

Артистические профессии средневековья

Впервые бытовая музыка средневековья была описана и систематизирована в трактате “*De musica*” Иоанна де Грокейо.

- Церковная музыка
- Ученая музыка (*canonica*)
- Популярная (*cantus publicus*) или бытовая музыка (*musica vulgaris, musica simplex, musica civilis*)

cantus publicus

Бытование *cantus publicus* характеризует устная традиция. Она звучала на празднествах, застольях, при дворах.

Это не фольклор и не сочинения клириков; это продукция особого профессионализма – менестрельного, основанного на устных навыках и самобытной поэтике.

cantus publicus

В письменных источниках XII-XV веков встречаются различные определения носителей артистического профессионализма: используются слова «жонглер», «шпильман», «менестрель», причем они употребляются в одном и том же круге значений.

Жонглер

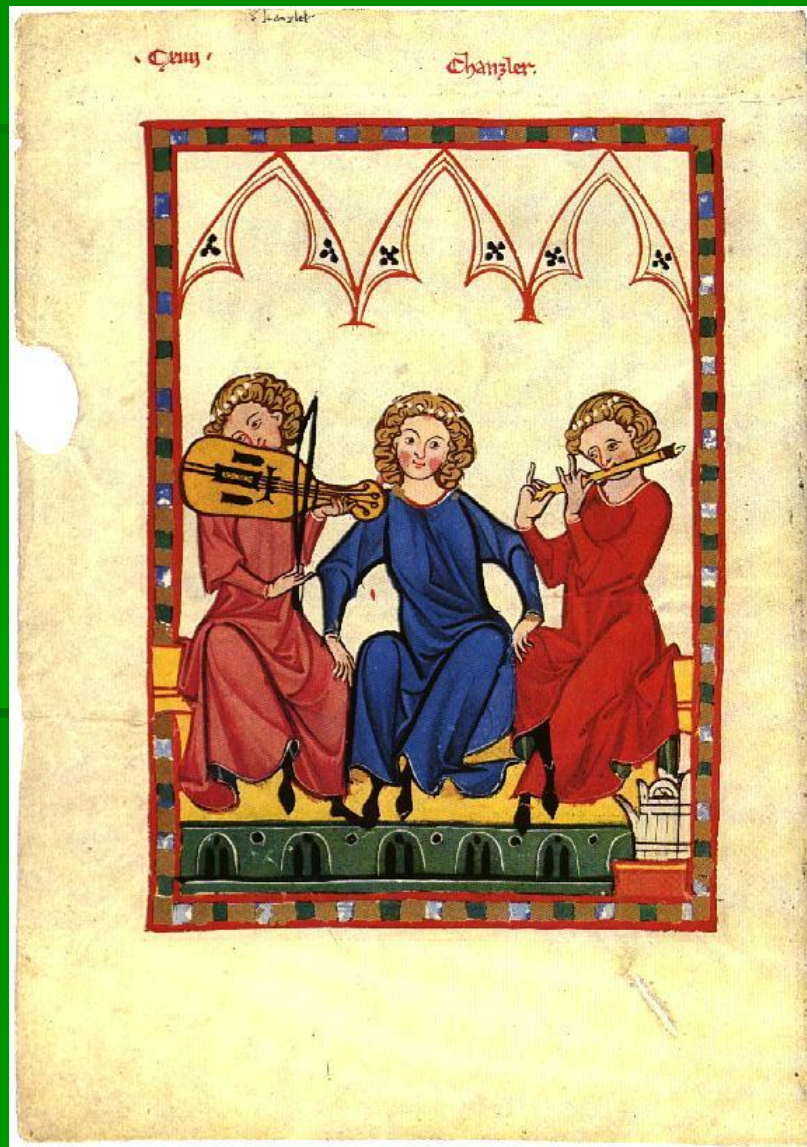
Жонглер (франц. jongleur, от лат. jocolator) в переводе означает шутник и этим словом обозначали странствующих комедиантов и музыкантов в средневековой Франции. Иногда их называли *гистрионами*. В Германии им родственны *шпильманы*, в России — *скоморохи*.

Менестрель

Слово *менестрель* происходит от латинского *menestrallus*, производного от *mestier* – «мастерство», «ремесло», «профессия».

Именно этот термин логичнее всего использовать в качестве определяющего понятия для артистических профессий средневековья, составляющих основу средневековой народной культуры и представляющих устойчивую профессиональную традицию.

Менестрели

4 вида менестрельного профессионализма

- Зрелищно-цирковой профессионализм (акробаты, эквилибристы, канатоходцы, иллюзионисты, дрессировщики, танцоры и танцовщицы).
- Профессионализм поющих поэтов, аккомпанирующих себе на струнных инструментах.
- Профессионализм менестрелей-инструменталистов, владевших игрой на нескольких инструментах, а также навыками ансамблевого музицирования.
- Синтетические, промежуточные формы профессионализма, основанные на смешанных, межремесленных навыках.

Жанровая сфера

Cantus publicus

- *Инструментальные с.р.*
- *Вокальные с.р.*

Кант

Шансон

Жеста

Рондель

Орнаментированное пение

Дукция

Куплетное пение

Инструментарий

- Ансамбли при княжеских дворах были весьма пестрыми по составу. Существовало множество местных традиций, вариантов в структуре и строе одних и тех же инструментов, различались манера и школы игры, типы виртуозности.

Струнные инструменты

Виела - одно из общих названий средневековых струнных смычковых инструментов (в немецко-язычных странах фидель)

3.4, 5 (с 13 в.) струн – **4** струны плюс одна – бурдон.

Ребек трехструнный инструмент, квинтовый строй, сильный, резкий звук; несколько разновидностей: дискант, тенор, бас.

Струнные щипковые

Аль-уд

Кантеле

Арфа

Духовые инструменты

- Флейта. Двойная флейта
- Шалмей (с двойной тростью), корнамуз
- Бомбарда - ближайший предок фагота
- Цинк – с 11 в. (рожок) – духовой мундштучный инструмент, 7 (6 + 1) отверстий, обтягивали кожей (позднее в Италии – корнет)
- Сакбут - медный мундштучный инструмент, напоминающий по своей форме тромбон

Флейта

Двойная флейта

Шалмей

Корнамуз

Во́лынки

Орган-портатив

Ударные инструменты

- барабаны
- бубен
- кастаньеты
- тарелки
- колокольчики
- треугольники
- тамбурин

Рыцарское музыкально-поэтическое искусство

- Трубадуры (trobador – изобретающий, находящий новое) – средневековые рыцари, певцы любви и Прекрасной Дамы.

Куртуазность (англ. courtly love; франц. amour courtois от courtois — учтивый, рыцарский) - средневековая концепция любви, согласно которой отношения между влюбленным и его Дамой подобны отношениям между вассалом и его господином.

Трубадуры

Трубадуры - знатные сеньоры жили в замках, трубадуры - бедные рыцари проводили жизнь в странствиях, стремясь найти богатого и щедрого покровителя. Поэты слагали стихи о мирской любви на окситанском языке, сочиняли к ним музыку и чаще всего, сами же исполняли.

Жанры

- *Кансона* – песня лирического содержания, отличающаяся изысканным и сложным строением строфы.
- *Альба* – строфическая песня с одинаковым завершением каждой строфы, рисующая расставание влюбленных на заре.
- *Пасторела* – лирическая песня, изображающая встречу рыцаря с пастушкой.
- *Баллада* – плясовая песня.
- *Сервента* – песня политического или общественного содержания.
- *Тенсона* – спор-диалог двух поэтов.
- *Плач* – выражает печаль поэта по поводу утраты кого-либо.

Труверы

- На севере Франции средневековых поэтов-певцов именовали *труверами* (франц. *trouvere*, от *trouver* — находить, придумывать).
- Дошедшее до нас музыкальное наследие трубадуров достаточно скромно: на более чем 2,5 тысячи поэтических текстов приходится лишь около 250 мелодий. Мелодий труверов на старофранцузском сохранилось около 1400.

Труверы

- Всего в распоряжении исследователей имеются 4 рукописных сборника: два хранятся в Национальной библиотеке в Париже (1253-54 гг. и 1240г.), один записан в Тулузе и один в Ломбардии. Мелодии зафиксированы квадратной нотацией.
- Среди крупнейших авторов – *Маркабрюн, Бертран де Борн, Джауфре Рюдель, Арнаут Даниэль, Пейре Видаль, Гильем де Кабестань* и др.

Факсимиле книга Vermeil

2

Angel de mer alegráge quen agues en aquest mon.
nostre fill ab gran coratge nos mitta al cel pregon.
en tots tots temps coronada regina ppetual. *Itm* en tots *ant.*

Tots conqs nos dixre: em en aquesta present uoa.
que veantes foragitem de nostramma mclama.
E nos totes uege pia uuyllats nos ho emperar. *Itm* *Crucos* *ant.*
absol recon

Omnia sumus concordantes. Aue maria. *Itm.* *Cuncta* *Itm.*

Dixit sola credente. en affuit angelus. gabriel est appellatus

atq; missus celitus. clara fauceq; dixit. Aue maria. *Itm.* Clara
Respondeatur in quibus: cuncta Cuncta sumus. et c.

Clara fauceq; dixit: audite karissim. *Itm.* Clara fauceq; c.
En concipies maria. aue maria. *Itm.* En concipies. et c.

En concipies maria. audite karissim. *Itm.* En concipies. et c.
pariesq; filium. aue maria. *Itm.* pariesq; et c.

Pariesq; filium. audite karissim. *Itm.* pariesq; et c.
uocabis eum ihm. aue maria. *Itm.* uocabis. et c.

Cuncta sumus concordantes et cetera ut supra.

Миннезингеры

- Под сильным воздействием поэзии романских трубадуров и труверов складывается куртуазная лирика *миннезингеров* (нем. Minnesinger — певец любви) - немецких рыцарских поэтов-певцов XII-XIV вв.
- Основные жанры, в которых творили немецкие миннезингеры, это любовная песнь (Minnelied), песнь рассвета (Tagelied), лейх (Leich), шпрух (Spruch).

- Первыми миннезингерами считаются *Кюренберг и Дитмар фон Айст*, расцвет миннезанга связан с именами *Вальтера фон дер Фогельвейде, Вольфрама фон Эшенбаха, Гартмана фон Ауэ, Генриха фон Морунгена*. К миннезингерам позднего периода относят *Нейдхарта и Тангейзера*.

Ваганты

- Ваганты (от лат. *vagantes* — бродячие) - создатели латиноязычной поэзии, расцвет которой приходится на западноевропейское «высокое» Средневековье (конец XI — начало XIII вв.), когда в средневековых городах множатся школы, возникают первые университеты и складывается первая в истории Европы ситуация избытка образованных людей. Ваганты — клирики, не имевшие постоянного прихода и скитавшиеся от одного епископского подворья к другому, школяры и студенты, странствовавшие из города в город в поисках знаний и лучших учителей, беглые монахи.

Голиарды, школяры

- Само название вагантов — голиарды (goliard, возможный перевод «обжоры», «винопийцы»; от лат. gula — глотка), произвольно возводили к имени их мифического прародителя — стихотворца-обжоры верзилы Голиарда, отождествлявшегося с Голиафом вследствие созвучия двух имен.

Голиарды (школяры) - бродячие поэты-клирики, завсегда таи таверн. На Соборе 1227 года голиардам было запрещено петь скабрзные песни на мотивы католических молитв.

Carmina Burana

- Вагантская поэзия сохранилась в рукописных сборниках XIII-XIV вв.. Среди них самый объемный (содержит около 250 произведений) — «Кармина Бурана» (Carmina Burana), рукопись которого была обнаружена в 1803 году в одном из монастырей возле южнонемецкого города Берена (в лат. огласовке Беурана).