

Раздел 5
Театр и музыка
Средневековья

X - XV века

Музыка Средневековья

Вопрос: Какое место занимает музыка в Средние века?

В музыке Средневековья господствует
МОНОДИЧЕСКИЙ склад.

То есть под сводами собора звучал одноголосый мужской хор.

Музыка была преимущественно анонимной.

606 год- кодификация папой Григорием Великим свода песнопений католической церкви в «Григорианском антифонарию», где установил соответствие музыки разным этапам службы.

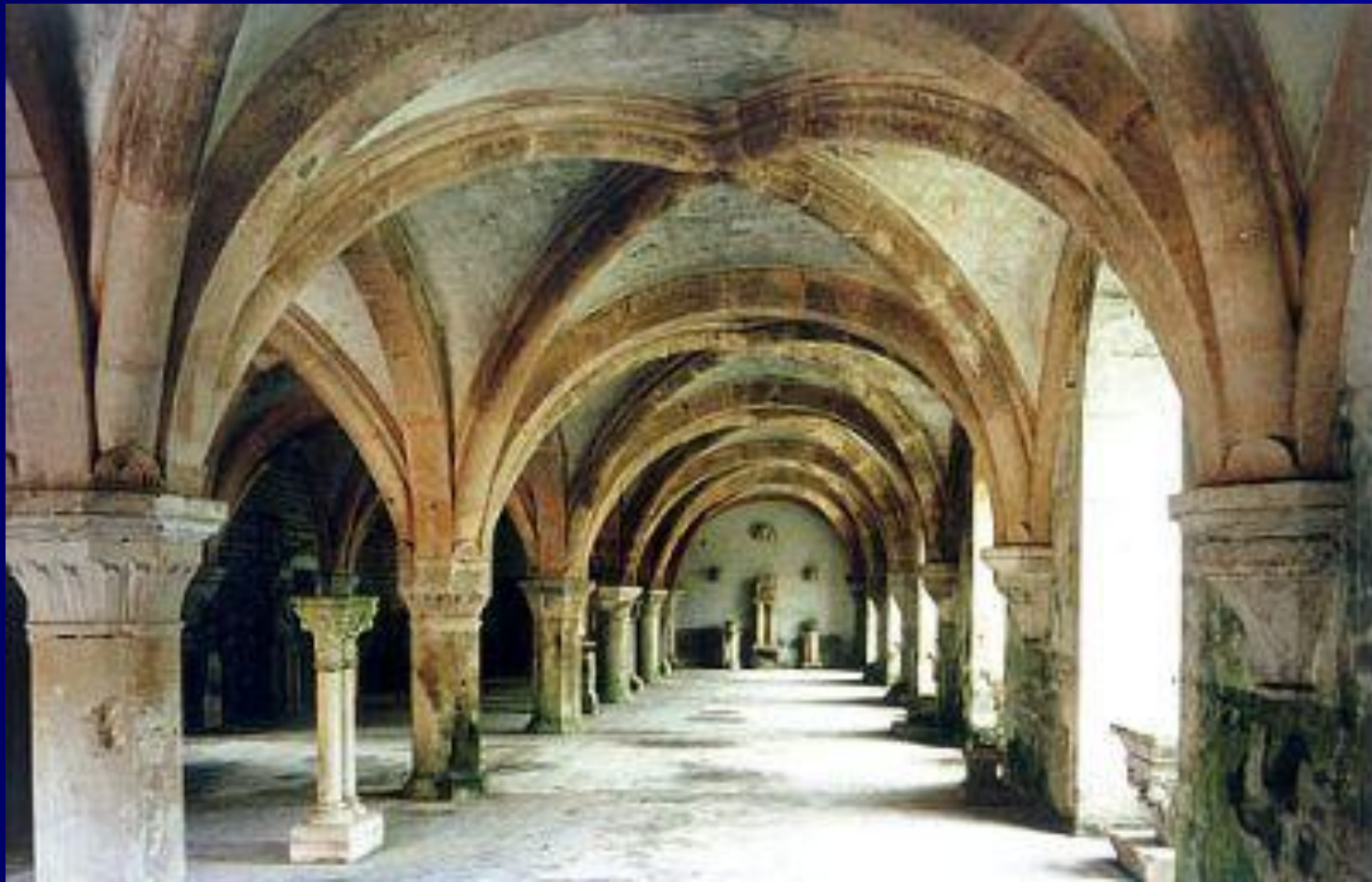
В определённый день церковного календаря исполнялись Григорианские хоралы.

Вопрос: Каков характер этой музыки?

Звучит №1 и №2

Григорианские хоралы , которые делились на две группы:
- *распевные*, связанные с формированием мессы
- *речитативные*, связанные с формированием пассионов.

Месса- католическое богослужение.

Название «месса» происходит от латинского выражения «Ite, missa est ecclesia» – «Идите, собрание распущено». Этими словами на заре христианства из церкви удалялись перед началом богослужения лица, проходившие испытание; в церкви могли оставаться только принятые в общину.

Текст мессы обычно поется, реже – читается.

Язык месс – латинский.

Мессы бывают:

обиходные (Ordinarium)

заупокойные (Requiem)

торжественные (Solemnis).

Месса имеет 6 частей:

Kyrie eleison («Господи, помилуй»),

Gloria («Слава в вышних»),

Credo («Верую»),

Sanctus («Свят»), **Benedictus** («Благословен»),

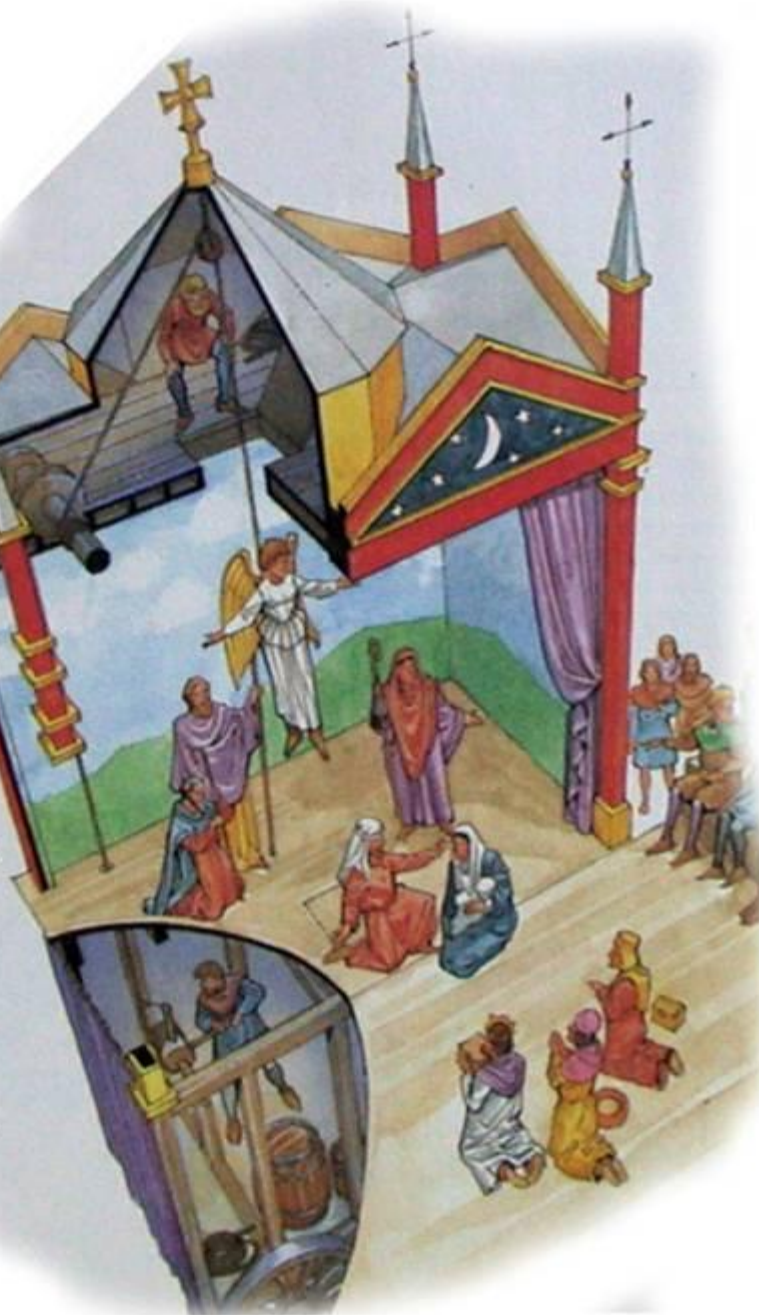
Agnus Dei («Агнец Божий»).

Пассионы-

повествование о Страстях Господних, исполнялись на Пасху.

Это крупное произведение, основанное на псалмодии – произнесения Евангелия нараспев. В них был развит элемент театральности. Речитативные разделы чередовались с вокальными – хоровыми.

▷ ПЕДЖЕНТ останавливался перед зрителями, собравшимися вокруг платформы, которая служит сценой. В разрезе виден нижний уровень, используемый для реквизита, механизмов и переодевания. Он со всех сторон занавешен, и из него через люк могут выскакать на сцену черти.

Литургическая драма – более народная, светская по духу, театральная.

С середины 1 тыс. Страсти Христовы стали обрастать бытовыми подробностями, жанровыми сценками, что вызвало беспокойство церкви, и, в результате произошло отделение от пассионов другого жанра, более народного и театрального – литургической драмы. Она исполнялась в любое время, сюжеты – библейские. Допускались не только речетативы и мелодии типа Григорианского хора, но и лирические песни, музыка шествий, танцев. В этом жанре была возможность участия ансамбля.

На певческую практику Англии и Франции влиял несохранившийся до наших дней фольклор этих стран. Именно в них на рубеже тысячелетия в церковной практике начало появляться многоголосие.

Первые образцы полифонии :

имитационные,

контрапунктические

(cantus firmus- техника пения на основную мелодию),

бурдонные

(один выдержанный звук в основе).

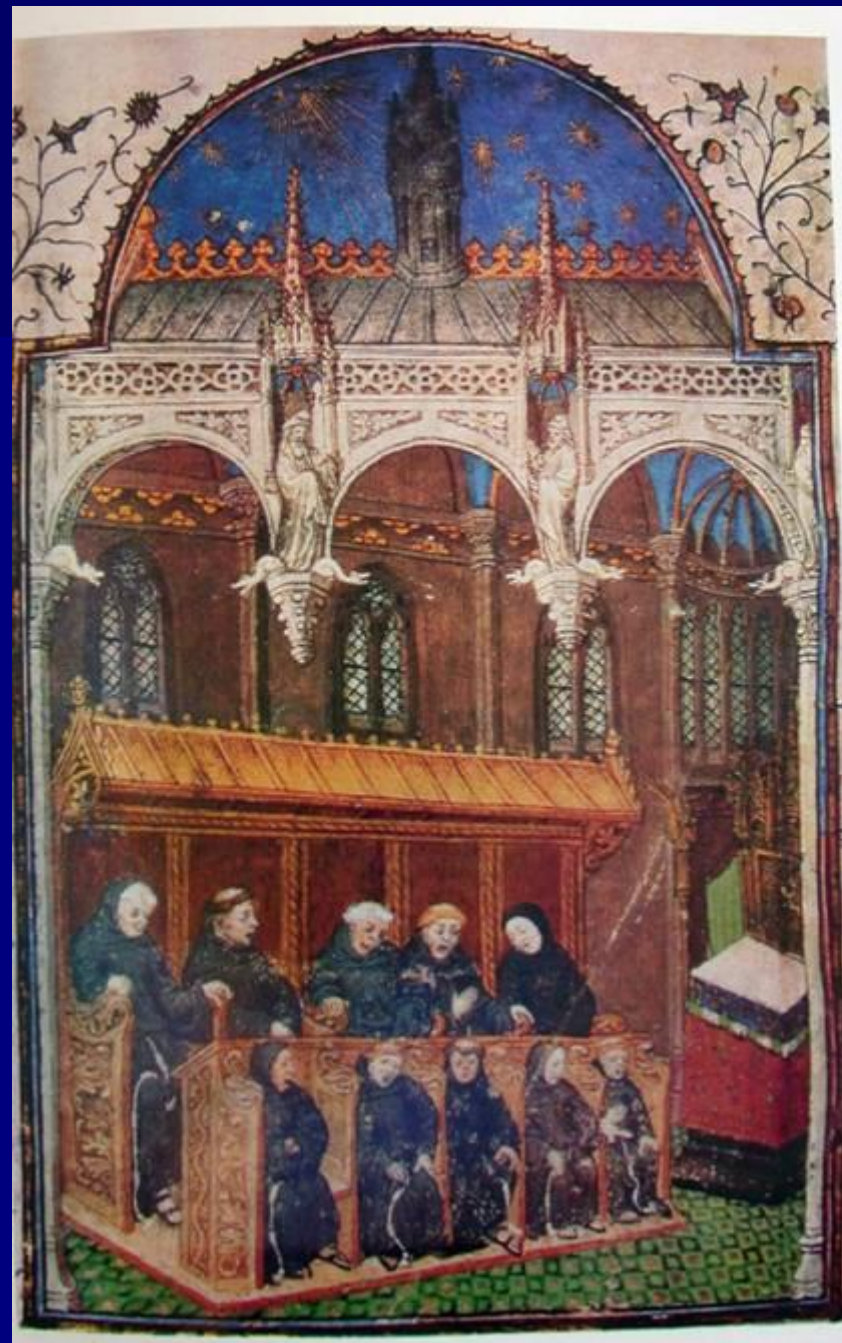
Звучит органум 10

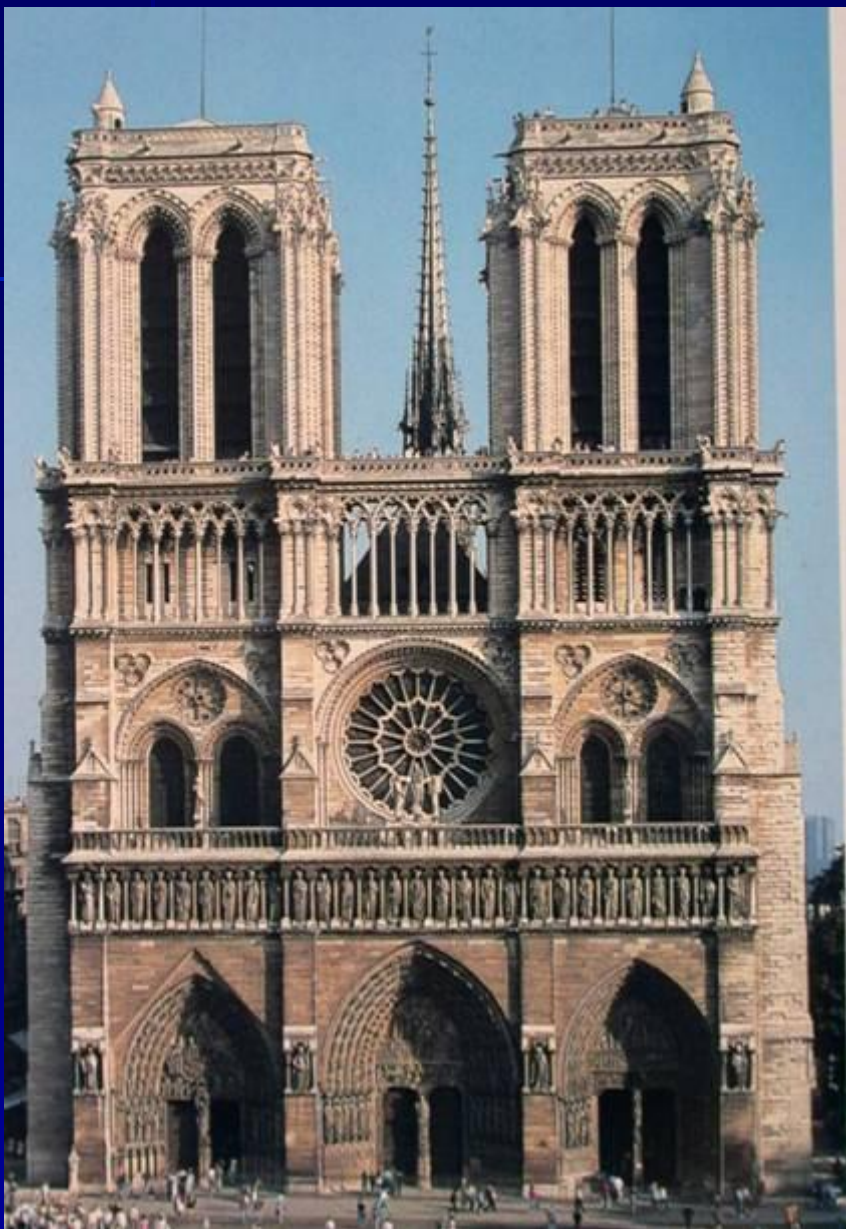
Вопрос:

Какой из этих трёх образцов представлен в музыкальном отрывке?

Жанры полифонии:
канон,
органум (подобие
звучания),
мотет (светский, mot-
«слово»).

Большой популярностью пользовались мотеты как духовные так и светские, каждый голос которого мог звучать на разных языках или с разными текстами. Порой это выглядело, как вызывающее озорство.

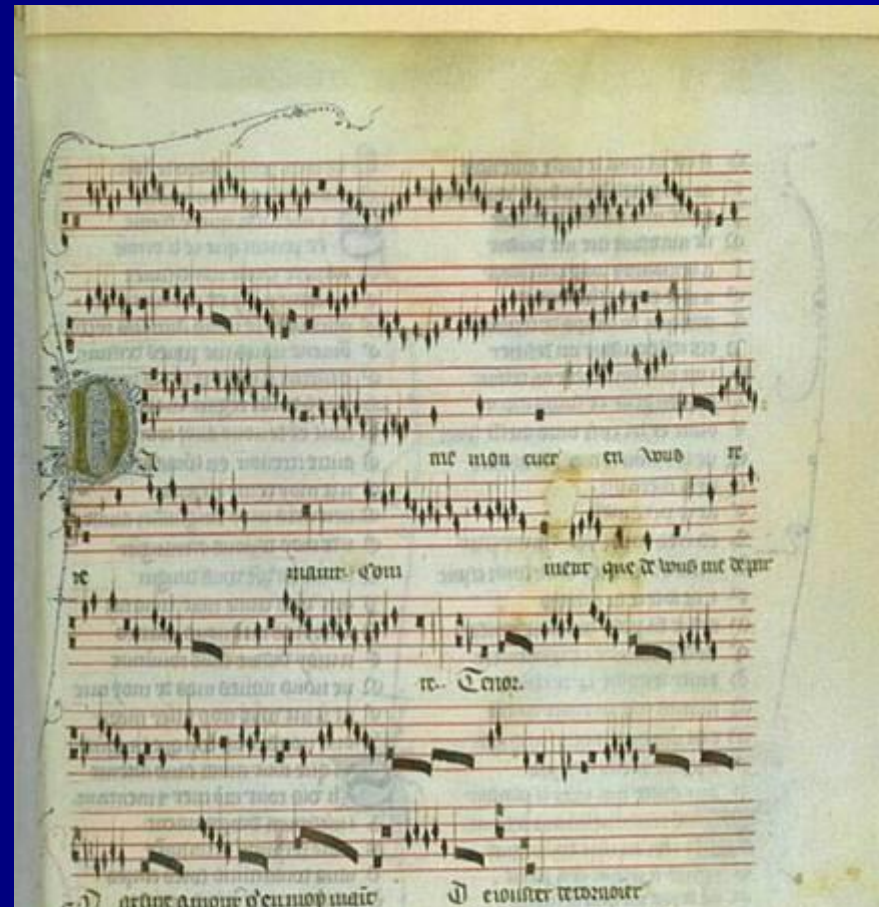

Вершиной многоголосия
стала школа Нотр-Дам.

Первые композиторы
школы —
ЛЕОНИН (12 век)
и
ПЕРОТИН (13 век)

Изобретатель
линейной нотации –
ГВИДО из Ареццо.
(995-1050г.)

Звучит №16
«Земляничка свежая».

После Крестовых походов важную роль играет рыцарская культура, на которую повлияли идеалы и ценности светской жизни арабского Востока. Впервые в европейской культуре появились темы любви, подвига, верности рыцарскому долгу, красоты природы, весёлого пиршества.

Формируется **камерная светская** музыка.

Проводились «музыкальные турниры»: там музыканты-рыцари демонстрировали своё искусство сочинять, петь, играть.

Камерная светская музыка.

Рыцари-музыканты:
трубадуры, трувэры
(Франция) – Пейре Видаль,
Бернар де Вентадор и др.,
миннезингеры (Германия)-
Вальтер фон дер
Фогельвейде и др.

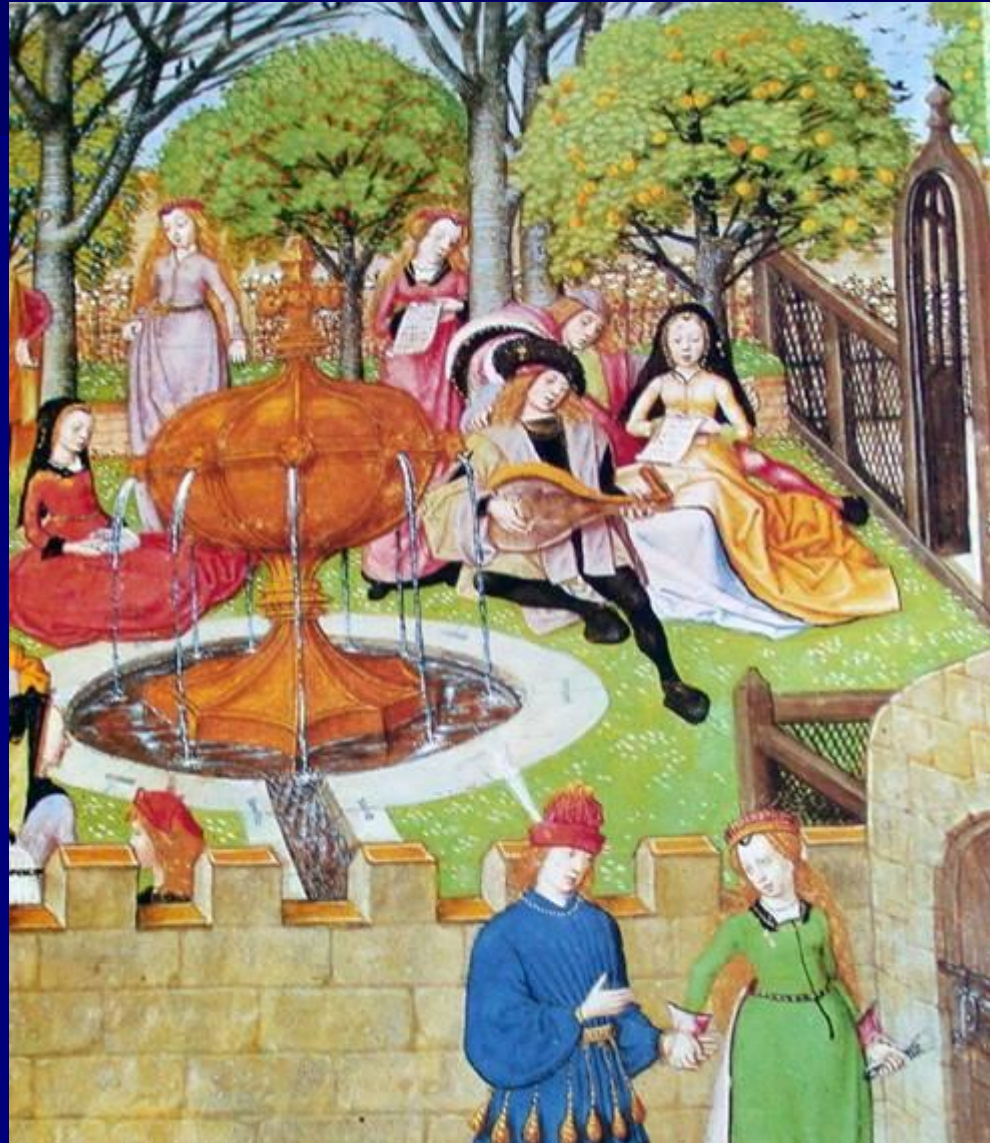
Сирвента - эпическая песня о
рыцарских подвигах.

Канцона,
Альба,

Лид- лирические песни.

*Это любовная лирика. Обратите
внимание на повторы, которые
связаны с периодичностью
поэтической речи, а сопровождение
в основном дублирует вокальную
партию.*

Звучит №7 Вальтер фон дер Фогельвейде,
Кансона

Иная сторона музыкальной культуры Средневековья была представлена обширным сословием народных музыкантов.

Городекие музыканты:
шпильманы (Германия),
гистрионы- музыканты-циркачи (Франция),
голиарды-беглые монахи,
ваганты - бродячие студенты университетов.

Менестрели-придворные музыканты.

Вопрос: Чем отличаются эти произведения от музыки миннезингеров и трубадуров?

Ярко выраженное ритмическое начало и повторы, что образует популярную форму-рондо(круг, чередование темы- рефрена и других тем.)

Форма рондо- открытие светской песни 12-13 вв.

Звучит шуточная песня школяра №6 и городская песня №8

Выводы:

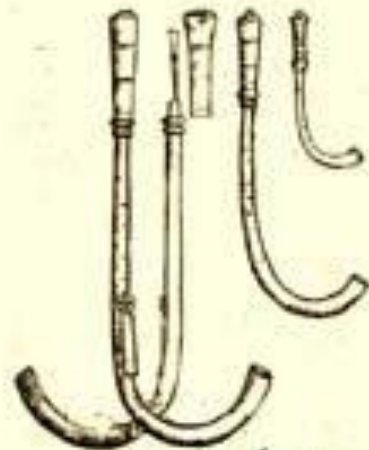
Музыкальное искусство Средних веков- первый этап **синтеза** многих музыкальных традиций.

На контрасте полуязыческой светской музыки и христианской строилось разнообразие музыкальных переживаний людей того времени. Оно было полно противоречий: жестокость и убогость реальной жизни, которую музыка должна была скрашивать, и возвышенная духовность храмового музыкального действия, позволявшая на короткое время забыть нужды тела и опасности, его подстерегавшие за порогом соборов и монастырей. Дух вольности противостоял тяготам жизни.

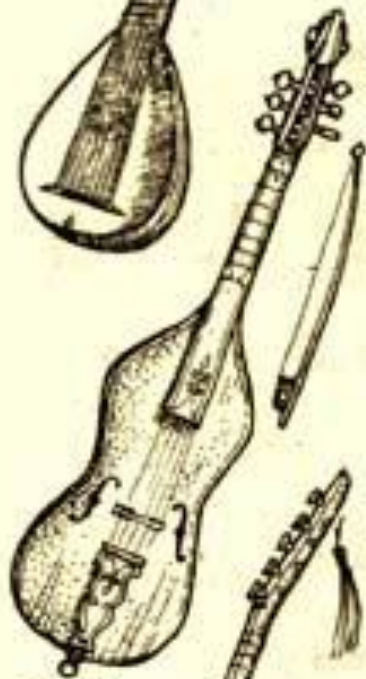
Вопрос:
Что неверно на этом рисунке?

Ответ:
Современная гитара.
Её не знали
музыканты
Средневековья.

Crumhorn

Viol

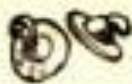
Shawm

Drum

Bagpipe

Saz

Serpent

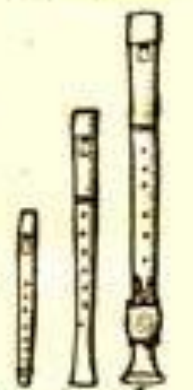
Cornett

Psaltery

Rackett

Recorder

Fragment de flûte médiévale en os

Trouvé au Château de Prangins lors des travaux de restauration, cet instrument est un témoin de l'histoire mouvementée du site.

Домашнее задание:

1. Выпишите в тетрадь виды музыкальных инструментов, бытовавших в Средневековье.
2. Дайте определения терминам:
Месса,
пассионы,
менестрель, мейстерзингер,
миннезингер, трубадур

СЛОВАРЬ

Мейстерзингер – поэт и певец в Германии XIV-XVI вв.

Миннезингер – (немецкое Minnesinger – певец любви), средневековый немецкий поэт, певец, автор и исполнитель рыцарской («любовной») лирики.

Менестрель – средневековый музыкант и поэт, обычно состоявший на службе при дворе какого-либо знатного феодала во Франции.

Месса – многочастное произведение церковной музыки для хора, иногда с участием певцов-солистов и инструментальным сопровождением. Исполняется в католических церквях.

Пассионы - повествование о Страстях Господних, исполнялись на Пасху.

Трубадур – (провансальское trobar – изобретать, слагать стихи). странствующий поэт и певец в Южной Франции в эпоху средневековья. Трубадурами были, в основном, выходцы из высшей знати. Основным предметом творчества трубадура была любовная лирика.

Трувер – поэт-певец Северной Франции XII-XIII вв. Лирическая поэзия труверов сложилась под влиянием поэзии трубадуров. Поэзия труверов была ближе к народному творчеству в сравнении с творчеством трубадуров.

Раздел 5

ТЕАТР СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Средневековый театр отразил идеалы и принципы христианского вероучения. Во время религиозных праздников в соборах или на паперти устраивались театрализованные религиозные представления.

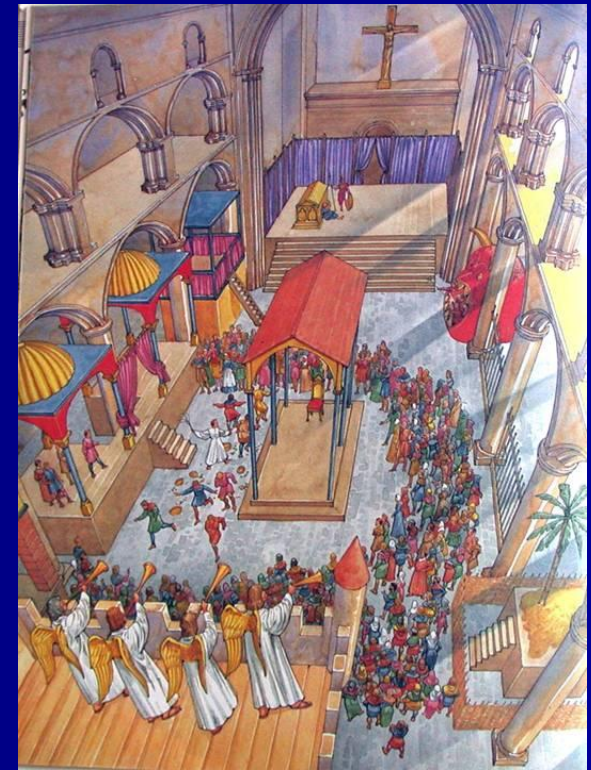

литургическая драма (см. выше)

с XII века разыгрывается не внутри храма, а на паперти — площади перед собором. Кроме возвышенных текстов стали использовать и комические, грубоватые, к которым церковь относилась неблагоприятно. После изгнания драмы из соборов начинается широкое использование костюмов, масок и декораций.

Особенности:

- использование музыки
- диалогов
- авторских ремарок

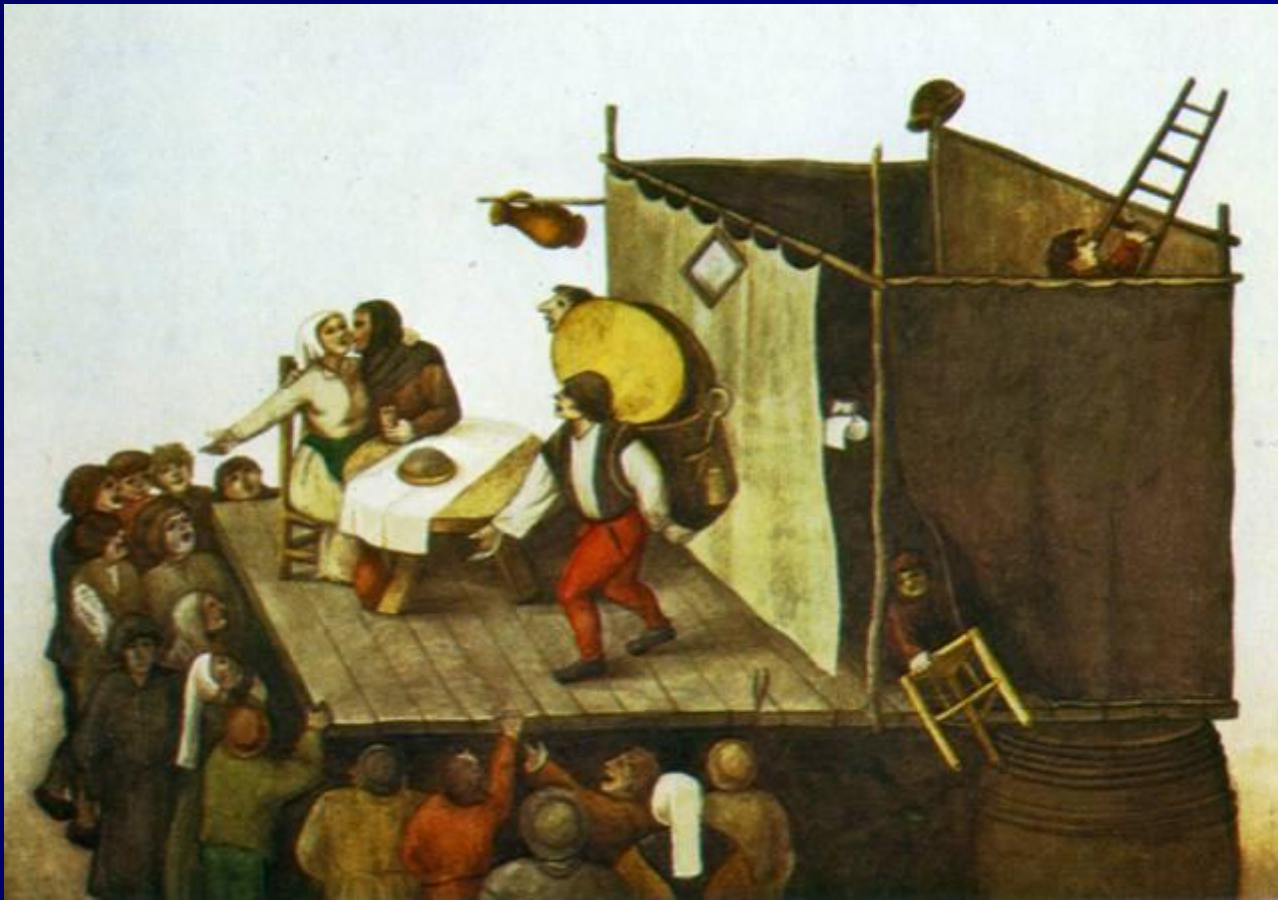

В XIII веке возникает новый жанр – спектакли, связанные с чудесами - **миракли** (от «чудо»), а затем **моралите**, носящие назидательный, поучительный характер и **мистерии** (от «таинство, посвящённое важному событию»)

ФАРС

Народная комедия. От слова «фарш, начинка». Сперва фарсы использовали как «начинку» в скучных мистериях. Но истоки фарса в народных праздниках, карнавалах. Возник не раньше XV века, был предшественником итальянского театра Возрождения.

Разнообразные
виды
средневекового
досуга:
представления
жонглёров, игры,
шахматы,
карнавалы

