργο είναι κυριώς ή άπόσταση τής σύντομης μελωδίας σε διπλάσιο χρόνο (στή συλλαβή άντιστοιχού δυστρεπί φθόγγοι). Τό στιχεραρικό μέλος χαρακτηρίζε-

9. Ανθολογία τῆς Παπαδικής, Ἅγιον ὄρος, Μονὴ Παντοκράτορα, (1545-1565)

τούτην τὴν ἀναρθρων φωνὴν τὸ τερέρε. Ἀπό ποὺ τὴν εὐγάνομεν: ἀπό τοὺς θείους προφήτας, οἱ δόποιοι λέγουσι πώς ἡκουσαν φωνὰς εἰς τὸν οὐρανὸν, ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν (...), καὶ οἱ ἀγγεῖλοι οὕτας ἐψαλλον μὲρχρι τρίτου οὐρανοῦ ἀνάβας Ἀπόστολος Παῦλος, ὅρπητα ρήματα, ἥγουν μέλος καὶ ἀρμονίας δῆχας λόγια, καὶ τούτῳ κατὰ τὴν συμβολικὴν θεολογίαν τὸ τερέρε δὲν θέλει νά σημαδεύσῃ ὅλο, παρὰ τὸ ἀκατανόητον τῆς Θεότητος."

Ο Μιχάλης Ἀδάμης παρατηρεῖ πώς τὸ κράτημα εἶναι τὸ ἀπόλυτο εἶδος μουσικῆς τῶν Βυζαντινῶν, που ἐκφράζεται μὲ συνθέσεις αὐτοτελεῖς καὶ ὀλοκληρωμένες.

Τά μέλη περιλαμβάνονται σέ κωδίκες που χαρακτηρίζονται ἀπό τὸ περιεχόμενό τους. Τὸ ειρμολόγιο περιέχει τοὺς ειρμούς τῶν κανόνων καὶ τά αὐτόμελα στιχερά. Τὸ ἀσματικό καὶ τὸ ψαλτικό (12ος -13ος αι.) είναι τά διύλιθα ποὺ περιέχουν μέλη διαφόρων καταγοριών, μελισματικά, τὸ πρώτο προορισμένο για τὸ χορό, τὸ δεύτερο για τὸ μυνδοῦ φάλτη — τό σολίστα. Η Παπαδική περιλαμβάνει κυριώς μέλη μουσικού ειδους τούς ἐπειρινούς, τοὺς ὅρθρους καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας. Στά πρώτα φύλλα τῆς παπαδικής καταχωρίεται ἡ θεωρητική διδασκαλία, ταῦτα κανόνη ἡ συνήθης καὶ κοινή, ἐνώ δχι σπάνια συμπεριλαμβάνονται καὶ αναλυτικέρες μέθοδοι συνοδεύσμενες ἀπό σχεδιαγράμματα καὶ παραδείγματα.

Μιά ἐπιλογή μελῶν τῆς παπαδικῆς ἀποτελεῖ ἡ Ανθολογία ποὺ φτάνει ως τὶς μέρες μας μὲ τὸ διάφορα ἐντυπούμενο τοῦ Ταμεία «Ἀνθολογίας» τοῦ περασμένου αἰώνα. Τὸ παλαιό Στιχεράριο ἀπό τὸ 12ο αι. περιλαμβάνει τά στιχερά ιδίωμελα τῶν μηνῶν, τοῦ τριώδους καὶ τοῦ πεντηκοστάρου καὶ ἀκόμα τά ἀναστάτωμα στιχερά. πού ἀπό τὸ 17ο αἰώνα ἀποτελοῦνται τὰ στιχερά ιδίωμελα τῶν μηνῶν. Τὸ παλαιό στιχεράριο φτάνει ως τὶς μέρες μας μὲ τὴ μορφὴ αὐτῆς ἀνέδοτο σὲ χειρόγραφα. Ἐξηγημένο στὴ νέα γραφή. Στά ἐντυπούμενο στὸν τύπο τοῦ παλαιοῦ στιχεράριου τὸ Δοξαστάριο τοῦ Πρωτοψάλτη Ἰακώβου (+ 1800). ἐνώ τὸ σύντομο στιχεραρικό μέλος ἀντιπροσωπεύεται ἀπό τὸ Δοξαστάριο τοῦ Πέτρου Λαμπαδάριου. Τὰ δοξαστάρια περιέχουν μόνο τὰ δοξαστικά (ὄνομαζονται ἔται ἐπειδὴ προτάσσεσται ἡ μικρὴ Δασολογία), ἐνώ δλα τὰ στιχερά κοντάκια καὶ ἀπολυτικά περιέχονται στὴ Μουσική Κυψέλη πού γνωρίζει ἐπανειλημένες

ταὶ παλαιῷ μέ βάσῃ τὸ παλιῷ στιχεράρι καὶ τὰ μετέπειτα στιχεράρια τοῦ τύπου αὐτοῦ καὶ είναι μελισματικό. (σέ κάθε συλλαβῆ ἀντιστοιχοῦν περισσότεροι ἀπό δύο φθόγγοι). Τὸ νέο στιχεραρικό μέλος διακρίνεται σὲ ἄργο καὶ σύντομο καὶ ἀντιστοιχεῖ περίπου στὸ ειρμολογικό.

Τὸ παπαδικό είναι μέλος καταρχήν πολὺ μελισματικό δηλαδή σὲ κάθε συλλαβή ἀντιστοιχοῦν πολλοὶ φθόγγοι. Ὡστόσο τὸ χαρακτηριστικό τοῦ παπαδικοῦ μέλους είναι ἡ Ἑλεύθερη μελοποία (Κάρας) κυρίως σὲ φωλικούς στίχους ἀλλά καὶ σὲ ὑμνους. Στὶς περιπτώσεις αὐτές η παπαδική μελοποίη περιλαμβάνει (μέτ την κρίτην τῆς σχέση συλλαβῶν - φθόγγων) μέλη σύντομα, ἀργοσύντομα καὶ ἄργα. Ἐνα ξεχωριστό εἶδος μελοποίας πρέπει ν' ἀναφέρεται ἐδώ, τὸ καλόφωνο (στιχεραρικό καὶ ειρμολογικό). Τὸ καλόφωνο στιχεραρικό που ἀναπτύσσεται καὶ κορυφώνται στὴν ἐποχὴ τοῦ Κουκουζέλη καὶ τῶν μαϊστρῶν, είναι ἡ ἐλεύθερη μελωδική ἀνάπτυξη τοῦ κειμένου τῶν στιχερῶν μὲ συμπλήρωση τοῦ μελωδικοῦ περιγράμματος ἀπό τὸ κράτημα. Τὸ καλόφωνο στιχεραρικό είναι ἔνα μουσικό κείμενο πολὺ μελισματικό. Μελισματικός ἐπίσης είναι ὁ χαρακτήρας τοῦ καλόφωνου ειρμολογικοῦ. Τὸ εἶδος αὐτὸς ἀναπτύσσεται τὸ 17ο αἰώνα καὶ τα κείμενα που χρονοποιοῦνται, είναι ειρμοὶ καὶ τροπαρία τῶν κανόνων σὲ ἐλεύθερη με-

έκδόσεις. Τό **Καλοφωνικό στιχεράριο** περιλαμβάνει στιχερά τονισμένα καλοφωνικά, πολύ μελισματικά δηλαδή και με έλευθερία στη μελωδική τους δομή. Τό καλοφωνικό είδος μελοποιίας φτάνει σε μεγάλη άνάπτυξη τό 130 με 140 αιώνα. Μέλι τού είδους αύτού που είναι γνωστό και ως «μαθήματα» ή «αναγραμματισμοί» (έπειδη οι προτάσεις τού κειμένου κατατάσσονται με άλλη σειρά από έκεινη που έγραψε ο ποιητής τους) απότελον σημερά τό έντυπο βιβλίο που ονομάζεται **Μαθηματάριο**. Ιδιαίτερος κώδικας για τα κρατήματα είναι τό **Κρατηματάριο**, έναν οι καλοφωνικοί είριμοι συγκεντρώνονται στό **Καλοφωνικό είριμοδιό**.

Πριν μιλήσουμε για τό σύστημα τής νέας γραφής, θά άναφέρω τήν υπάρξη τάν διφώνων μελων που είναι τονισμένα κυρίων από ωδαντινούς μουσικούς, οι οποίοι έχουν παφή μέτη Δύση. Τό όρχαστερο μέχρι σήμερα γνωστό διφωνού μέλος έχει άνακοινωθεί από τό Μιχάλη Άδαμη. Είναι ένα κοινωνικό για δυσ φωνές σέ ηχο πλ. τού δι τού Λαμπαδάριου Μανουήλ Γαζή (α' μισού 15ου αι.). Οι δυσ φωνές θαδίσουν μέ παράλληλη διαστήματα πέμπτης. Οι συνθέσεις αυτές θυμίζουν τό δυτικό οργανού.

Πριν και μετά τήν καθιέρωση τού συστήματος των τριών δασκάλων εμφανίζονται και ορίσματα δλλα συστήματα γιά τήν καταγραφή τής μουσικής, θώς των τού λεράνων τού τραγουδιστή (16ος αι.) του κώδικα 1477 Σινά (18ος αι.) στό πεντάγραμμο, τού Αγάπου Παλέρμου (18ος αι.), τά άλφαθητικά τού Βουκουρεστίου και τού Πασιού Σηροπατιμούν και τό σύστημα τού Γεωργίου τού Λεσβίου, (19ος αι.), πού το διδάσκει στήν Έλλαδα, ένων παράλληλα τυπώνει θεωρητικά και μουσικά θιθίλα. Τά συστήματα τού Παλέρμου και τού Λεσβίου πού προτάθηκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ἀπόριθμικαν, ένων μετά από άμφιταλαντέυσεις έγκριθηκε και καθιερώθηκαν μεθόδους τών τριών δασκάλων. Νοιμίζω πώς στήν καθιέρωση συνετέλεσε τό διτη στήν ουσία τό νέο σύστημα είναι τό ίδιο μέ τό παλαιό με δριμύμενες ρυθμίσεις και άπολοποιησεις. Έτοις ένων έλαχιστοποιούσε τό χρόνο τής έκμαθησης, δημιούργησε άδιάρροητη τή συνέχεια τής παράδοσης. Αντίθετα τά άλλα συστήματα έσπαν τό σύνδεσμο τής γραπτής παράδοσης.

Τό νέο σύστημα θεμελιώθηκε θεωρητικά από τόν όρχιμανδρίτη Χρύσανθο, μετέπειτα Μητροπολίτη Δυρραχίου και Προύσης και πρακτικά

από τόν Πρωτοψάλτη Γρηγόριο και τό Χαρτοφύλακα Χουμρούζου. Είναι ήτελευταία μάτια σειρά προσθειών γιά τήν άρτιότερη σημειογραφία. Έχουν προηγηθεί τού λεράνω Μπαλάσιου (β' μισό 17ου αι.) και τού Πέτρου Λαμπαδάριου (18ος αι.). Οι Γρηγόριος και Χουμρούζος μεταγράφουν όλα σχεδόν τό παλαιό ρεπερτόριο. Από αύτο τό ίιλικό τυπωάνται κυρίως τό έργο των μελοποών τού 18ου και μερικών τού 17ου αιώνα, ένω στό μαθηματάριο διώτας και διώρισμένα μελί τής παπαδικής συναντάμε και παλαιότερους συνθέτες. Η έδηγηση τού άναστασιμάτηρου (εικ. 10) και τού διδαστάριου γίνεται σέ δρόμο σύντομο, ένω έξηγεται σέ αργό δρόμο τό διδαστάριο τού ίακώβου Πρωτοψάλτη και τά παλαιά κεκραγμάτια και άναστασιμάτηρα στήριχαν στό άναστασιμάτηριο πού έδιδεται μετά τό σύνομα τού ιώαννή τού Δαμασκηνού.

Η έδηγηση τού σύντομον άναστασιμάτηριο και διδαστάριου καθώς και τού ειρμολόγιου τού Πέτρου Λαμπαδάριου τυπώνται, άντικαστικά καθέ παλαιότερη σύνθεση και διαδιδεται εύρυτατα. Ως πρός την έδηγηση σέ αργό δρόμο τού παλαιού στιχεράριου και τού στιχεράριου τού Νέων Πατρών Γερμανού, τού Χρυσάφη τού νέου (εικ. 11) και τού διδαστάριου τού Πρωτοψάλτη ίακώβου νοιμώ διτη πρέπει νά δεχτούμε τήν αποψη τού Σιμωνίου Καρά, που δέν θυμόντας μόνο ή αργό έδηγηση τών στιχερών άλλα και διώρισμα, από τό ίδιο κείμενο πάντα. Τα παραδείγματα μεταγραφής που παραβείται, άλλα και ένα μικρό στιχερό τού Γερμανού πού θρήκα σέ κώδικα έδηγημένο σύντομα από τό Χουμρούζο (ειναί τό «Τά σύμπαντα στήμερον χαράς πληρούνται...» πού ψάλλεται μετά τό Ν' Ζωλμα στό δρόμο τών Χριστούγεννων), μάτις ένισχουν τήν πεποιθηση γιά τήν άρθροτηση τής αποψής.

Στό θεωρητικό τομέα μάτι παραδίδει ό Χρύσανθος ένα σημαντικότατό έργο, τό «Μέγα Θεωρητικόν» του, πού τυπωνται στήν Τεργέστη στά 1832. Μέ τό έργο αύτο θεμελιώνει θεωρητικά τό νέο σύστημα, το συνδέει μέ τό παλαιότερο, άναφέρεται στά τού ρυθμού και τά τής μελωδίας, διακρίνει τρία γένη (διατονικό, χρωματικό, έναρμονιού) στά όποια ταξινομούνται οι οκτώ ήχοι, δημιουργεί «κλίμακα» μέ φθογγούς που ίνομάρχονται ΠΑ, BOΥ, ΓΑ, ΔΙ, ΚΕ, ΖΩ, ΝΗ διό τά πρώτα γράμματα τού άλφαθητου, προσθέτει στά μαρτυρικά σημεία τών φθόγγων και τό άντιστοιχο γράμμα,

10. Σελίδα από τό πρώτο τυπωμένο βιβλίο θυμαντινής μουσικής

καθορίζει τούς φυσικούς διατονικούς τόνους (άνδραμονα πά το διαστήμα) σέ μειζονες, έλάσσονες και έλάχιστους, μιλάει γιά τής φθορές που «φθείρουν» τό μέλος, (πραγματοποιούν τίς μετατροπείες), καθιερώνει μερικά μόνον έν χρήσει από τά σημάδια, ποσοτικά και ποιοτικά, και τά ύπολοιπά τά καταργεί, γιατί καταγράφονται άναλυτικά. Ορίζει και τά σημάδια τού χρόνου (γαργό, διγόργο, τριγόργο, κ.λ.π., γιά τή διάρεση, κλάσμα και τέλικημα, άπλη, διπλή κ.λ.π. γιά τήν αύξηση, άργο, διάρροη κ.λ.π. γιά τή διάρεση και αύξηση), γράφει γιά τήν μελοποιία και γιά τήν άρχη και τήν πρόσδο τής μουσικής. Φυσικό είναι ένα τέτοιο πολύμοχθο και πρωτότυπο έργο νά παρουσιάζει άριστες άτελειες τής ποιεις στά τέλη τού 18ου αιώνα προσπάθουν, άνεπιτυχώς, μᾶλλον νά διορθώσουν. (Επιτροπή 1881-83). Μετά από 150 χρόνια άκριδως από τήν έκδοση τού Θεωρητικού τού Χρυσάνθου έρχεται ένα άλλο έργο νά δωσει καινούργια άθηση στή θεωρητική μά και πρακτική μελέτη τής θυμαντινής μουσικής. Είναι τό «Θεωρητικό» τής μεθόδου τής Έλληνικής μουσικής, τού Σιμώνιου Καρά, πού άποτελεί τό γεγονός τού αιώνα μας ή πρός τό θεωρητικό και πρακτικό μέρος τού συστήματος τής Έλληνικής μουσικής μέ σημασία άναλογη ή και μεγαλύτερη από τή σημασία πού είχε τόν περασμένο

στό Βουκουρέστι (1820).

αίώνα ή έκδοση τού μεγάλου Θεωρητικού τού Χρυσάνθου. Έκείνο έθεσε τίς βάσεις τής μελέτης τού μουσικού μας συστήματος. Τούτο δόλκολπρωνει με ύποδειγματική και λεπτομερειακή κατάταξη τήν έξταση τού μουσικού μας συστήματος, με πρωτότυπη έρευνα — πέρα από τή βυζαντινή — και στή δημοτική μουσική. Διορθώνει τήν κατάταξη τῶν ἥχων σε γένη πού έκανε ο Χρύσανθος, τονίζει — με τό κεφάλαιο «μουσική ἔκφραση» — τή μεγάλη σημασία τῆς γνώσης τῆς ἑνέργειας τῶν σημαδιῶν κι ἐποιέντας τής ἐρμηνείας τῆς γραπτής παράδοσης, ὅπο τήν προφορική - φωνητική, και προτείνει τήν ἐπαναφορά ἀπό τήν παλαιά σημειογραφία ὄρισμένων σημαδιῶν πού σώει ἡ φωνητική παράδοση (όξεια, ἑκτρεπτό, τρομικό, παρακλητικό, πίεσμα κ.λ.π.), καθορίζει ἀκριβέστερα τή διαστηματικά, ἀνάφρετα ἀνάλυτικά στό σύστημα τῆς πολυτιχίας με τούς δικτώ βασικούς ἥχους ἀλλά και τούς πολλούς ἀλλούς — πλήν τού νεανών και τού λεγέτου - δευτερεύοντες, πραγματεύεται διεδοκιά γιά τα ρυθμικά και ἀφιερώνει ἔνα μεγάλο κεφάλαιο στά όργανικά και σύμφωνικά, διου και ἡ σημαδιά διδασκαλία γιά τά ισοκρατήματα. Ιδιαίτερα πρέπει νά σημειωθεῖ ἡ λεπτομερής ἀναφορά στίς ἔλεις τῶν ἥχων (ὅπου ὄρισμένοι φθόγγοι σέ κάθε ἥχο ἐλκονούνται ἀπό ὄρισμένους σταθερούς

φθόγγους κατά τήν πορεία τῆς μελαδίας, δημιουργώντας ἔτι ἔνα πλουσιότατο μικροδιαστηματικό φάρματο).

὾ πρός τό κεφάλαιο τού ρυθμού τό όποιο μελετάει και ὁ Χρύσανθος ἀλλά πολὺ διεξδικούστερα ὡς Σίμων Καράς, πρέπει νά ἀνάφερε ἐδώ ὅτι στή σημειρινή μουσική ἐκτέλεση βασικό ρυθμικό σχήμα είναι τών δακτυλικών τετραστιών ποδῶν με πολλές ὀμώς ἐξαρέσεις ρυθμικές πενταστιών, ἔξαστημα, ἐπταστημαν κ.λ.π. ποδῶν. Μιά ἔξαρέση είναι ἀκόμα η διατηρητική τού τραχαικού μέτρου (ὅπως στά βυζαντινά «ιαμβεία» και «άκτα») σέ μερικά μέλη δύος είναι τά μεγαλύναριά τῆς Ὕπαπαντής ή τά ἔξποστειλάριά.

Νομίζω πώς σημειρα ὑπάρχει ἀνάγκη συστηματικής ἐρευνας, μελέτης και παρουσιαστής τού ἀνγωστου ὑλικού, κυρίως τῶν ποι κοντινών σ' ἑμάς αἴώνων, πού θά ἐδραίωσεις τήν γνώσεις ως πρός τήν ιστορία και τή μορφολογία, θά προσφέρει στό λειτουργικό τομέα, θά πλουτίσει τά ἀκόμωματα τῶν νέων ἀλλά κι αὐτή τήν ίδια τή μουσική μας, που χρόνο μέ τό χρόνο συρρικνώνται και ἀλλοιώνται ὡς χαρακτήρας τῆς. Μ' αὐτή τήν προσποκή και τούς στόχους ἰδρύσαμε πρίν ὄχτα χρόνια τήν Ἑλληνική Βυζαντινή Χωραδία, πιστεύοντας τόσο στή διαχρονική ἐνότητα τῆς μουσικῆς μας παράδοσης, δύο και στήν ἀπότελεσματικό συνδυασμό ἐπιστημονικής γνώσης και πρακτικής ἐφαρμογῆς, που μάς ἐπιτρέπει νά θέλουμε τά πράγματα πιο αἰσιόδοξα.

Βιβλιογραφία

ΑΔΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: Εἰσαγωγὴ στήν ιστορία τής Βυζαντινής Μουσικῆς μέ βάση μουσικού χειρόγραφο, στό Δελτίο τής ἑταίρειας σπουδῶν, νεοελληνικού πολιτισμοῦ και γενικῆς ποιείας ὁρ. 5α Ἀθήνα 1982 σελ. 69-75.

ADAMIS MICHAEL: An example of polyphony in Byzantine Music of the late Middle Ages. Report of the Eleventh Congress Copenhagen 1972 vol. II.

AMARIGIANAKIS GEORGE: An analysis of stichera in the deuterus modes, université de Copenhague 1977 (Part I + II).

BAMBOYAKHIS EMMANOUIL: Συμολή εἰς τήν αποδούν τής ποροματικής τῶν Βυζαντινῶν μουσικῶν τ. Α' Σάμος 1938.

CONOMOS DIMITRI: Byzantine trisagia and Cherouvika of the fourteenth and fifteenth centuries. Θεσ/κη 1974.

DRAGOGYMIS MARKOS: Η Βυζαντινή μου-

σική, ἀνάτυπο ἀπό το περ. «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» τ. Η 1966.

KARAS SIMON: Η βυζαντινή μουσική πλαισιογραφική ἐρευνα ἐν Λαζαρίδη, Αθήναι 1976.

KARAS SIMON: Μέθοδος τῆς Ελληνικῆς μουσικῆς τεύχη A-B. Αθήναι 1981.

KARAS SIMON: Μέθοδος τῆς Ελληνικῆς μουσικῆς Θεωρητικόν A-B. Αθήναι 1982

KARAS SIMON: Μέθοδος τῆς Ελληνικῆς μουσικῆς ἔτος γ' τευχή A-B. Αθήναι 1984.

LEVY KENNETH: A Hymn for Thursday in Holy Week, στο «Journal of the American Musicological Society» XVI. 1963.

MHTSAKHIS KARIOΦΩΗΣ: Βυζαντινή Υγνογραφία τ. Α Θε/κη 1971.

PAPADOPOLYANOS GEORGIOS: Συμβολαὶ εἰς τήν ιστορία τῆς παρ' ἡμίν ἐκκλησιαστική μουσικῆς, Αθήναι 1890.

PAPADOPOLYANOS GEORGIOS: Ιστορική επισκόπησίς τής βυζαντινής ἐκκλησιαστικής μουσικῆς, Αθήναι 1904.

PATRINEAS XHRISTOS: Πρωτομάυροι, Λαμπτέραι και Δομέτικο τῆς Μ. Εκκλησίας (1453-1821). Μνημονίων τ. Β Αθήναι 1969.

R.P. ID PETRESCO: Etudes de Paléographie musicale Byzantine Bucarest 1967.

RAASTED JØRGEN: Intonation Formulas and Modal Signatures in Byzantine Musical Manuscripts. - Monumenta Musicae Byzantinae» - Subsidia vol. VII. Copenhagen 1966.

STATHIS GREGORIOS: I. Sistemi alfabetici di scrittura musicale per scrivere la musica byzantina nel periodo 1790-1850, ἀνάτυπο ὡς τήν ΚΑΗΡΩΝΟΜΙΑ τ. 4 τεύχ. Β' 1972.

ΣΤΑΘΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: Το χειρόγραφο βυζαντινής μουσικῆς τ. Α' 1975, τ. Β' 1976.

ΣΤΑΘΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: Η δεκαπενταύλας ὑμανογραφία ἐν τή βυζαντινή μελοποιία. Αθήναι 1977.

ΣΤΑΘΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: Η ἐξέγνηση τῆς πολαιός βυζαντινής σημειογραφίας, Αθήναι 1978.

ΣΤΑΘΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: Οι ὄναργαματισμοί και τά μαθητά τής βυζαντινής μελοποιίας τ. Αθήναι 1979.

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Σχεδιασμοί περὶ μουσικής.. Ποράρτημα Εκκλ. Αληθίας τ. Σος Κων/λις 1902.

STUDIES IN EASTERN CHANT vol I-IV. Edited by Milos Velimirovic.

ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓ.: Εκκλησιακή ὄρθροδέου Υγνογραφίας. Εθ. 1949 και δ'. ἔκδ. 1977.

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ.: Εἰσαγωγὴ εἰς τήν βυζαντινήν Φιλολογίαν τ. Β' Αθ. 1965.

TARDO LORENZO: L' antica Melurgia Byzantina. Grottaferrata 1938.

ΦΙΛΟΞΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Λεξικὸν τῆς Ελληνικῆς Εκκλησιαστικῆς μουσικῆς Κων/λις 1868.

ΧΑΤΖΗΓΑΚΟΥΜΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ: Μουσικά χειρόγραφα Τουρκοκρατία (1453-1832). Τ.Α. Αθήναι 1975.

ΧΑΤΖΗΓΑΚΟΥΜΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ: Χειρόγραφα Εκκλησιαστικῆς μουσικῆς (1453-1820). Αθήναι 1980.

ΧΡΥΖΑΝΘΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ: Θεωρητικόν Μέγα τῆς μουσικῆς. Τεργεστόν 1832.

ΨΑΧΟΣ Κ.Α.: Η παραπομπική τής βυζ. Μουσικῆς, Αθήναι 1917 & δέκ. 1978.

ΨΑΧΟΣ Κ.Α.: Τό δικτάχων σύστημα.. Νεόπολις Κρήτης 1980.

WELLESZ EGON: A history of Byzantine Music and Hymnography Oxford 1961.

11. Σπιχεράρι τοῦ Νέου Χρυσόφου (17ος αι.)

ЈАКОВЉЕВИЋ АΝΔΡΕΑΣ: 'Ο μέγας μα-
στηριών ιεράννης Κουκουζέλης Πλαδούνο-
λος, ἀνά την ΚΑΙΡΟΝΟΜΙΑ τοῦ 14
τευχ. Β' Θεο/κη 1982.

HUNGER HERBERT: Die hochsprachliche
profane Literatur der Byzantiner. τ. B' κερ
8, ὑπό Christian Hannick. (Η μετάφραση
τῶν ἀποστολῶν τοῦ κεμένου ὀφεί-
λετον πανούσοιο. Ἀρχὺς ο. Μιχαὴλ Στά-
κο. Πρωτοσύγελο Ι.Μ. Αὐτόριος.

ΚΑΡΑΖ ΣΙΜΩΝ: 'Η Βυζαντινή μουσική ση-
μειογραφία'. Αθῆναι 1933.

ΚΑΡΑΖ ΣΙΜΩΝ: 'Η σρῆ έρμηνεια καὶ
μεταγραφὴ τῶν βυζαντινῶν μουσικῶν χει-
ρογράφων. ἀνάτυπο ἀπό τὰ -πεπραγμένα
τοῦ Θ' Διεύθυνος Βυζαντινολογικοῦ συνε-
δρίου Θεσ/κης τ. δ' Αθῆναι 1955.

ΚΑΡΑΖ ΣΙΜΩΝ: Γένι και διασήματα εἰς
τὴν βυζαντινὴν μουσικὴν Αθῆναι 1970.

ΚΑΡΑΖ ΣΙΜΩΝ: Για να γνωρισμεῖ τὴν ελ-
ληνικὴν μουσικὴν. Αθῆναι 1973.

of the Byzantine empire until today. Three extensive periods mark the historic evolution of music and hymnology. The first covers the period between the early Christian years and the foundation of Constantinople and is characterized by the oral transmission of hymns.

The second reaches the 12th century and presents an important peak in the 7th and 8th centuries. During this period the kontakion and the canon are created that bring in the forescene ecclesiastic poets like Romanos the Melodus (6th century), Andreas of Crete (7th century), St. John Damaskinos and Kosmas the Melodos (7th-8th century), Sophronios, Patriarch of Jerusalem and many others. Furthermore, a variety of other kinds of hymns appears in this phase, like the sticheron, automelon, apolytikion, etc. The system of the octave is organized and the Octoechos is coded by St. John Damaskinos. The third period commences in the 12th century and terminates to the fall of Constantinople. It is the golden period of Byzantine music and exhibits a great number of famous hymnologists like

Ioannis Koukouzelis, Nikephoros Ethikos, Ioannis Glykis, Xenos of Koroni, Ioannis Kladas, etc. The chanters/musicians chanting in the metropole of Constantinople are mentioned by names significant of their role in the chorus: domestikos, lambadarios, protopsaltis, monophonarios, agagnostis, vastaktis, chironomos. The chironomos (= a gesticulating cantor) was leading the choristers to the proper way of chanting. From the Fall of the Byzantine capital a new phase starts that lasts until today. The years of Turkish rule and these that have followed up to the 19th century have fully been studied, from the historic point of view, by Manolis Hatziyakoumis in his book «Χειρόγραφα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, 1453-1820» (= Manuscripts of Ecclesiastic Music, 1453-1820).

Byzantine music is monophonic and melodic and its signs signal the departure of voice from the original vocal called base of sound; they possess energy that is transmitted through the vocal practice, is interpreting the written music and is a prerequisite of performing melody. Byzantine music is, in addition, purely vocal and needs no musical instruments.

The early music texts exhibit only a few signs. By the 12th century a complete system is developed that is valid until today with certain alterations. These same signs record the music texts in books that have various names depending on the sort of hymns they contain. The reading interpretation of signs is as follows: the starting vocal is defined and the voice moves according to the indications of the signs up or down. Other signs signify the alterations, changes that is, from one sound to another. The so-called «κράτηματα» are free compositions in which meaningless syllables like te-ri-re, to-ro-ro, etc., are used instead of verses. Thus, the composer having no obligation to a certain text advances to the composition of pure music.

The reformation of three major music masters (Chrysanthos, Gregorios and Chourmouzios) in the early 19th century simplifies the writing and defines in detail the division of time. All chanted hymns, old and contemporary, are adapted to and re-written in the new system/scheme, while in 1832 the book of Chrysanthos reveals the theoretical foundations of this system.

One and a half century later, in 1982, the monumental work «Θεωρητικό» (= On Theory) written by Simon Karas is published. It completes through a detailed and exemplary classification the examination of the Greek music system; it corrects errors and refers thoroughly to the rhythm, the musical expression, the intervals, the «attractions»; furthermore, it deals with the popular folk music and its instruments, so that the Greek music is approached and studied theoretically as an entity, while at the same time this entity is fully documented with facts.

Byzantine Music

L. Angelopoulos

Byzantine is called the music chanted in the Orthodox East Church from the time