

Музыка эпохи Средневековья

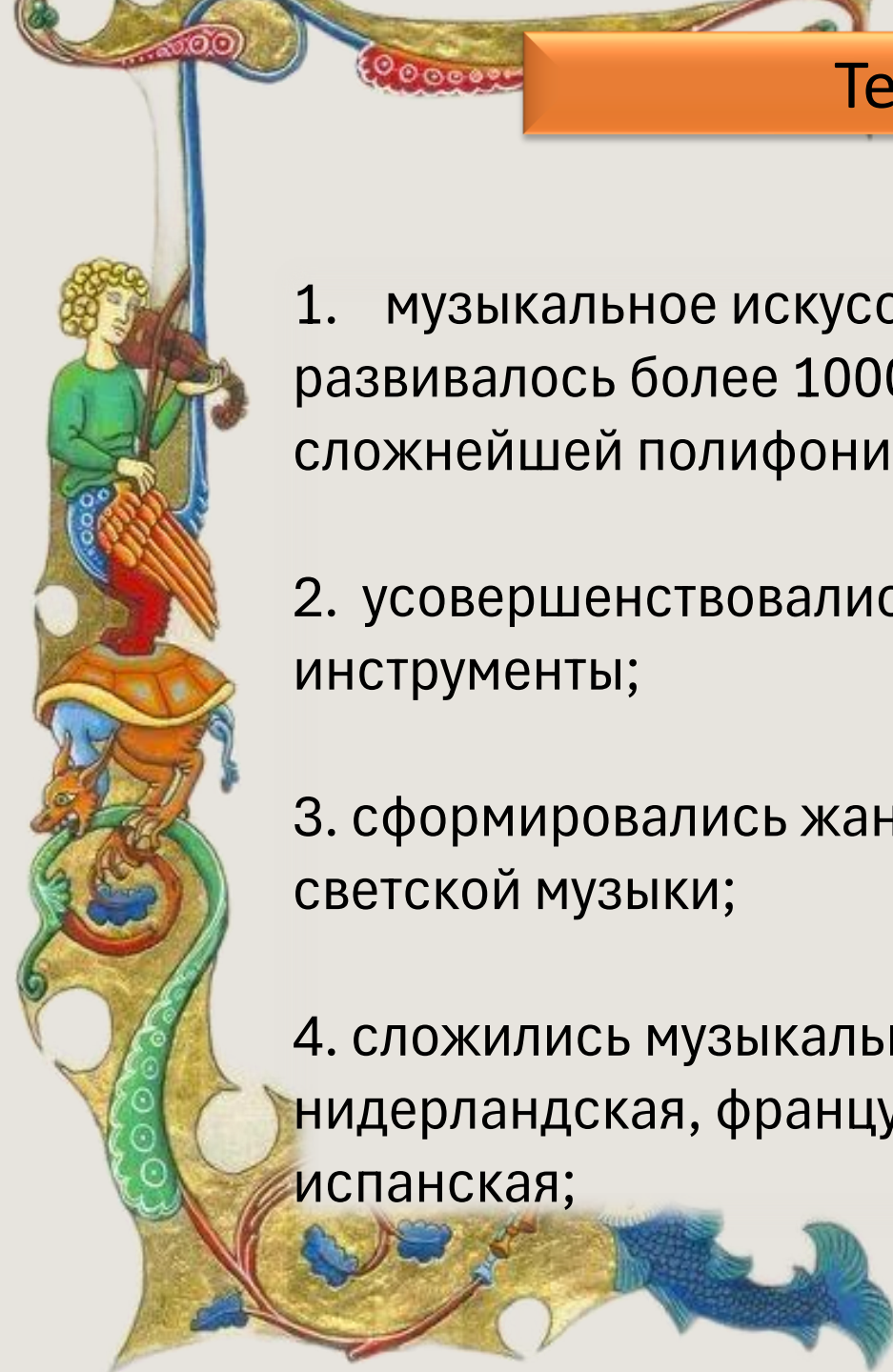
Основные характеристики

Музыка эпохи Средневековья — период развития музыкальной культуры, охватывающий промежуток времени примерно с V по XIV века н.э.

Тезисы

1. музыкальное искусство Средневековья развивалось более 1000 лет, от одноголосия к сложнейшей полифонии;
2. усовершенствовались европейские музыкальные инструменты;
3. сформировались жанры как церковной, так и светской музыки;
4. сложились музыкальные школы Европы: нидерландская, французская, немецкая, итальянская, испанская;

Направления музыки

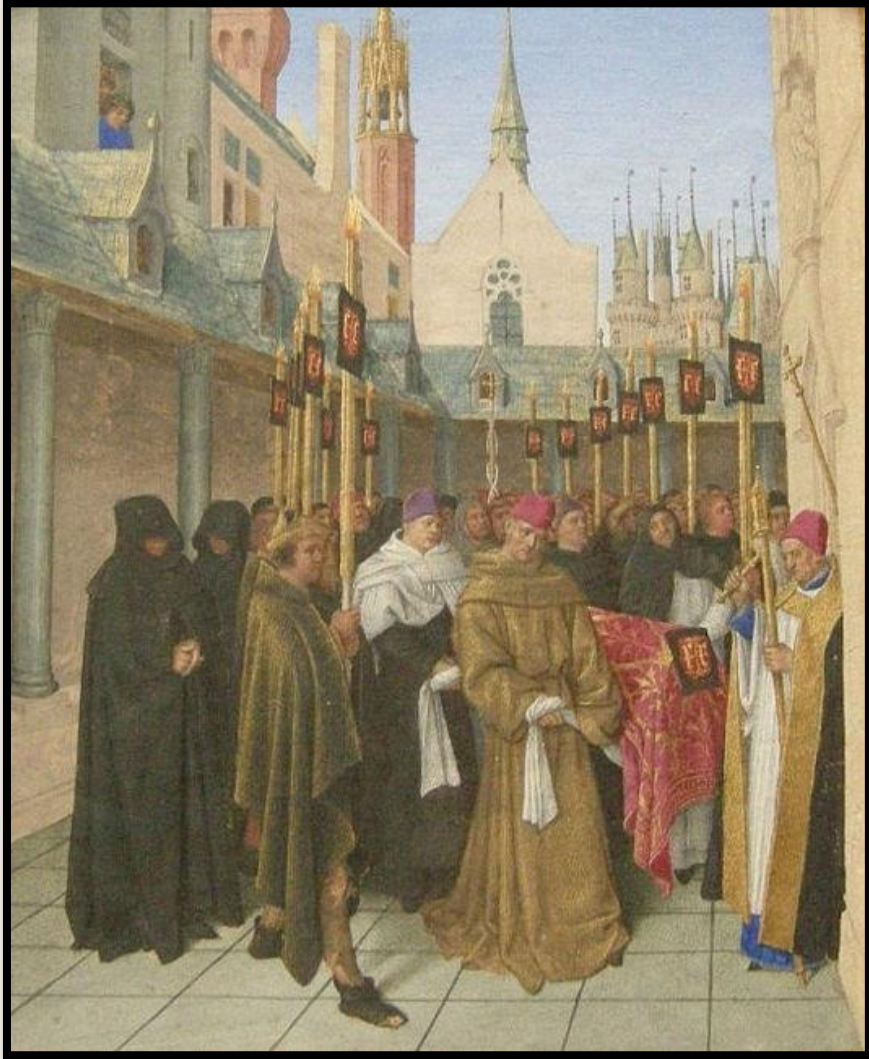
В Средние века было два основных направления в развитии музыки: **духовная музыка и светская, развлекательная.**

При этом светская музыка порицалась религией, считалась *"дьявольским наваждением"*.

- ❖ Источником духовной музыки Средневековья была монастырская среда;
- ❖ Песнопения разучивались в певческих школах на слух и распространялись в церковной среде;
- ❖ Церковь канонизировала и регламентировала песнопения, отражающие единство христианской доктрины;

Таким образом, появился хорал, ставший олицетворением церковной музыкальной традиции.

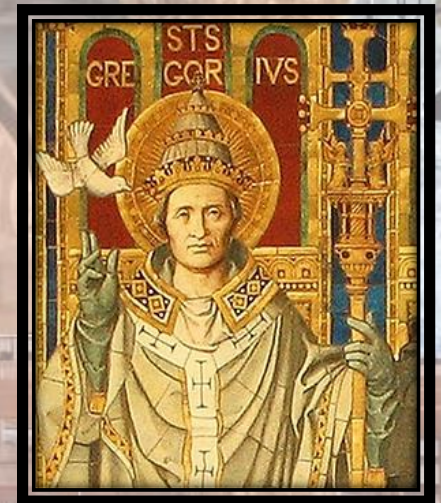
На его основе сложились и другие жанры, созданные специально для определенных праздников, богослужений.

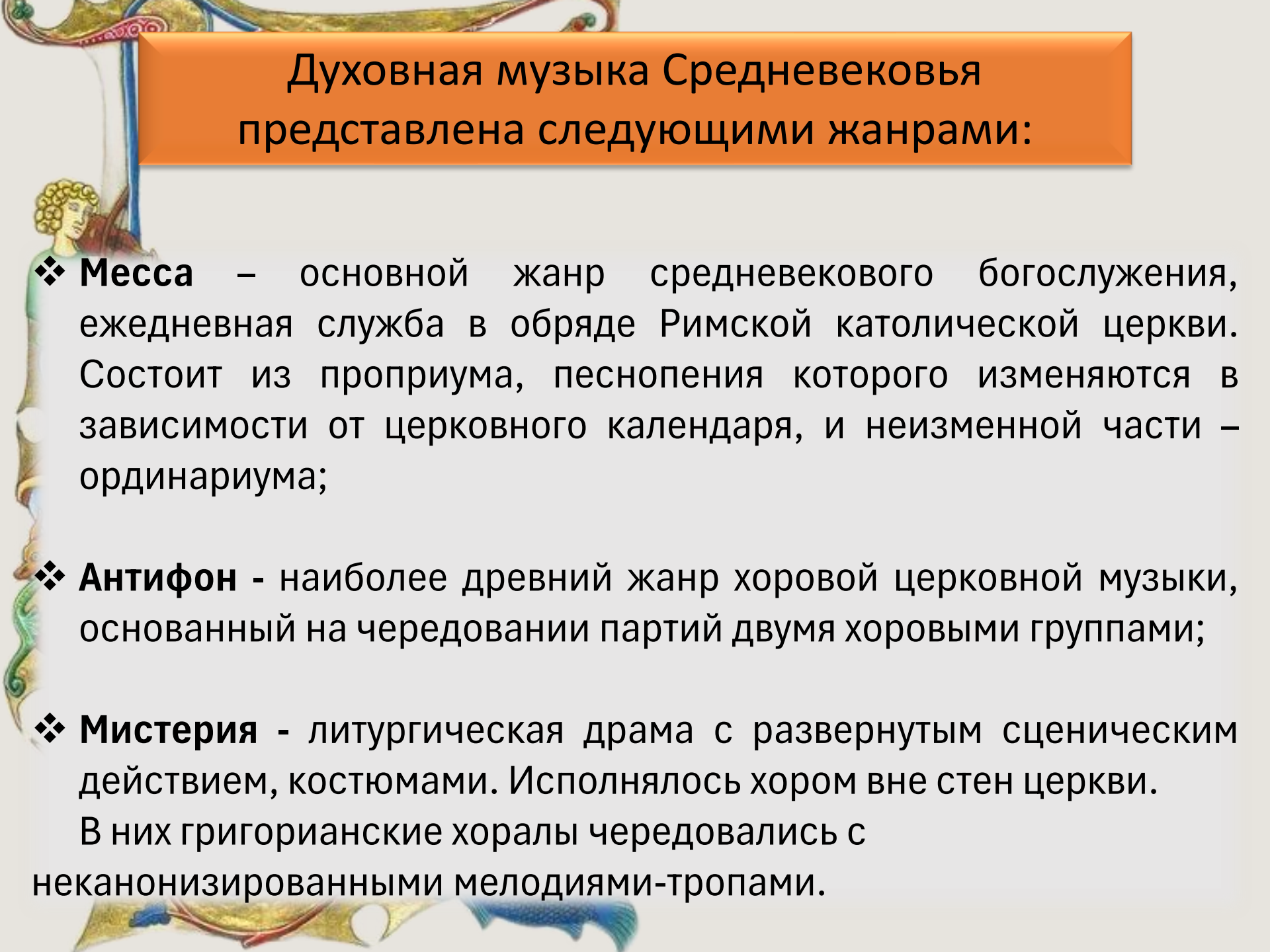
Здесь происходит зарождение и развитие нотной грамоты, появляются первые музыкальные композиторы, зарождается одноголосное литургическое пение – **МОНОДИЯ**.

Монодия — одноголосное пение (сольное или групповое в унисон или октаву).

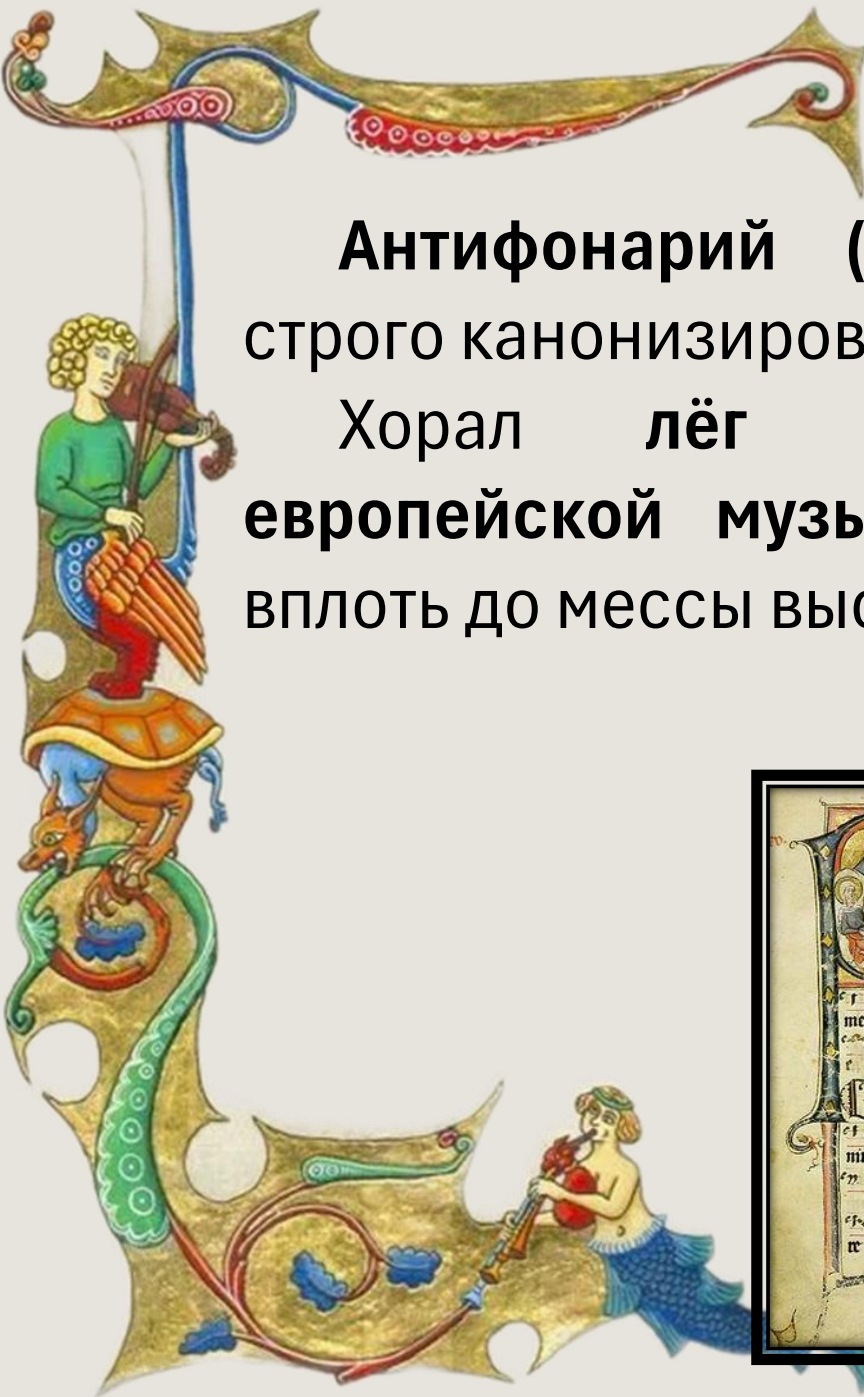
В 606 году папа Римский Григорий кодифицировал свод песнопений католической церкви — **«Григорианский антифонарий»**, связанный с его именем.

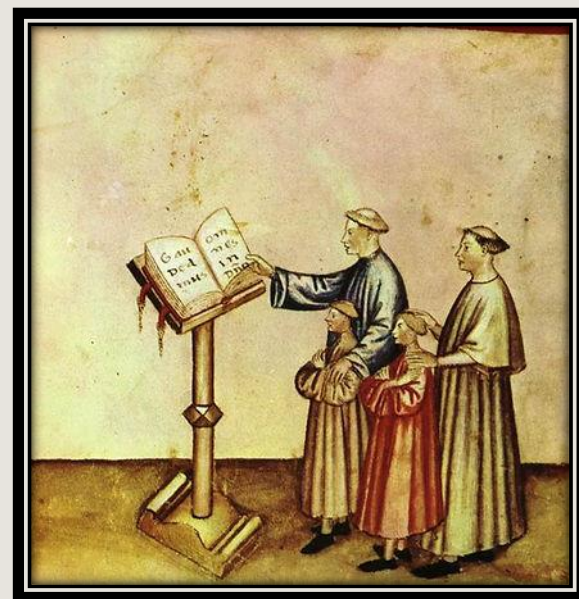
Духовная музыка Средневековья представлена следующими жанрами:

- ❖ **Месса** – основной жанр средневекового богослужения, ежедневная служба в обряде Римской католической церкви. Состоит из проприума, песнопения которого изменяются в зависимости от церковного календаря, и неизменной части – ординариума;
- ❖ **Антифон** - наиболее древний жанр хоровой церковной музыки, основанный на чередовании партий двумя хоровыми группами;
- ❖ **Мистерия** - литургическая драма с развернутым сценическим действием, костюмами. Исполнялось хором вне стен церкви. В них григорианские хоралы чередовались с неканонизированными мелодиями-тропами.

Антифонарий (Григорианский хорал)– круг строго канонизированных песнопений.

Хорал лёг в основу многоголосной европейской музыки: от органума и дисканта вплоть до мессы высокого Возрождения.

Григорианские хоралы делились на две группы:

- распевные, связанные с формированием мессы
- речитативные, связанные с формированием пассионов.

Пассионы – повествование о Страстях Господних – исполнялись на Пасху.

Это крупное произведение, основанное на псалмодии – произнесение Евангелия нараспев.

В нем развит элемент театральности. Речитативные разделы чередуются с вокальными – хоровыми.

Месса

Название «**месса**» происходит от латинского выражения «**lte, missa est ecclesia**» – «**Идите, собрание распущено**». Этими словами на заре христианства из церкви удалялись перед началом богослужения лица, проходившие испытание; в церкви могли оставаться только принятые в общину.

Текст мессы обычно поется, реже читается.

**Мессы бывают: Обиходные (Ordinarium),
заупокойные(Requiem), торжественные (Solemnis).**

Месса имеет 6 частей:

- ❖ Kyrie eleison («Господи, помилуй»)
- ❖ Gloria («Слава в вышних»)
- ❖ Credo («Верую»)
- ❖ Sanctus («Свят»)
- ❖ Benedictus («Благословен»)
- ❖ Agnus Dei («Агнец Божий»)

Жанры полифонии:

- ❖ Канон,
- ❖ органум,
- ❖ Мотет

Большой популярностью пользовались **мотеты** как духовные, так и светские — каждый голос их мог звучать на разных языках или с разными текстами. Порой это выглядело, как вызывающее озорство.

школа Нотр-Дам

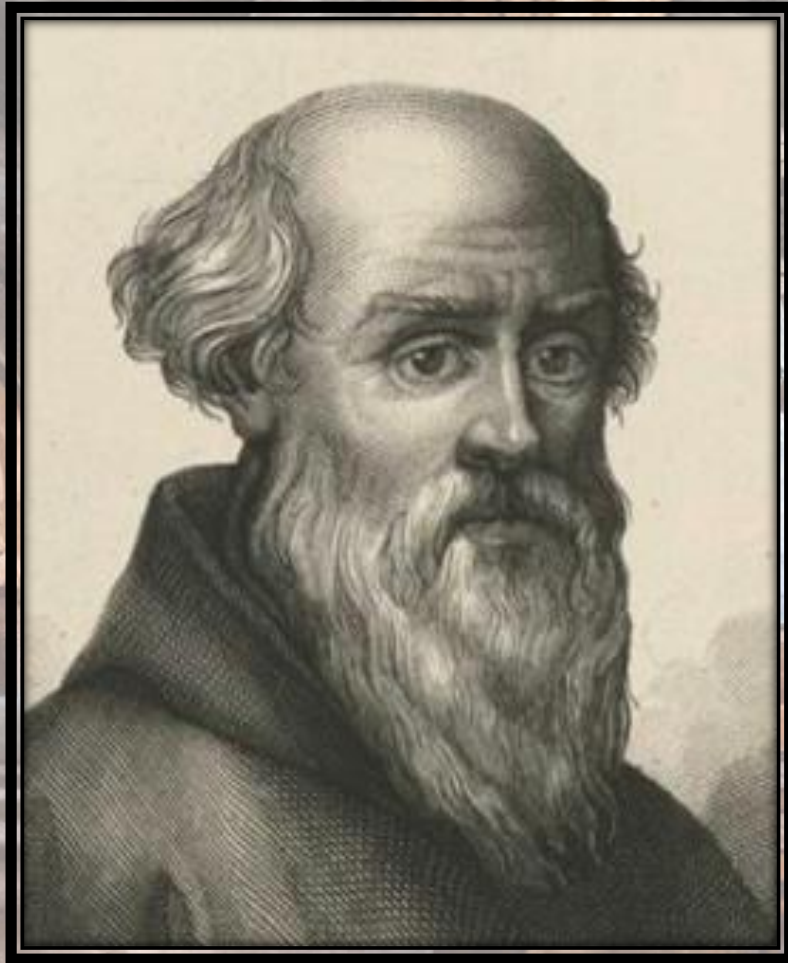
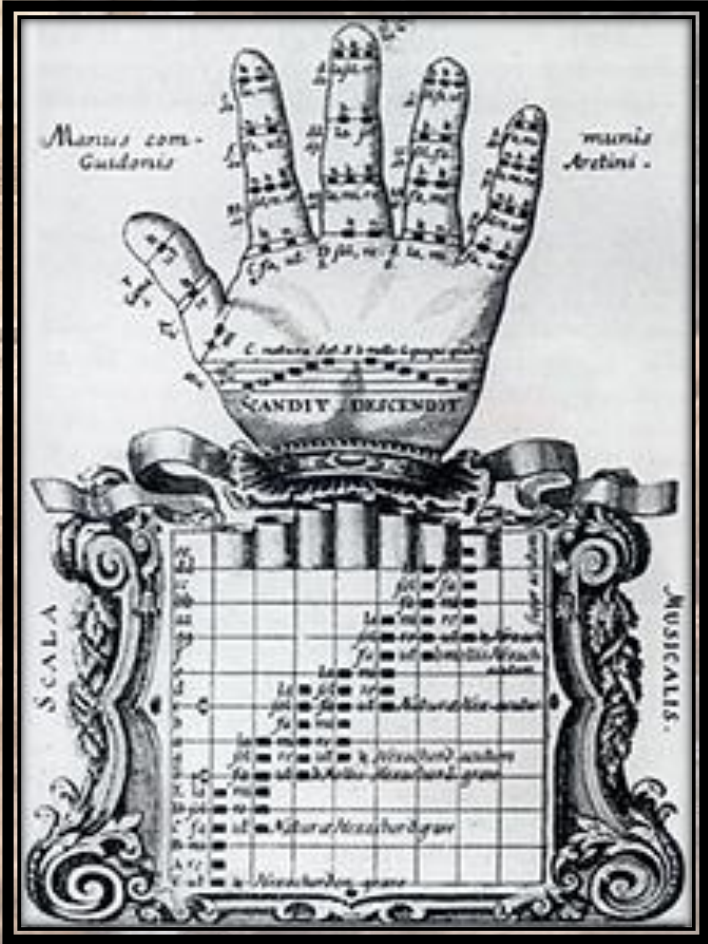
Вершиной многоголосия стала школа Нотр-Дам.

Уже в XII веке при монастырях и церквях Парижа стали возникать школы (метризы), где особое внимание уделялось обучению музыке. Сформировалась первая европейская школа хоровой полифонии – Парижская, или Нотр-Дамская.

Первые композиторы школы –Леонин (XII век) и Перотин (XIII век)

**Изобретатель линейной нотации –
Гвидо из Ареццо (995-1050)**

Гвидо работал в кафедральном соборе, закрепил реформу **музыкальной нотации** (начатую ещё в Помпозе), и там же изобрёл сольмизацию.

Реформируя **невменную нотацию**, Гвидо ввёл линейки (точное их число на нотоносце не оговорено). Две из них — **Р** и **С** — он определил как звуковысотные ориентиры (аналогично более поздним ключам), выделяя их при написании, соответственно, красным (**суриком**) и желтым (**шафраном**) цветом. Благодаря этому нововведению высота звука стала нотироваться более точно, чем в ранних невменных рукописях.

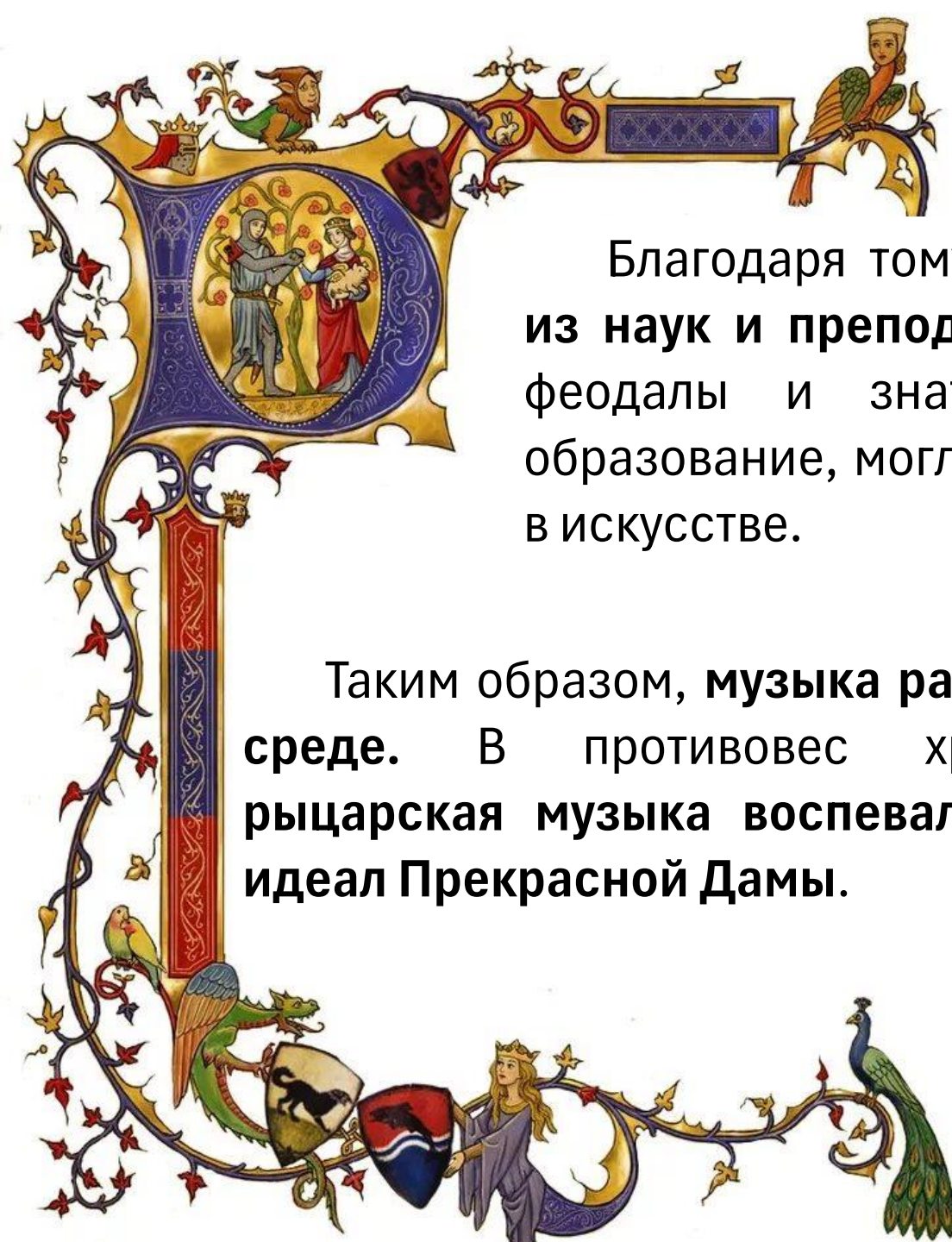
Светская музыка Средневековья

Светская музыка Средневековья была, в основном, **музыкой бродячих музыкантов** и отличалась свободой, индивидуализированностью и эмоциональностью. Также светская музыка была частью рыцарской культуры феодалов.

Исполняли светскую музыку **мимы, жонглеры, трубадуры или труверы, менестрели** (во Франции), **миннезингеры, шпильманы** (в германских странах), **хоглары** (в Испании). Эти артисты должны были не только уметь петь, играть и танцевать, но и уметь показывать развлекать публику.

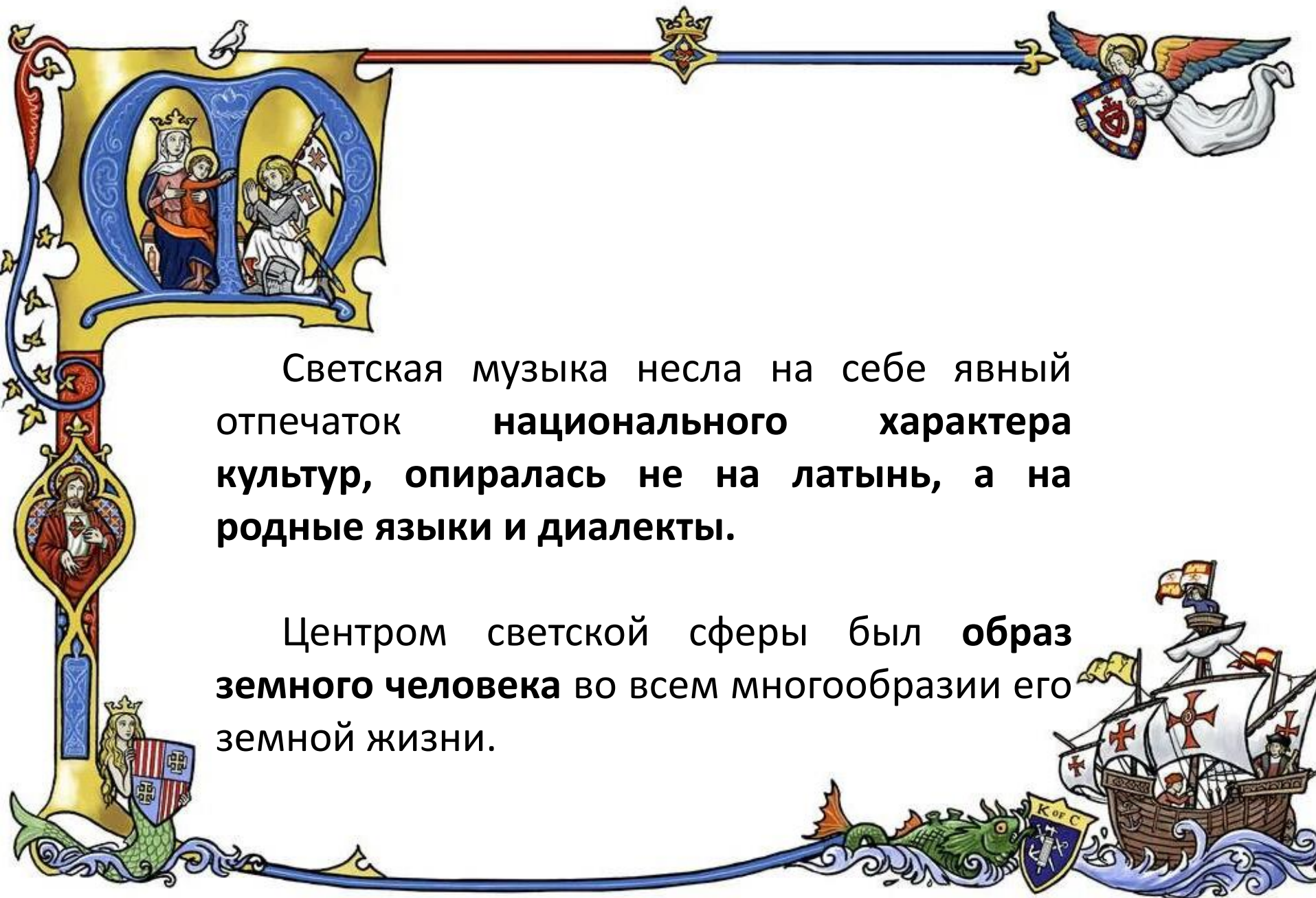
Жанры:

- ❖ «Ткацкие» и «майские» песни
- ❖ **Рондо** – форма на основе повторяющегося рефрена
- ❖ **Баллада** – текстомзыкальная песенная форма
- ❖ **Виреле** – старофранцузская стихотворная форма с трёхстрочной строфой (третья строка укорочена), одинаковой рифмовкой и с припевом
- ❖ **Героический эпос** («Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах»)
- ❖ **Песни крестоносцев** (песни Палестины)
- ❖ **Канцона** (у миннезингеров назывались – альба) – любовная, лирическая песня

Благодаря тому, что **музыка была одной из наук и преподавалась в Университетах**, феодалы и знатные люди, получившие образование, могли применять свои знания и в искусстве.

Таким образом, **музыка развивалась и в придворной среде**. В противовес христианскому аскетизму, рыцарская музыка воспевала чувственную любовь и идеал Прекрасной Дамы.

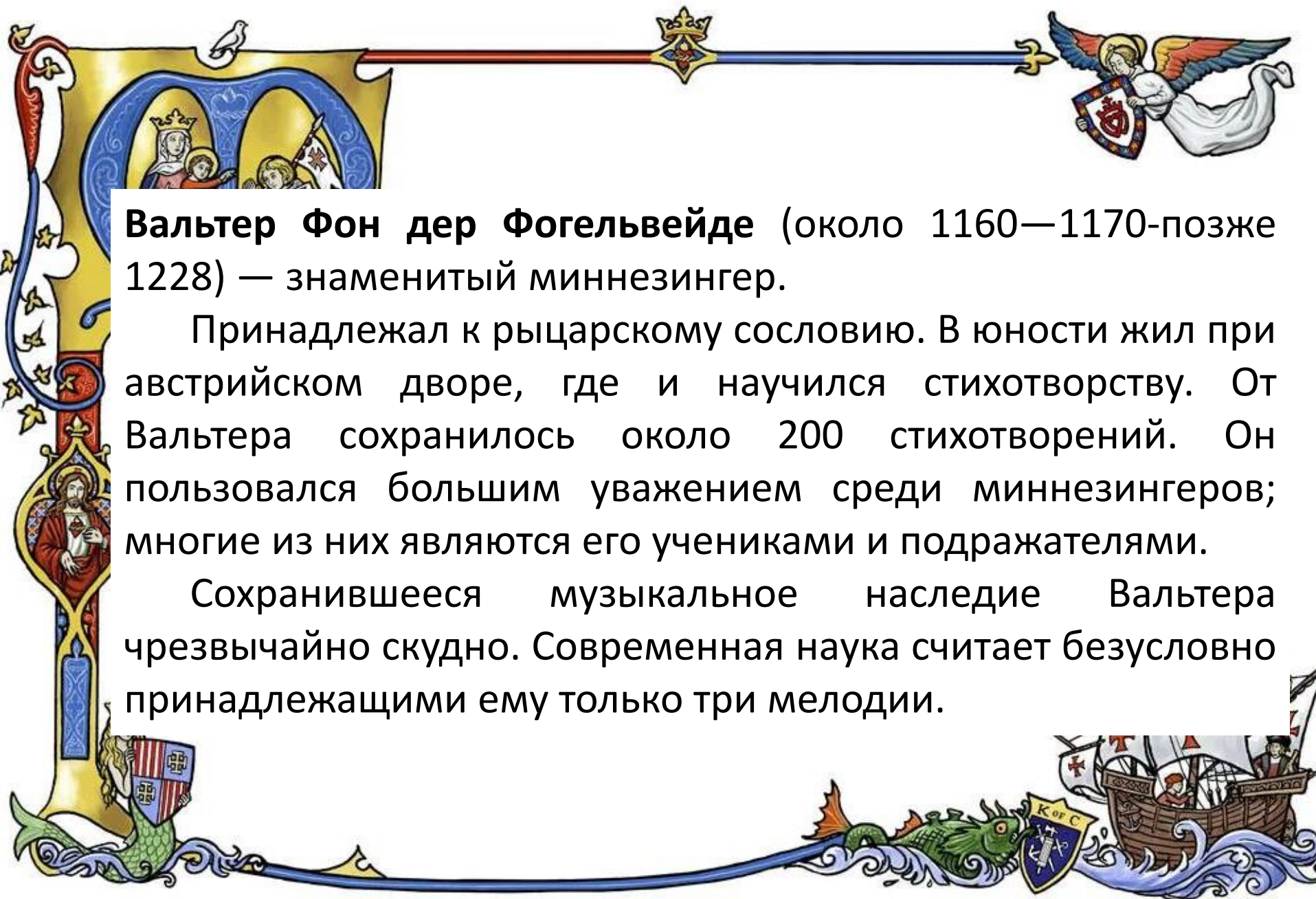
Светская музыка несла на себе явный отпечаток **национального** характера культур, опиралась не на латынь, а на родные языки и диалекты.

Центром светской сферы был **образ земного человека** во всем многообразии его земной жизни.

**Среди знати как музыканты
были известны :**

- ❖ Гийом VII (граф Пуатье),
- ❖ Гийом IX (герцог Аквитании),
- ❖ Жан Бриенский (король Иерусалима),
- ❖ Пьер Моклэр (герцог Бретани),
- ❖ Тибо IV Шампанский (король Наварры).

Вальтер Фон дер Фогельвейде (около 1160—1170-позже 1228) — знаменитый миннезингер.

Принадлежал к рыцарскому сословию. В юности жил при австрийском дворе, где и научился стихотворству. От Вальтера сохранилось около 200 стихотворений. Он пользовался большим уважением среди миннезингеров; многие из них являются его учениками и подражателями.

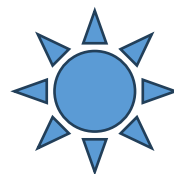
Сохранившееся музыкальное наследие Вальтера чрезвычайно скудно. Современная наука считает безусловно принадлежащими ему только три мелодии.

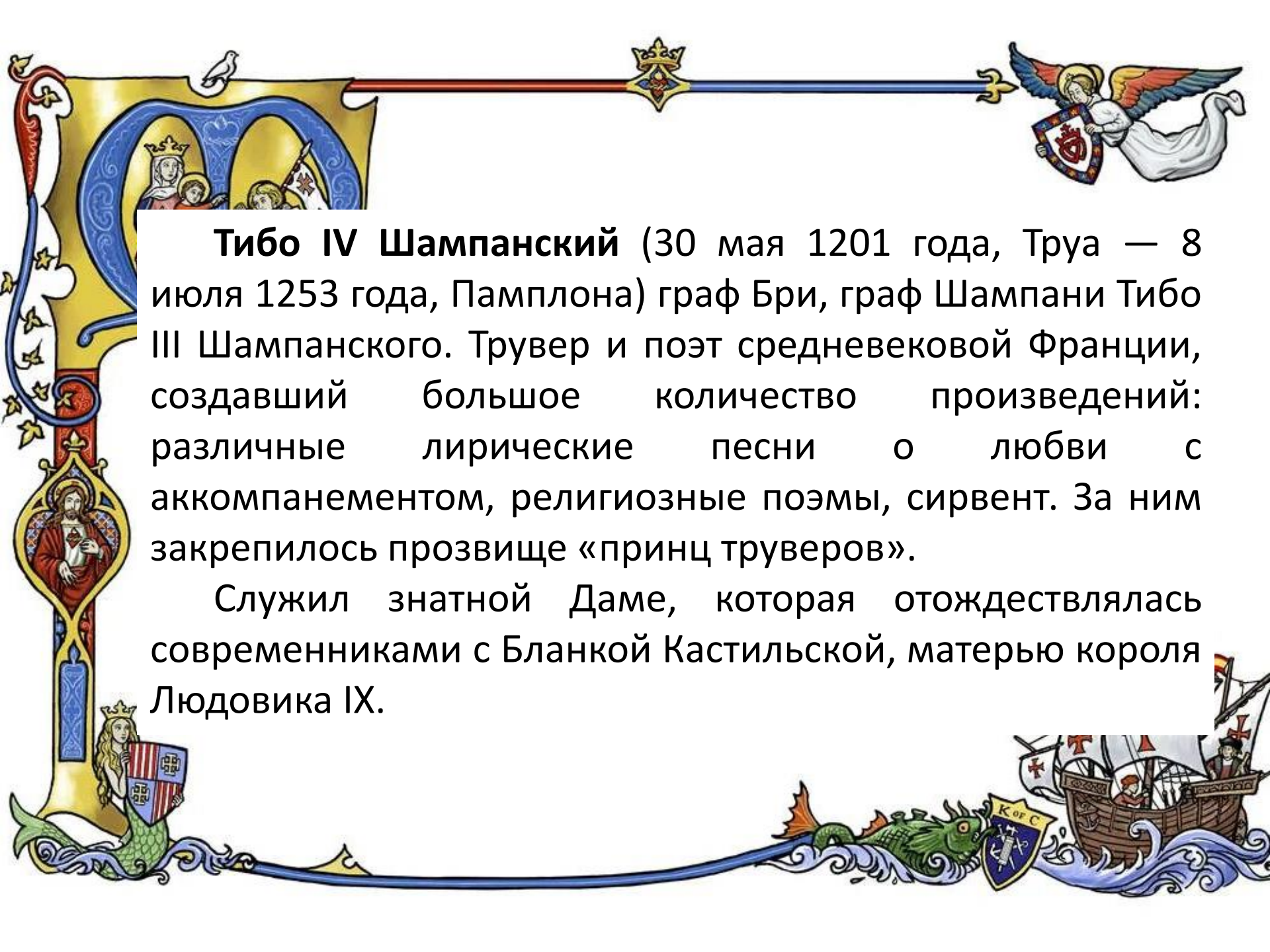
Перевод «Палестинской песни» "Palästinalied" был написан во время пятого крестового похода.

И жизнь мне стала дорога
С тех пор как грешные глаза мои узрели
Святую землю
Что так славится
Сбылось всё то, о чём просил
Я прибыл в это место
Куда Господь сошёл в обличье человека

Из всех красивых, богатых и культурных стран
Что повидал я,
Тебе — наивысший почёт
Ведь здесь произошло такое чудо!
Святая Дева родила Дитя,
Командующего всеми ангелами.
Не величайшее ли это чудо?

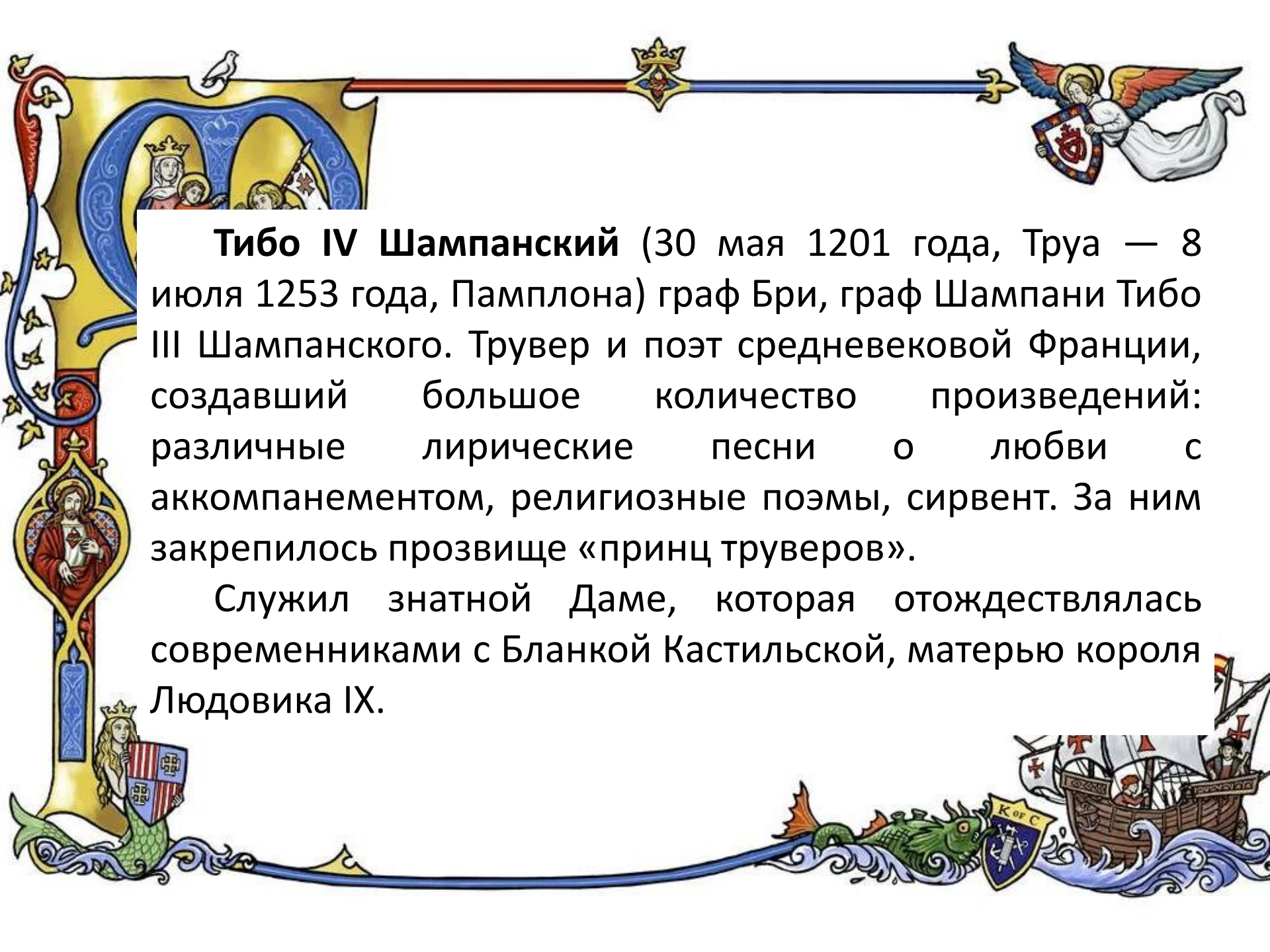
Здесь разрешил, невинный сам, себя крестить
Чтоб человечество очистить от грехов
Здесь разрешил себя продать он и предать
Чтоб нас освободить от рабства
Мы без него пропали бы
Пика, крест и терновый венец приносят нам благо
А вам они [нехристианам] ненавистны.

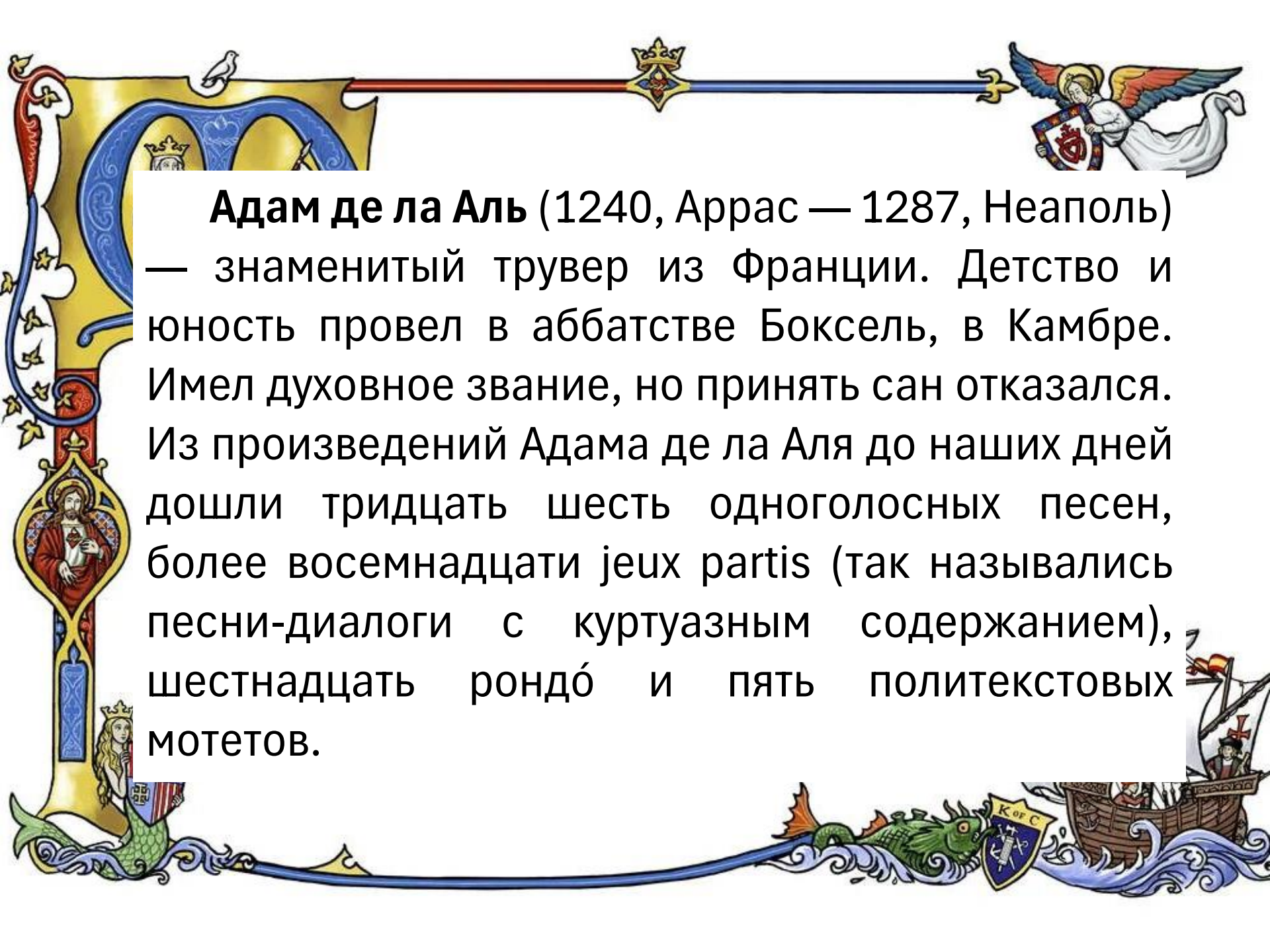

Тибо IV Шампанский (30 мая 1201 года, Труа — 8 июля 1253 года, Памплона) граф Бри, граф Шампани Тибо III Шампанского. Трувер и поэт средневековой Франции, создавший большое количество произведений: различные лирические песни о любви с аккомпанементом, религиозные поэмы, сирвент. За ним закрепилось прозвище «принц труверов».

Служил знатной Даме, которая отождествлялась современниками с Бланкой Кастильской, матерью короля Людовика IX.

Адам де ла Аль (1240, Аррас — 1287, Неаполь) — знаменитый трувер из Франции. Детство и юность провел в аббатстве Боксель, в Камбре. Имел духовное звание, но принять сан отказался. Из произведений Адама де ла Аля до наших дней дошли тридцать шесть одноголосных песен, более восемнадцати jeux partis (так назывались песни-диалоги с куртуазным содержанием), шестнадцать рондо́ и пять политекстовых мотетов.

Ars nova

Новое искусство — период в истории западноевропейской (главным образом, французской и итальянской) музыки, приблизительно совпадающий с XIV веком.

Богатое развитие Ars nova получило во Франции.

Ars nova

Филипп де Витри (1291—1361)- первым применил наименование Ars nova.

- ❖ ввёл новую классификацию интервалов (терции и сексты были определены как консонансы);
- ❖ выступал в защиту хроматизма ("musica falsa");
- ❖ утверждал эстетическую равноценность трёхдольного и двухдольного размеров;
- ❖ теоретически обосновал принцип противоположного движения голосов и требовал запрещения октавных и кварто-квинтовых параллелизмов.

Ars nova

Гийом де Машо - последний из труверов позднего Средневековья.

Машо — автор первой французской **мессы** с развитой циклической структурой, полифоническим складом и интонационной связью всех частей.

Разновидности музыкальных инструментов Средневековья

- ❖ **Духовые** — разнообразные трубы или волынки
- ❖ **Струнные** — инструменты, звук из которых извлекался при помощи смычка (смычковые) или пальцев (щипковые)
- ❖ **Ударные** — различные формы барабанов и колоколов

Органиструм

Колёсная лира (органиструм, харди-гарди) — струнный, щипковый музыкальный инструмент, по форме напоминающий скрипку.

Органиструм использовался в первую очередь для сопровождения церковного и монастырского хорового пения, а также для сольного исполнительства.

Лютня

Струнный, щипковый музыкальный инструмент с ладами на грифе и овальным корпусом.

В средние века лютня в основном использовалась для аккомпанеента, а так же для сольного исполнения.

Фидель

Струнный смычковый инструмент. Относился к числу наиболее распространенных в странах средневековой Европы смычковых инструментов. Фидель раннего периода имел неглубокий лопатообразный корпус (~ 50 см в длину).

В VIII—XVI вв. такой инструмент использовали бродячие певцы — менестрели.

Волынка

Традиционный
музыкальный духовой
язычковый инструмент
многих народов Европы.
Представляет собой мешок,
который обыкновенно
делался из воловьей,
телячьей или козьей шкуры с
двумя или тремя игральными
язычковыми трубками,
служащими для создания
многоголосия.

Цимбал

Струнный ударный музыкальный инструмент, который представлял собой трапециевидную деку с натянутыми струнами. Звук извлекался ударами двух деревянных палочек или колотушек с расширяющимися лопастями на концах.

Заключение

Средневековый период внес огромный вклад в развитие музыкальной культуры не только духовной, но и светской. На протяжении нескольких веков музыка активно развивалась.

Музыкальная культура Средневековья, несмотря на относительную ограниченность средств, представляла более высокую ступень по сравнению с музыкой Древнего мира и содержала предпосылки для пышного расцвета музыкального искусства в эпоху Ренессанса.