

Искусство Европы XIV века

XIV столетие принято называть
«осенью средневековья».

В Италии уже творили Данте,
Петрарка, Джотто, а в остальных
странах расцветает стиль
«пламенеющей готики». Ведущим
архитектурным типом стал
городской собор.

A stylized, layered silhouette of a mountain range in shades of teal and blue, located in the bottom right corner of the slide.

Особенности стиля

Устремление собора ввысь выражено гигантскими ажурными башнями, стрельчатыми окнами и порталами, изогнутыми статуями, сложным орнаментом, необъятными лабиринтами внутренних ниш и переходов. Избыточное количество деталей, прорастающих сквозь все поверхности и линии архитектурных форм, становится отличительной чертой.

Собор в Милане 14 в.

Собор в Линкольне 13-14вв.

В социально-политическом плане период XIV века – смутное время европейской истории.

Обрушившаяся эпидемия чумы (1347-1353) унесла жизни 24 млн. человек. Конфликт Англии и Франции перерос в Столетнюю войну (1337-1453). Рыцарские идеалы вырождались. В среде духовенства царили разврат и продажность (см. роман Фр. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»).

Эпоха “Ars Nova”

Около 1320
года в
Париже
Филипп де
Витри
создал
трактат “Ars
Nova”-

Трактат Ф. де Витри

"Ars Nova" переводится как «Новое искусство» - слово искусство в этот период времени понималось в античном смысле - как *techne*, учение.

Сегодня трактат считается одним из самых знаменитых памятников того времени. Он дал название целой эпохе западноевропейской музыки. Вслед за автором трактата предшествующий XIV веку период принято именовать *ars antique* (XIII век).

20-е годы XIV века – новый этап в практике и теории ритмической нотации – совершается переход от модусной ритмики к *мензуральной*.

Существенные изменения произошли в системе музыкальных жанров. Наряду с духовными, благодаря взаимодействию традиций полифонической музыки и менестрельного искусства, развиваются светские жанры. Значительное место стало уделяться полифонической песне.

Светские жанры

Во Франции расцветают жанры баллады, рондо, виреле и ле; в Италии – мадригал, баллата и качча.

XIV век – начало формирования авторских музыкальных стилей. В этот период складываются самобытные национальные композиторские школы во Франции и Италии.

Филипп де Витри

Знаменитый поэт, композитор и музыкальный теоретик Филипп Витрийский (родом из города Витри в Шампани) родился 31 октября 1291 года, умер 9 июня 1361 года в Париже. Учился в Сорбонне, получил степень магистра искусств. Помимо поэзии и музыки, его интересовали философия, математика, астрономия и древняя литература.

Творчество

Сохранилось немногим более 10 мотетов Витри (Н. Симакова пишет о 13 латинских и 1 французском мотете). К сожалению есть лишь свидетельства современников о том, что Витри писал баллады, рондо и ле. Тексты для них сочинялись самим композитором. Петрарка характеризовал Витри как «первого поэта в нынешней Галлии, страстного искателя правды».

Творчество Витри синтезирует «ученое» полифоническое искусство и искусство менестрельной традиции. Он одним из первых стал создавать многоголосные обработки песенных жанров.

Подлинность теоретического наследия, приписываемого Витри, – 4-х трактатов – подвергается сомнению. Лишь “Ars Nova” не вызывает разногласий в авторстве.

“Roman de Fauvel”

К 1316 году относится рукопись “Roman de Fauvel” («Роман о Фавеле») Жерве де Бю, где наряду с поэтическим текстом содержится приложение более 130 образцов различной музыки – мотетов, кондуктов, рондо, баллад и пр. Среди них – 5 мотетов Витри. Рукопись хранится в Национальной библиотеке Парижа.

Ф. де Витри в своих сочинениях и теоретических трудах создает новое – мензуральное – учение. В последней главе трактата “Ars Nova”– “De tempore imperfecto” («О несовершенном темпусе») Витри излагает учение о пролации (prolatio – буквально означает проговаривание, произношение). Согласно этому, существует два вида темпуса – перфектный и имперфектный, и две пролации – большая и малая. Это определяет 4 способа деления бревиса и семибревиса.

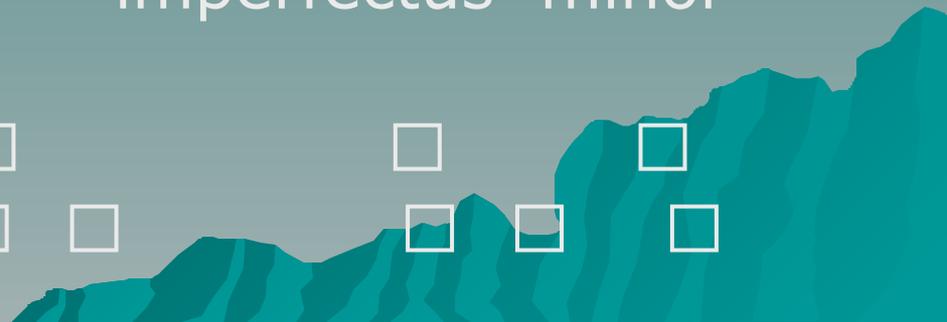
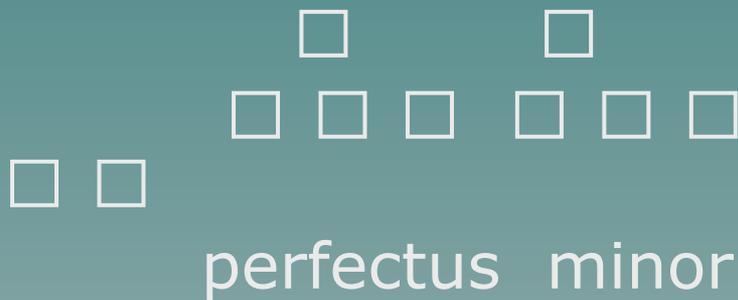
СИСТЕМА ПРОЛАЦИЙ

Первый уровень деления бревиса дает два варианта: *perfectus* (совершенное) – в одном бревисе содержится 3 семибревиса и *imperfectus* (несовершенное) – в одном бревисе – 2 семибревиса. Второй уровень обозначает деление семибревиса на минимы. Большая пролация – *major* – определяет соотношение 3-х миним в одном семибревисе; малая пролация – *minor* – соответствует 2-м минимам в одном семибревисе.

Пролации

perfectus

imperfectus

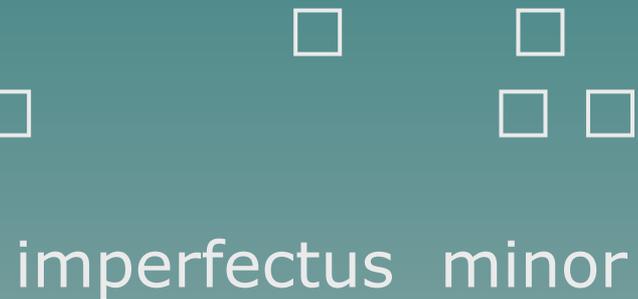
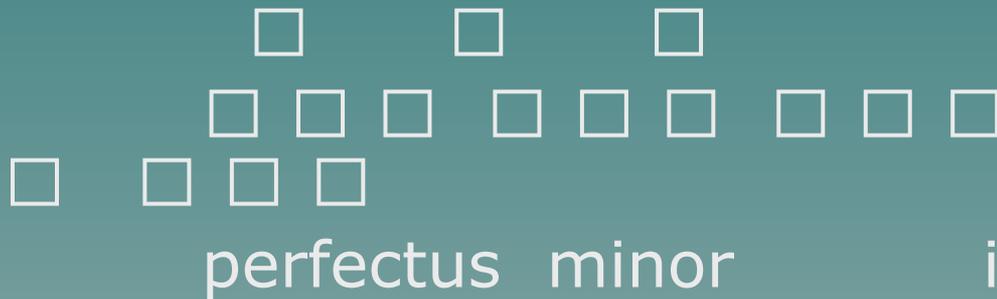

Пролазии (вариант)

perfectus

imperfectus

Знаки размера

Обоснование равноправия двоичного и троичного деления и появление знаков, их определяющих, можно рассматривать в качестве прообраза нашего размера. Традиция выставлять размер идет от Витри. То, что мы знаем как **C** – единственный знак, уцелевший из "четырех пролаций". Остальные исчезли, но были заменены цифровыми обозначениями:

$$\odot = 9/4 \quad \text{☾★} = 6/4$$

$$\bullet = 3/2 \quad \text{C} = 2/2 (4/4)$$

Точка и штиль

Интересно, что именно с Витри и его трактатом "Ars nova" связывают появление в нотации точки, увеличивающей мензуру.

Еще одно гениальное открытие Витри - это изобретение штиля для семибрависа, превратившего его в миниму.

Гильом де Машо

Гильом де Машо родился в Машо в 1300 году. До 1323 года никаких сведений о его жизни не сохранилось. В 1322 или 23 году он получил должность при дворе короля Богемии Яна Люксембургского (сначала клерка, затем секретаря). Более 20 лет он жил в Праге, а также сопровождал короля в его поездках и походах.

После смерти короля Богемии, Гильом де Машо находился на службе у французских королей Иоанна Доброго и Карла V. Помимо этого получил каноникат в соборе Нотр-Дам в Реймсе.

Умер в 1377 г.

При жизни Машо прославился как блистательный поэт. Часть стихов он положил на музыку. Иногда он дополнял свои крупные поэтические произведения музыкальными вставками.

Лучшее произведение — «Книга о действительно случившемся» (1365) — роман в стихах со вставными прозаическими письмами о любви престарелого поэта к молодой девушке. Среди др. произведений — поэма «Суд короля Наварры» (1349), рифмованная хроника «Взятие Александрии» (около 1370), поэма «Пастушеские времена» с описанием музыкальных инструментов 14 в.

Творчество Машо

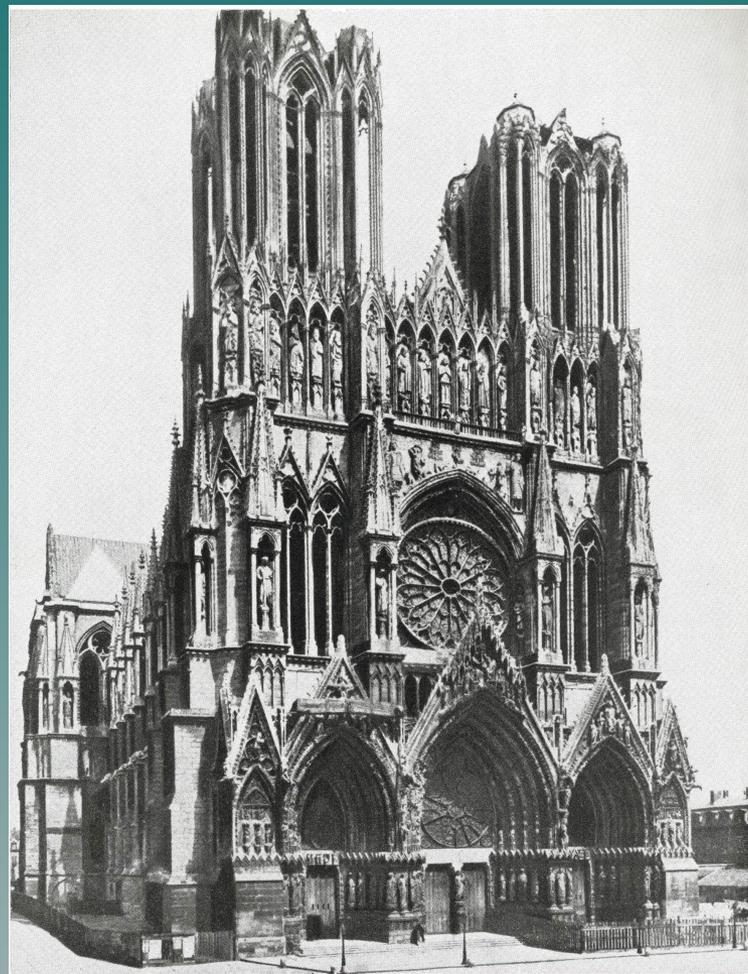
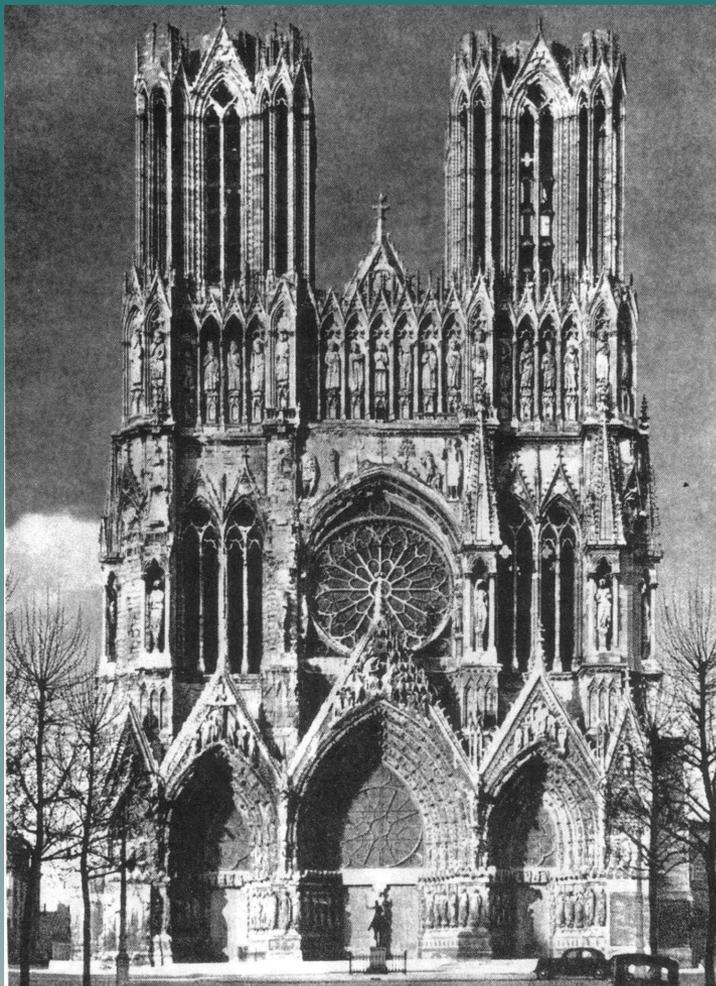
Творческое наследие Машо сохранилось в рукописных копиях. Им создано 23 мотета (3-4-х голосные), 42 баллады (2-3-х голосные), 22 рондо, 32 виреле (в основном одноголосные, лишь 7 двухголосных и 1 трехголосное), 19 ле (лишь 2 неодногоголосных), ряд канонов (*chasse*) и месса.

Месса

Г. де Машо считается автором первой мессы, созданной одним композитором на текст ординариума. Помимо нее дошли три анонимные мессы – их рукописи обнаружены в Турне, в Тулузе и в Барселоне.

Месса создавалась Машо для коронации французского короля Карла V в Реймсе в 1364 году.

Собор Нотр-Дам в Реймсе

Месса Notre Dame

Коронация проходила в соборе Notre Dame, поэтому месса получила свое название от имени собора. В мессе Машо шесть частей; в ней нашли применение все приемы многоголосной композиции, сложившиеся в композиторской практике того времени - техника изоритмии и кондукта.

ИЗОРИТМИЯ

Термин изоритмия был введен в начале XX столетия немецким музыковедом Фр. Людвигом. Это понятие обозначает принцип композиции мотетов (использовался и в мессах) XIV-XV вв., основанный на остинатном повторении в теноре ритмического (talea) и звуковысотного (color) построений, различных по протяженности, и периодическом ритмическом членении верхних голосов. Истоки изоритмии – в дискантных разделах органума с остинатно ритмизованным тенором.

Два композиционных типа изоритмического мотета:

- ◆ Одночастный мотет, где *talea* и *color* повторяются без изменений несколько раз;
- ◆ Многочастный (чаще двухчастный) мотет с ритмическим уменьшением *color*

Фактура мотетов

Характерной чертой фактуры мотетов является деление на два плана: тенор (плюс контратенор в четырехголосии) излагается длительностями крупной мензуры, верхние голоса – более подвижны, их ритмическая организация подчиняется системе пролаций.

Баллада

Баллада, получившая широкое распространение в творчестве трубадуров и труверов, являлась одной из излюбленных поэтических форм Г. де Машо. Из 200 произведений 42 положены на музыку (по большей части 2-х и 3-х голосные композиции). Баллада (слово происходит от глагола *balar*, что означает танцевать) представляла собой песню, под которую танцевали.

Машо закрепил за балладой
стабильную поэтическую форму:
три строфы (куплета) по 6-8 стихов
(строк) с типичной схемой рифм:
аб аб вв...:

Et an donner m'a dit que **vrais**

Li sui et loyans *amoureux*

Et qu' en riens ne me sui me**ffais**

Vers li, dont mout sui *mervilleus*

Car je a'ay espoir ne recours,

Cuer, penser ne desir ailours ...

Музыкальная композиция баллад представляет собой 2-х частную форму, причем первый раздел повторяется дважды (меняются лишь каденции):

А А1 В

Данный тип формы получил название "barform"

Термин "barform" был введен немецким ученым А. Лоренцем, который позаимствовал определение из реплики Ганса Сакса во второй сцене 3 акта оперы Р. Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры».

РОНДО

Рондо (рондель, от фр. rondeau < rond круглый).

Поэтическая форма представляет собой строфу из 8 строк с регулярным появлением рефрена, состоящего из одной или двух строк:

А б в А г д А б
рефрен рефрен рефрен

Cinc un, treze wit, nuel d'amour fine.

M'ont espris sans definement.

Qu' Espoir wet que d'amer ne fine.

Cinc un, treze wit, nuel d'amour
fine.

Si que plus que fins ors s'affine.

Mes cuers pour amer finement.

Cinc un, treze wit, nuel d'amour
fine.

M'ont espris sans definement.

Музыкальная форма рондо

Музыкальная форма рондо состоит из двух разделов, которые чередуются в следующем порядке:

А В А А А В А В

ВИРЕЛЕ

Песней для танца – “chanson à danser” – называли *виреле* (от старофр. *Vireli* – припев, рефрен). Это также рефренная по структуре и многокуплетная форма. Из 33 виреле у Машо лишь 8 написаны для нескольких голосов, в основном они одноголосные.

Поэтическая форма состоит из трех
строф с рефреном в начале и в
конце каждой строфы.

Музыкальная форма, как в балладе
и рондо, строится на основе
чередования двух разделов:

А	В	В	А	А
рефрен			рефрен	

ЛЕ

Поэтическая форма *ле* (фр. *lai*, *lay* – танец, игра) представляет собой одну из наиболее развернутых (порой до 300 строк!) и сложных песенных форм. Соотношение поэтической и музыкальной структур можно представить следующим образом:

строфы	AB	CD	EF	...
муз. разделы	AA`	BB`	CC`	...

Всего Г. де Машо написал 19 ле. Из них 17 – одноголосных. Два трехголосных ле Машо написаны с использованием канонической техники и представляют собой по сути шас (chase) – каноны. Нужно сказать, что ни до, ни после Машо многоголосные ле не писались. Поэтому его образцы являются уникальными для этого жанра.

Италия XIV столетия

Развитие искусства в Италии XIV столетия во многом взаимосвязано с новыми ренессансными тенденциями. Не случайно именно Италия является родиной Возрождения. Исследователи выделяют следующие периоды:

Проторенессанс (ок.1260-1320),

Треченто (14 век),

Кватроченто (15 век)

Чинквеченто (16 век).

Данте Алигьери (1265-1321)

Автор поэмы «Божественная комедия» (1307-21, издание 1472) в 3 частях («Ад», «Чистилище», «Рай») и 100 песнях. Основоположник поэтической школы, самим Данте названной школой «сладостного нового стиля» («Дольче стиль нуово»).

Петрарка Франческо (1304-1374)

«Канцоньере» («Книга песен») — сонеты, канцоны, секстины, баллады, мадригалы на жизнь и смерть Лауры (1327-74).

Поэмы.

Автобиографическая проза.

Боккаччо Джованни (1313-1375)

Поэмы, повести, книга «Жизнь Данте Алигьери» (ок. 1360, опубликована в 1477), пасторали, сонеты. Главное произведение - «Декамерон» (1350-53, опубликовано в 1470) — книга реалистических новелл.

Джотто ди Бондоне (1266 или 1267-1337)

Фрески церкви Санта-Кроче во
Флоренции (ок. 1320-25)

Автор проекта колокольни во Флоренции

Бегство в Египет

Поцелуй Иуды

Особенности итальянской композиторской школы

Формирование и расцвет светских жанров музыкального творчества. В сохранившихся манускриптах этого времени необычайно мало духовных композиций – встречаются лишь единичные части месс. Отсутствуют мотеты и практика композиции на *cantus prius factus*.

Светских вокальных композиций в
общей сложности насчитывается
более пятисот!

Среди них – *мадригалы, каччи и
баллаты.*

В первой половине XIV века
развивается двухголосная техника,
с середины столетия появляется
трехголосие.

Итальянские композиторы

Первое поколение итальянских композиторов:

Иоханнес да Флоренция, Якопо да Болонья, Пьеро да Казелла, Гирарделло и др.

Крупнейшая фигура итальянской школы второй половины XIV века - *Франческо Ландини.*

В рукописном собрании музыкальных сочинений итальянских композиторов XIV века хранится:

23 произведения Якопо да Болоньо

19 Иоганнеса да Флоренция

9 Пьеро да Казелла

5 Гирарделло, 5 Донато

2 Бартолино де Падуя

86 композиций Ландини

Мадригал

Мадригал - небольшое музыкально-поэтическое произведение любовно-лирического содержания, 2-3-голосное с инструментальным сопровождением.

Истоки мадригала восходят к итальянской народной поэзии: само слово производно от итальянского *mandreale*, *mandra* – старинная пастушеская песня.

В XIV веке мадригал, в отличие от сонетов, выделялся свободой строения в отношении количества строк и рифмовки. Он ярко представлял “*dolce stilo nuovo*” – новый нежный стиль, развивающийся в итальянской поэзии.

Поэтическая форма, используемая Франко Сакетти, Франческо Петраркой, Джованни Боккаччо в мадригалах, представляет две разновидности:

Поэтические формы мадригала

- ◆ терцет: абб – абб – вв

ritornello

- ◆ strambotto: аб – аб – вв – гг

ritornello

Отличительной чертой являлся повтор строк в завершении стихотворения – раздел назывался ritornello.

Петрарка. Мадригал

Смотри, Любовь: для донны молодой
И власть твоя, и скорбь моя презренна.
О, как она меж двух врагов надменна!

Ты вся в броне, - она ж в тафте простой
Плетья косу, сидит в траве босая,
Меня презрев, тебя не замечая.

Я полонен; но если, сострадая,
Могла б помочь ты силой стрел твоих, -
Отмсти, Владычица, за нас двоих!

В музыке для каждой новой строфы использовался новый музыкальный материал: поэтической форме терцет соответствовала форма А – В – Ritornello, strambotto – А – В – С – Ritornello.

Важная особенность мадригалов – чередование разделов с силлабическим стилем распевания текста и больших эпизодов с мелизматическими распевами.

Ведущую роль играл верхний голос – мелодически выразительный.

В ритмическом отношении мадригалы отличались свободой и непринужденностью.

Баллата

По своему происхождению *баллата* представляет собой песенно-танцевальный жанр.

По композиции она близка французской виреле:

A – B – B – A – A.

КАЧЧА

В переводе с итальянского языка слово *качча* означает *охота*.

По своей форме она является двухголосным каноном с нижним контрапунктирующим голосом (его обычно исполняли на инструменте). Данная особенность объясняется образным содержанием каччи. Это жанровая сценка, изображающая погоню охотника за зверем.

Франческо Ландини

«Francesco
Ciaco» -
Франческо
Слепой –
родился
около
1325/1335
близ
Флоренции
в семье
живописца.

В детстве мальчик перенес оспу и ослеп. Ландини обладал редким музыкальным талантом и превзошел всех итальянских музыкантов сначала в игре на органе, а затем в композиции. В 1364 году он был увенчан лаврами в присутствии Петрарки в Венеции за свою игру на органе.

В 80-е годы Ландини прославился уже на всю Италию. Он писал музыку на тексты Ф. Сакетти, сам сочинял стихи для своих произведений, участвовал в ученых эстетических спорах гуманистов. Умер Ландини во Флоренции 2 сентября 1397 года. Похоронен в церкви Сан Лоренцо, где служил органистом.

Церковь Сан-Лоренцо

Известны 154 композиции Ландини. Среди них: 90 двухголосных и 50 трехголосных баллат, 9 двухголосных и 3 трехголосных мадригала, 2 каччи. Интерес представляют его трехголосные мадригалы.

В одном из мадригалов он использует изоритмическую технику, в другом совмещает различные тексты (как во французском мотете), третий сочетает форму мадригала и каччи.

Иоханнес Чикониа

Родился он в Льеже между 1335 и 1340 годами, первые годы провел в Авиньоне. В 1358 году кардинал Жиль д'Альборнос, папский легат вместе с другими музыкантами вывез Чикониа в Италию.

После смерти кардинала в 1367 году, Чикониа вернулся на родину и вплоть до 1403 года жил и работал в Льеже, создавая мотеты и мессы.

Последние годы он провел в Падуе,
где стал канонником.

Там Чиккониа и скончался в 1411
году.

В архивах сохранились мадригалы,
баллаты, виреле, мотеты,
фрагменты месс. Помимо этого он
является автором трех
теоретических трудов.

A stylized, dark teal silhouette of a mountain range is positioned in the bottom right corner of the slide, partially overlapping the text area.