

Эпоха «Средневековья»

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

В 476 году после падения Римской империи, которое произошло в результате неспособности власти управлять своей огромной территорией, завершается эпоха Античности и начинается эпоха Средневековья.

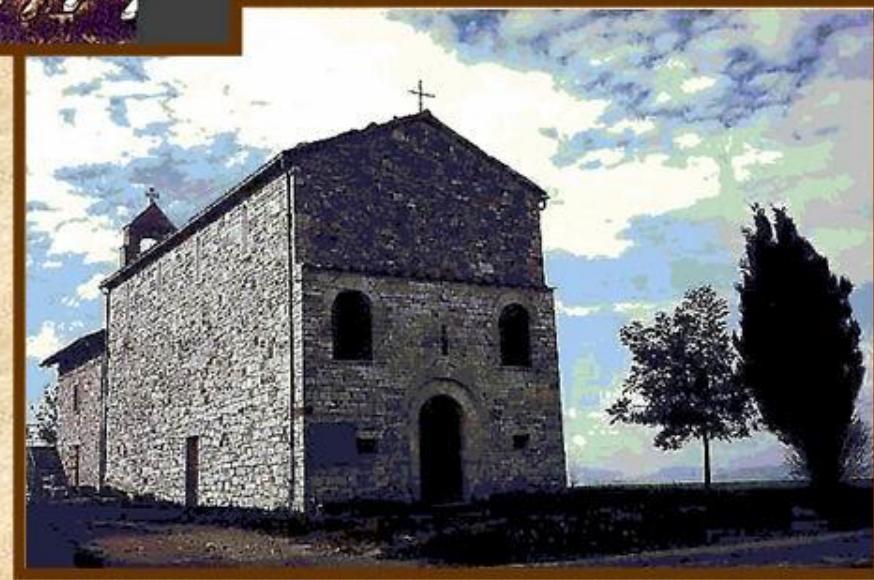
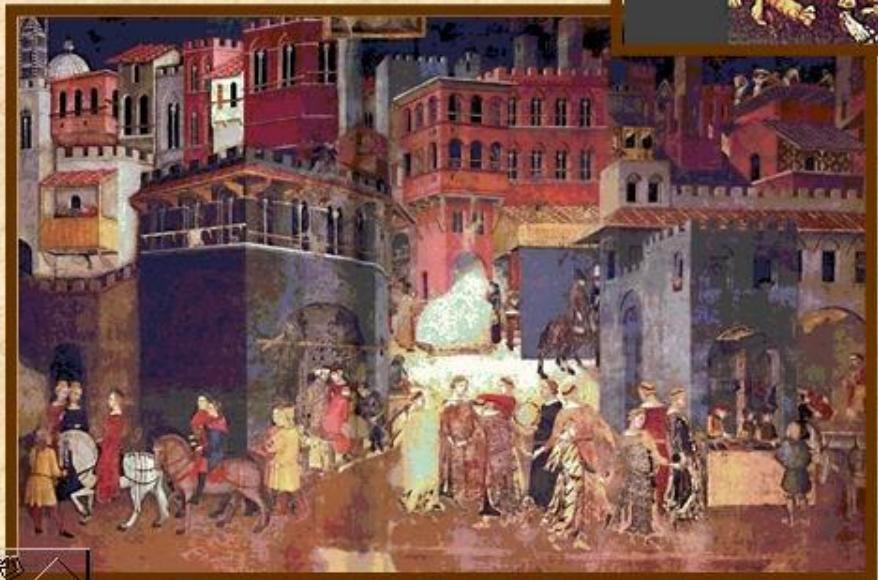
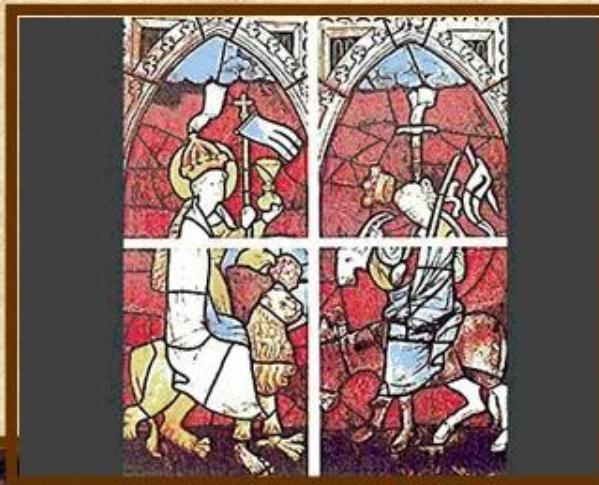
Она длится почти тысячу лет и делится на 2 условных периода:

1 период - раннее средневековье (с 500 по 1000);

2 период - высокое или классическое Средневековье (с 1000 по 1300).

Основой эпохи стало христианство.

Искусство средних веков – церковная архитектура, скульптура, иконы, мозаики и фрески, наполнявшие пространство храма.

Направления

Музыкальная культура эпохи средневековья развивается по двум направлениям: духовная и светская.

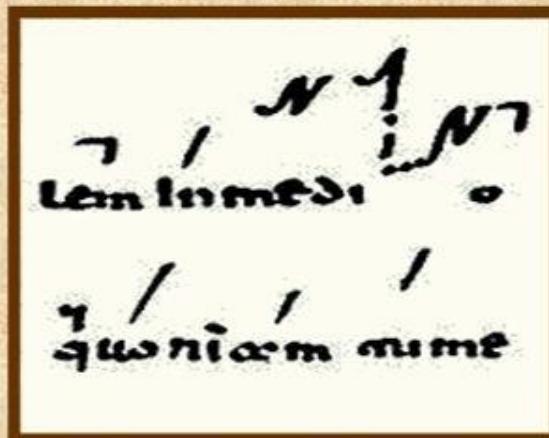
Профессиональная богослужебная музыка была единой для всех народов, принявших христианство (единство языка – латынь).

Центром духовной музыкальной культуры становится столица Италии – Рим.

Благодаря Папе Римскому Григорию I в западноевропейской духовной музыке начинает развиваться григорианский хорал. Григорианский хорал – это старинное католическое богослужебное песнопение, которое стало музыкальным символом средневековья. Он исполнялся мужским хором в унисон на латинском языке.

Тригрианский хорал

Название связано с именем Папы Римского Григория I (около 540-604). Сборник Папы Григория стал основой одного из стилей европейской церковной музыки - григорианского хорального пения. Все григорианские песнопения строго одноголосны. Голоса певчих должны сливаться в единое целое до такой степени, чтобы звучание хора максимально приближалось к звучанию голоса одного человека. Музыкальные средства направлены на решение главной задачи - передать особое состояние, когда мысли молящегося сосредоточены на Христе, а чувства приведены в идеальное равновесие, приносящее душу просветление и внутренний покой.

Григорианские хоралы записывались специальными значками-подсказками, которые назывались невмы.

Невма (от лат. «знак рукой или глазами, кивок») – знак, который не указывает точной высоты и протяжённости звука (или группы звуков). Невма предназначена для того, чтобы напомнить певчemu об уже известной ему (ранее разученной) мелодии.

fact̄ suo philippo uxoris . e oī. Detebat eam admodum elegans
 uerans & posuit in certe pach letidio . e oī. Puelle sed
 tamq̄ imperuit mater nichil colud pater nūi corporū uolentis . e oī.
Dñe in h̄ de michi inde corp̄ uolentis largifiss . p oī. Chisit
 te incedulas ministras decessantes & compuatisse lussit corp̄ io
 ad laud .
 Iustus cor suu datur . B.
 Puelle solitatem .
 homini in certe . e oī. p oī. mōre ad . Missio hecde specula-
 coe . tec̄ apud corp̄ uolentis in certe quo dūdicto
 discipuli h̄us uenētū se ecclēstia corp̄us quis de posuit illud in
 h̄t sp̄t . Nōrē s̄cōz diodēum p̄m . h̄t ad . v.
 Justus oī . R. H̄c ētē st̄mātis . h̄t ad . vii .
 Uenit om̄is dñi . h̄t ad . viii . Nōrē māt̄ laud .
 monūmento . e oī .

Bec̄ quor bonu & quor locandū habentis flores inuim .
 e oī. V̄e est aīt̄ p̄māt̄ que uic̄ mundi ei
 mina xp̄ia secundū h̄c̄ h̄c̄ regna cōvenit cōfici . e oī. D̄amus

НЕВМЫ

Буквенные
обозначения
нот

Текст молитвы

sim can ta re alle lu ia. guide bunt la bi a
me a dum cant auero a bial e lu ia alle

et age gh bilic le k g h ble. b hgh f ors gis
o gnonie do mine quia e quittal mudi ci

lu ia p lice dñe sperauit. A men

regis ist R exion ipse aces deco nis eius de us

manifes te ac mal v Congrega

et ille sanctos eius qui ordina uerunt

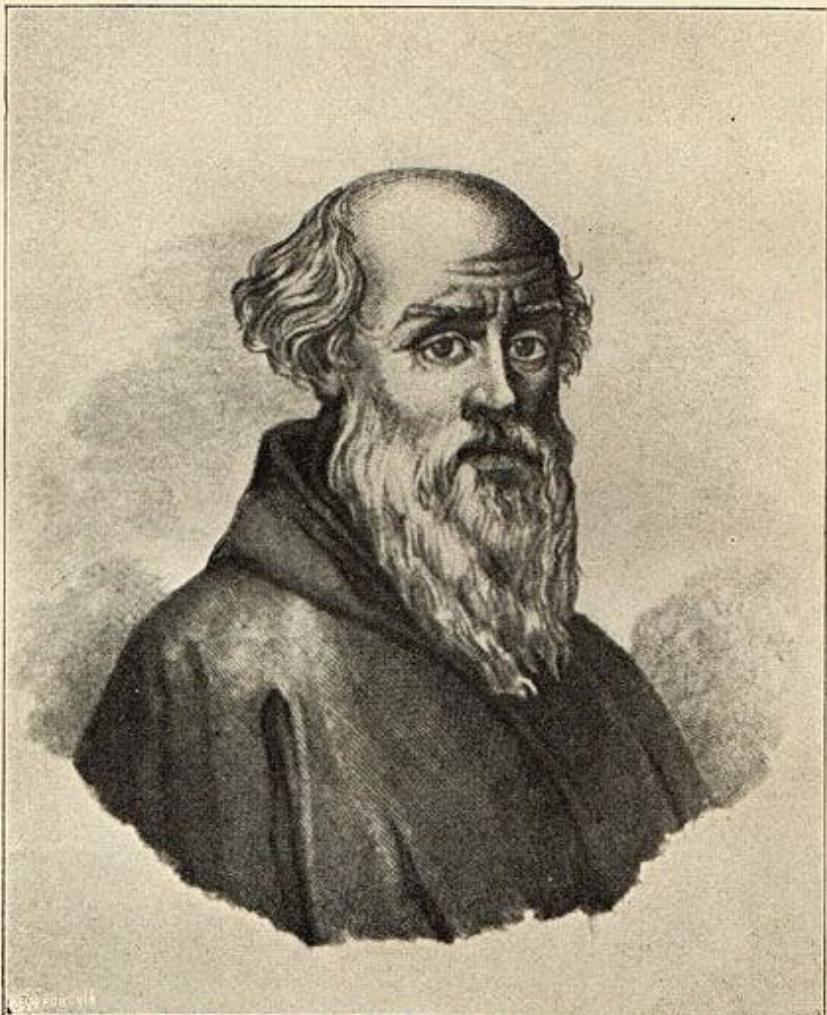
testamentum eius su per faci fi coe

et L ectio

**Ранние невменные
записи
григорианского
хора неизвестно
было расшифровать.**

**В 11 веке
итальянский монах
Гвидо д'Ареццо («из
Ареццо» или
Аретинский) изобрел
новый способ
нотации.**

ГВИДО Д'АРЕЦЦО.

Изъ библиотеки парижской консерватории.

Гвидо Аretинский усовершенствовал систему записи нот, которая заключалась в наличии четырёх линий, между которыми было терцовое соотношение. Такая система явилась предшественником нотного стана.

Гвидо д'Ареццо придумал систему **сольмизации**, в которой установил сохранившиеся до наших дней слоговые названия ступеней звукоряда (ut, re, mi, fa, sol, la) на основе акrostиха молитвы к Иоанну Крестителю. Каждой из семи нот октавы Гвидо дал название: ut, re, mi, fa, sol, la, si. Это – первые слоги гимна св. Иоанну. Каждая строка этого гимна поется на тон выше предыдущей.

UT queant laxis
REsonare fibris
MIRa gestorum
FAmuli tuorum,
SOLve polluti
LAbii reatum,
Sancte **Ioannes**.

В переводе с латыни:

«Чтобы слуги твои
голосами своими
смогли воспеть
чудные деяния твои,
очисти грех
с наших опороченных уст,
о, Святой Иоанн»

С легкой руки монаха **Гвидо д'Ареццо** (991 – 1033) начальные слоги каждой фразы превратились в названия нот, соответствующих по высоте этим слогам.

Получилось **ut, re, mi, fa, sol, la** (**ут, ре, ми, фа, соль, ля**). Родилась европейская нотация.

Ноту **ut** впоследствии заменили на **do** из-за неудобства пения на первом слоге.

Приписывается эта замена некоему Дж. Дони, который назвал ее в честь Господа (Dominus).

Седьмая нота не входила в средневековый шестиступенчатый звукоряд и при переходе на современную октавную систему была названа **si** по первым буквам имени **Sancte Ioannes** из последней строчки гимна.

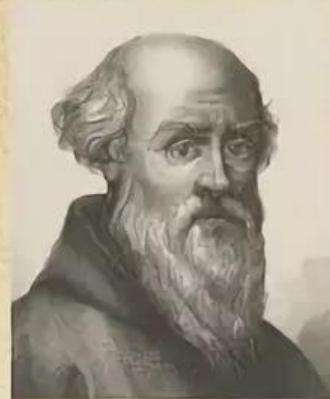

Гвидо д'Ареццо (Гвидо Арецинский)

Гвидо д'Ареццо

Ut qué-ant láxis re-soná-re fibris
Mí-ra gestó-rum fámu-li tu-ó-rum,
Sól-ve pollú-ti lábi- i re-á-tum, Sáncte Jo-ánnes.

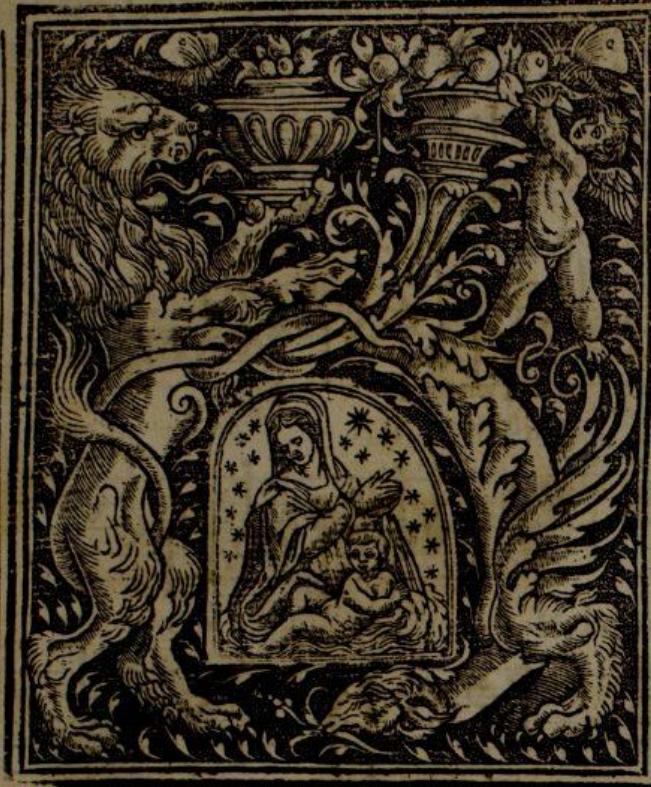

КЛЮЧИ

Гвидо Аретинскому приписывают также создание ключей до и фа. Нижняя линия нотного стана была красного цвета обозначала высоту звука ФА - F, третья линия была жёлтого цвета и обозначала высоту звука ДО - С. В начале этих линий ставились буквенные обозначения С и F, выполнявшие функции ключей. В дальнейшем от применения цветных линий отказались и для закрепления за нотами абсолютного звуковысотного значения стали применять только буквенные знаки.

Первоначально ключи писали по нескольку (до трёх) на каждом нотном стане, затем количество их сократилось до одного ключа на нотном стане. Из буквенных обозначений звуков в качестве ключа стали применять по преимуществу G, F и C. Начертания этих букв постепенно видоизменялись, пока не приобрели современные графические формы.

Three staves of musical notation, likely in a Gothic musical notation system. The notation consists of square neumes placed on four-line staves. The first two staves begin with a large, ornate initial 'S' and are labeled 'arie' and 'eleyson.' respectively. The third staff begins with a large initial 'C' and is labeled 'Christe'.

Three staves of musical notation, continuing the Gothic style. The notation consists of square neumes on four-line staves. The first two staves begin with a large, ornate initial 'S' and are labeled 'arie' and 'eleyson.' respectively. The third staff begins with a large initial 'C' and is labeled 'Christe'.

Tenor

Pseautie ~ 40.

Старое начертание
ключа «Фа» - F

На основе Григорианского хорала в VII-IX веках появляются первые виды многоголосия – органум, кондукт и мотет.

Органум (лат. *organum* – орудие, инструмент) – Жанр многоголосной музыки, исполняемой в торжественных случаях, иногда с поддержкой органа, отсюда название – «Органум».

Кондукт (лат. *conductus*, от *conduco* – веду, сопровождаю), вокальной жанр западноевропейского средневековья. В отличие от других жанров не содержал голосов, заимствованных из григорианского пения. В конце 13-14 вв. кондукт был вытеснен мотетом.

Мотет (франц. *mot* – слово) - возник в XII веке во Франции. Мотет – это светский и духовный жанр многоголосной вокальной музыки.

Первоначально представлял собой двухголосное музыкальное произведение, в котором к голосу, основанному на напевах католической службы присоединялся новый голос. Этот голос получил название – мотет, которое перешло и на всё произведение.

Позднее появились трёхголосные и четырёхголосные мотеты.

Развитие первичных форм многоголосия, в основном двухголосия, основаны на паралельном и отчасти косвенном движении совместно звучащих голосов, иногда сливающихся в унисон. Через некоторое время церковные музыканты принялись искать более гибкие и разнообразные приемы ведения второго голоса. А затем они стали все более искусно сочетать три, четыре и большее количество голосов.

Так начала развиваться полифония, которая в переводе с греческого языка означает «многоголосие».

В полифонии одновременно звучат два или большее количество голосов, имеющих самостоятельную мелодическую линию.

Полифония прошла длительный путь исторического развития. Её роль была далеко не одинаковой в отдельные периоды: она то возрастала, то падала в соответствии с изменениями художественных задач, выдвигавшихся той или иной эпохой в соответствии с изменениями в музыкальном мышлении и с возникновением новых жанров и форм музыки.

Первые образцы многоголосия зародились в монастырях Англии, Франции, в папской капелле в Риме.

Одним из центров музыкальной культуры стала школа пения в соборе Нотр-Дам (Париж), объединившая крупнейших мастеров – певцов, композиторов, учёных-теоретиков. С этой школой связан расцвет культового многоголосия в XII – XIII веках. Знаменитые композиторы, служившие в Нотр-Даме – Леонин (середина XII века) и Перотин (конец XII – начало XIII века).

Профессиональная деятельность музыкантов школы Нотр-Дам заложила фундамент европейской гармонии, полифонии и ритмики на несколько столетий, вплоть до окончания эпохи Ренессанса.

МЕССА

В эпоху Средневековья в Западной Европе основной формой богослужения становится **Месса**. Структура, обязательная для любой разновидности мессы:

1. *Kyrie eleison* (Господи, помилуй!)
2. *Gloria* (Слава)
3. *Credo* (Верую)
4. *Sanctus, Benedictus* (Свят, Благословен)
5. *Agnus Dei* (Агнец Божий)

Первоначально Месса была одноголосной, так как общей музыкальной основой Мессы в средние века служил григорианский хорал. Но уже к 13 веку появляются ранние многоголосные обработки сначала отдельных частей, затем и всего цикла *missa ordinarium*.

Первая дошедшая до нас месса, созданная одним автором (а не группой композиторов), это четырёхголосная Месса композитора Гийома де Машо в 1364 году.

Первоначально (появившись в средние века) месса исполнялась хором а капелла, но уже вскоре мессы в католической церкви стали сопровождаться органом.

Песнопения мессы обычно отличаются строгостью и некоторой отрешенностью от земных проблем. Эта музыка предназначена уносить человека в горний мир божественного света и совершенства.

Горний мир (Небесное Царство) – место обитания добрых ангелов и почивших о Господе святых. Главой мира, как и всего существующего, являются Отец, Сын и Святой Дух.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...