

Эпоха «Средневековья»

Автор-составитель презентации
преподаватель теоретических
дисциплин ДШИ № 7 г. Иркутска
Проничева Екатерина Леонидовна

Светская музыка

Светская музыкальная культура сформировалась на основе народной традиции. Главными исполнителями народной музыки в городах были странствующие актёры. Они выступали в нескольких ролях сразу: и как музыканты, и как танцоры, и как мастера пантомимы, и как акробаты; разыгрывали короткие сценки. Такие актеры участвовали в театрализованных действиях, которые разворачивались на улицах и площадях, - в мистериях, карнавальных и шутовских представлениях.

Называясь в разных странах по-своему: во Франции **жонглёрами**, **менестрелями**, **мимами**, в Германии - **шпильманами**, они представляли светское искусство эпохи Средневековья.

Искусство поэтов и певцов

Расцвет профессиональной светской музыки XII-XIII вв. связан с культурой рыцарства. К середине XII столетия в Провансе сформировалось творчество поэтов и певцов- трубадуров. Слово «трубадур» происходит от провансальского «искусство сочинять». Музыка трубадуров разнообразна по жанрам: песни о действиях, пастурели, песни утренней зари(шансон).

Трубадур

ПЕСНИ О ДЕЯНИЯХ

Значительное место в творчестве трубадуров занимали произведения под названием «песни о действиях». Обычно их писали на тексты из эпической поэмы «Песнь о Роланде», рассказывающей о походах короля Карла Великого и трагической судьбе его верного рыцаря Роланда.

ПАСТУРЕЛИ

Нежные и мягкие по характеру пастурели (от французского «пастушка, пастущий») повествовали о картинах сельской жизни.

Ну, здравствуй, дорогое лето!

Ты нежной зеленью одето.

Пестреют на поле цветы

Необычайной красоты

И целый день в лесу тенистом

Я внимлю птичьим пересвистам

ПЕСНЯ УТРЕННЕЙ ЗАРИ (ШАНСОН)

Главной темой в музыке поэтов и певцов оставалась тема любви и основным жанром были «песни утренней зари» (от французского «шансон»). В них рассказывалось о ночном свидании рыцаря со своей Прекрасной Дамой, которое прерывается криками петухов и стражи – знаком наступления утра, несущего влюбленным разлуку.

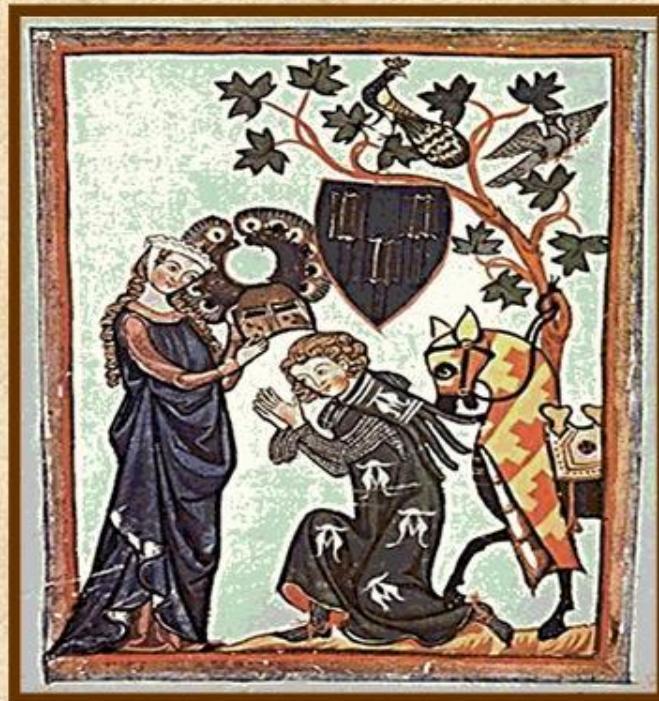
Песня утренней зари

*Горькие слезы застилали мой взор,
Хмурое утро крадется, как вор
Ночи вослед.*

*Проклято будь наступление дня!
Время уводит тебя от меня
В серый рассвет.*

Трубадуры были людьми разного происхождения - как простолюдинами, так и аристократами. Однако независимо от социальной принадлежности все они показывали идеальную любовь мужчины и женщины, гармонию между чувственным и духовным в их отношениях.

Творчество труверов, певцов и поэтов из Шампани, Фландрии, Брабанта, очень близко по значению к творчеству трубадуров. Расцвет их творчества приходится на вторую половину XII в., когда рыцарство постепенно стало уходить в социальной жизни на второй план.

Трубадуры, труверы (во Франции), **миннезингеры** (в Германии) – это певцы-рыцари, представители светского искусства.

В своём творчестве они отражали рыцарскую отвагу, храбрость, изысканные манеры, преданность Прекрасной Даме. Самый известный певец-миннезингер **Вальтер фон дер Фогельвейде**.

Искусство певцов-рыцарей соприкасалось с народно-бытовой музыкальной традицией. Это проявлялось в использовании **народно-песенных интонаций**, сотрудничестве с **народными музыкантами**.

Вальтер фон дер Фогельвейде.
Настенная живопись, замок
Бервартштайн, Рейнланд-Пфальц,
Германия

Статуя Вальтера фон дер
Фогельвейде находится в
Италии в городе Больцано

Ваганты (от лат. *vagantes* – бродячие, скитающиеся) – странствующие поэты и певцы.

Ваганты слагали на латинском языке сатирические стихи, застольные и любовные песни, высмеивали духовенство и богатых горожан, поэтому преследовались католической церковью.

Самое знаменитое произведения вагантов – студенческий гимн «Гаудеamus».

ваганты

«Гаудеáмус» или «Гаудеáмус igitur» (лат. *gaudeamus igitur* — возрадуемся; будем веселиться) — студенческая песня (гимн) на латинском языке. В течение нескольких веков песня передавалась устно и поэтому имеет много вариантов. Известный мотив песни утвердил композитор XV века Йоханнес Окегем.

В печатном виде текст «Гаудеамуса» впервые появился в 1776 году, а в 1781 странствующий писатель Христиан Вильгельм Киндлебен придал ему форму, сохранившуюся до настоящего времени.

GAUDEAMUS Igitur

(СТАРИННЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ГИМН)

Торжественно

The musical score consists of four staves of music in common time (indicated by '4') and treble clef. The key signature changes throughout the piece, indicated by various Roman numerals above the staff.

- Staff 1:** Key changes from C major to F major to G major to C major. The lyrics are: "1. Gau-de.a . mus i . gi_tur, ju - ve.nes dum su . mus! 1. Для ве.се . лья нам да.ны мо . ло.ды . е го . ды!"
- Staff 2:** Key changes from G major to C major to G major to G major. The lyrics are: "Post ju . cun . dam ju - ven . tu . tem, post mo . le . stam Жизнь прой.дет, ис . сяк.нут си . лы, ждет всех смерт . ных"
- Staff 3:** Key changes from C major to G major to C major to F major to Dm. The lyrics are: "se . nec . tu . tem nos ha . be . bit мрак мо . ги . лы — так ве . лит при ."
- Staff 4:** Key changes from G major to Am to C major to F major to Dm to C/G to G? to C. The lyrics are: "hu . mus! Nos ha . be . bit hu . mus! . да. Так ве . лит при . . ро . да."

В 14 веке появляется во Франции и Италии новое направления *Ars nova* (*Ars nova* от лат. – «новая техника композиции», «новое искусство»). *Ars nova* – новаторское искусство, его отличают появление светских жанров, связь с бытовой песней, постепенный переход к большому числу голосов, усиление контраста голосов, появление имитаций и двойного контрапункта.

Имитация (лат. *imitatio* «подражание»).

Контрапункт в полифонической (многоголосной) музыке – одновременное сочетание двух и более мелодических линий в разных голосах.

ОСНОВНЫЕ СВЕТСКИЕ ЖАНРЫ

Рондо, бамада, виреле – родственные между собой жанры, часто – лирические песни танцевального характера. Первоначально были одноголосными, затем превратились в многоголосные.

Качча (итал. – охота) – вокальная пьеса на текст об охоте, иногда с любовными сюжетами.

Качча – это канон с большим расстоянием вступления.

ВЫДАЮЩИЕСЯ КОМПОЗИТОРЫ ЭПОХИ

Гийом де Машо (1300 – 1377) – французский композитор, трубадур.

Франческо Ландино (1325 – 1397) – итальянский композитор, поэт, певец, органист.

Йоханес Окегем (1425 – 1497) – фламандский композитор, крупный представитель нидерландской школы.

ИНСТРУМЕНТЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Фидель

Струнные смычковые фидель и ребек – европейские предшественники скрипки.

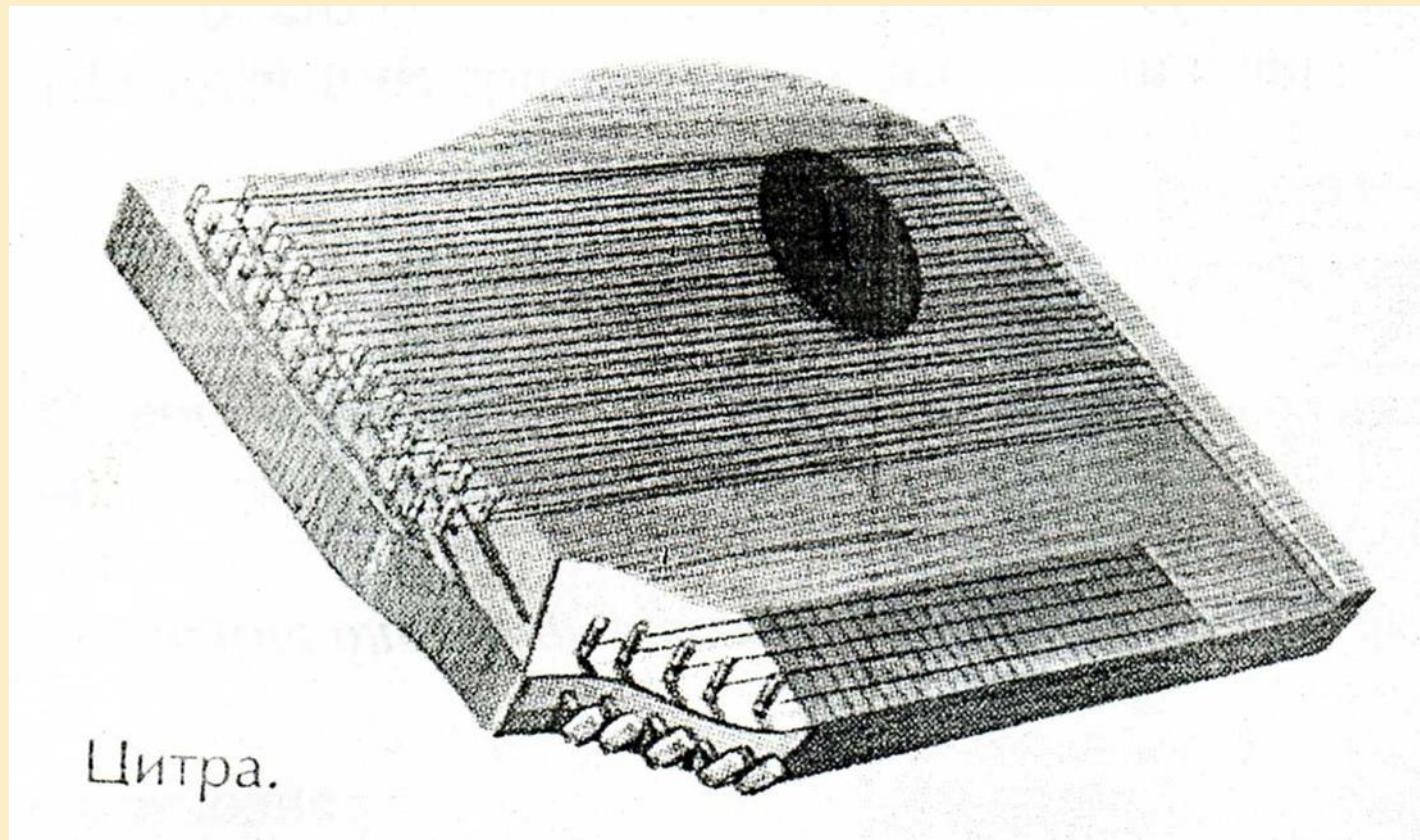
В музыкальной практике европейских стран появились примерно в XII–XIII веках.

Ребек
Rebec

Цитра – небольшой струнный щипковый инструмент в виде фигурного ящика со струнами.

Духовые – древнейший вид музыкальных инструментов, пришедший в Средневековье из античности.

Волынка – тип духовых музыкальных инструментов, состоящий из мешка из козьей кожи, трубки для подачи воздуха и дуды.

Флейта (fluite) – до XIII века продольная двойная флейта.

Продольная
двойная флейта

Волынка

Крумгорн (от немецкого «кривой рог») – появился в 11 веке. Длинный деревянный ствол инструмента загнут в форме крюка, а на прямом участке располагаются отверстия для пальцев. Зажимая их, исполнители меняли высоту звука.

Диапазон инструмента невелик, поэтому очень быстро возникло целое семейство кромгорнов, в котором каждый инструмент звучал в строго определенном регистре. По звучанию кромгорны были очень мягкими, поэтому на них исполняли лирическую музыку.

Семейство
крумгорнов

Фретель (*fretel*), или «флейта Пана» – многоствольная флейта, состоящая из набора трубок (камышовых, тростниковых или деревянных) разной длины.

Ручной орган (*orgue de main*). В его основе – «флейта Пана», приводимая в звучание с помощью сжатого воздуха, который поступает в трубы из резервуара с отверстиями, закрываемыми клапанами. Ручные органы звучали на городских площадях, на деревенских праздниках, но никогда – в церквях.

Флейта пана

Ручной орган

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
