

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 актёры 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 деяниях, пастурели, песни утренней зари(шансон).

Трубадур

ПЕСНИ О ДЕЯНИЯХ

Значительное место в творчестве трубадуров занимали произведения под названием «песни о деяниях». 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, пастуший») 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 внемлю 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.

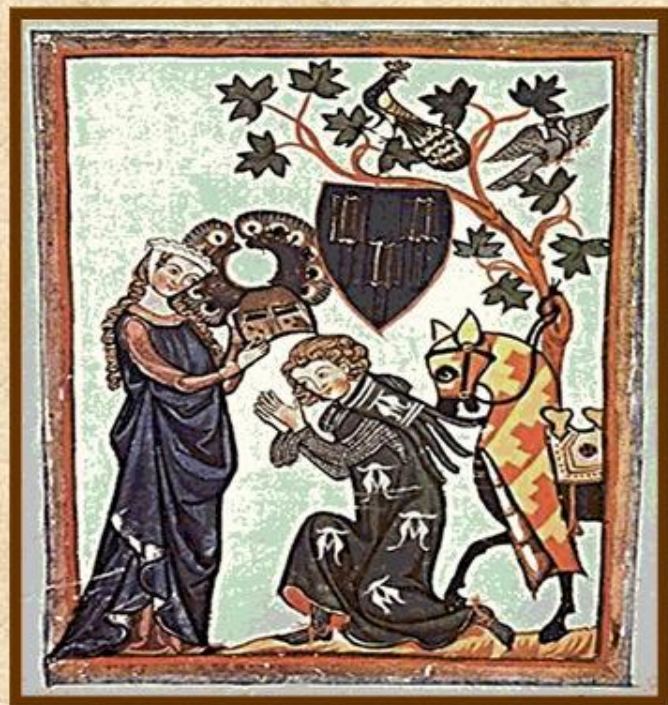
Песня утренней зари

*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 произведение вагантов – студенческий гимн «Гаудеамус».

ваганты

Гаудеа́мус» или «Гаудеа́мус и́гитур» (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 IGTUR (СТАРИННЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ГИМН)

Торжественно

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!

Post ju - cun - dam ju - ven - tu - tem, post mo - le - stam
Жизнь прой-дет, ис - сяк-нут си - лы, ждет всех смерт - ных

se - nes - tu - tem nos ha - be - bit
мрак мо - ги - лы — так ве - лит при -

hu - mus! Nos ha - be - bit hu - mus!
-ро - да. Так ве - лит при - ро - да.

В 14 веке появляется во Франции и Италии новое направления **Арс нова** (*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

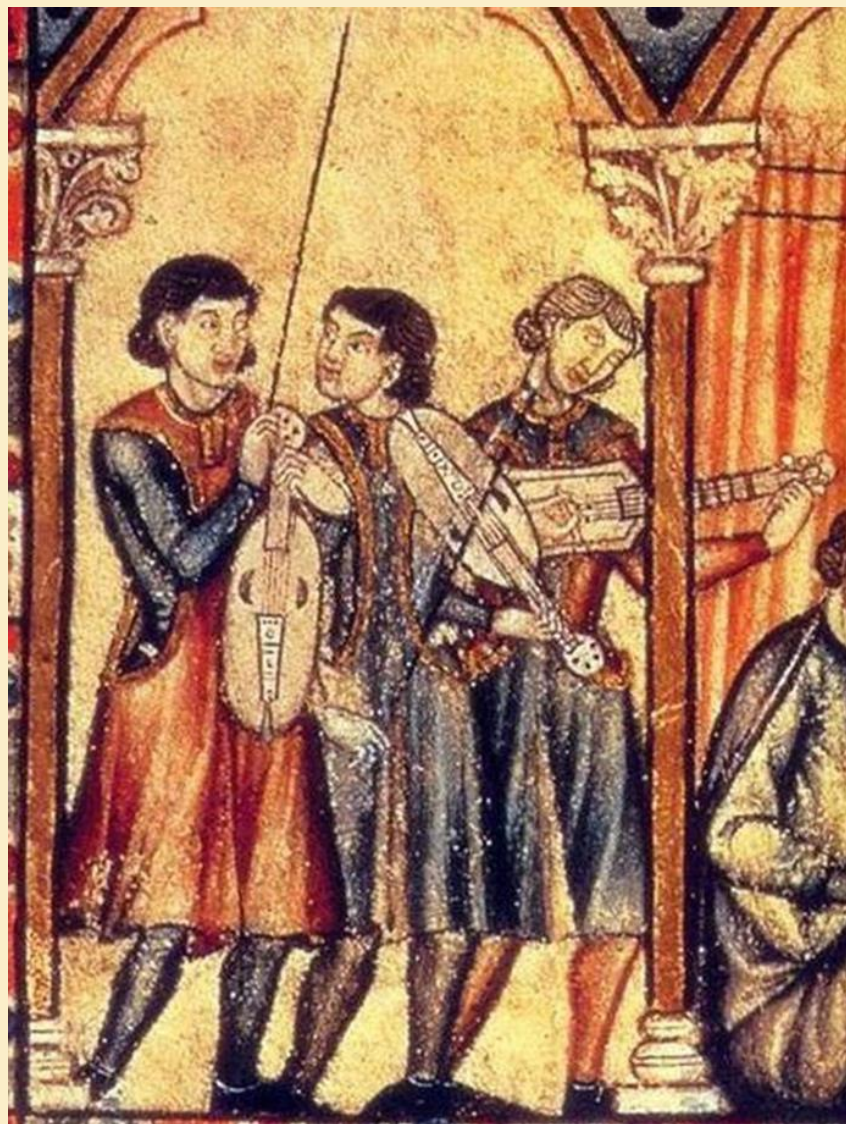
Рондо, бамада, виреле – родственные между собой жанры, часто – лирические песни танцевального характера. Первоначально были одноголосными, затем превратились в многоголосные.

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.

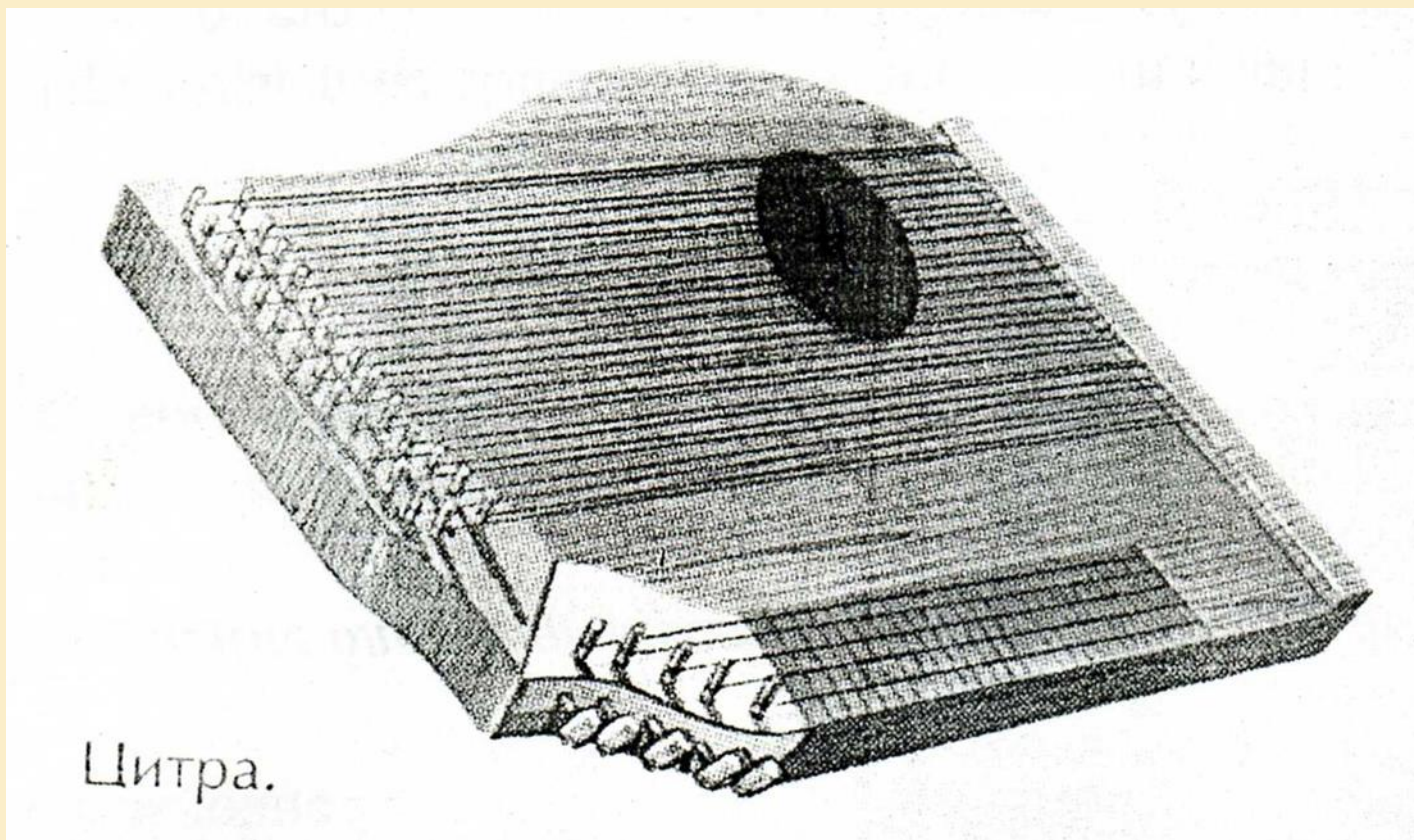

Ребек
Rebec

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 крумгорнов, в котором каждый инструмент звучал в строго определенном регистре. По звучанию крумгорны 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!
