

Шедевры

Ренессанса

Музыка, театр, литература

Флоренция (цветущая)

Данте Алигьери (1265-1321)

Дуранте дельи
Алигьери
(май/июнь 1265 —
13 или 14 сентября
1321) —
итальянский поэт,
один из основателей
литературного
итальянского языка.

Основоположник
поэтической школы,
самим Данте
названной школой
«сладостного
нового стиля»
(«Дольче стиль
нуово»).

- В 1274 году встретил 8-летнюю Беатриче Портинари. Она становится на всю жизнь «владычицей его помыслов», прекрасным символом того нравственно поднимающего чувства, которое он продолжал лелеять в её образе даже тогда, когда Беатриче уже умерла (в 1290 году).

Беатриче Портинари

В 1292 году написана «Новая жизнь» («La Vita Nuova»), составленной из сонетов, канцон и прозаического рассказа-комментария о любви к Беатриче, которую ученые назвали первой в истории мировой литературы автобиографией.

«Новая жизнь»

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Поэма

«Божественная
комедия»

(1307-21, изд. 1472)

в 3 частях («Ад»,
«Чистилище», «Рай»)
и 100 песнях.

Данте со своей комедией

Вергилий и Данте

АД

Франческа и Паоло

Чистилице

Рай

Петрарка Франческо (1304-1374)

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

Поэмы.

Автобиографическая проза.

Свою возлюбленную он называет Лаурой и сообщает о ней только то, что впервые увидел её в церкви Санта-Кьяра 6 апреля 1327 г. и что ровно через 21 год она скончалась, после чего он воспевал её ещё 10 лет, разбив сборник посвящённых ей сонетов и канцон (обычно называемый „Canzoniere“) на 2 части: «на жизнь» и «на смерть мадонны Лауры».

Canzoniere

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, сюжетно связанных с чумой, которая разразилась во Флоренции в 1348 году.

IL
DECAMERON
DI MESSER
GIOVANNI BOCCACCI
Cittadino Fiorentino.

Ricorretto in Roma, et Emendato secondo
l'ordine del Sacro Conc. di Trento,

*Et riscontrato in Firenze con Testi Autichi et alla sua
vera lezione ridotta da' Dottori di loro Alt. Ser.*

NOVAMENTE STAMPATO.

Con Privilegio del Sommo Pontefice Adh. Nostro del Re. Christianissima et
del Cardinale, e Sommo Gran Usciere et Principe di Capua,
del Re. S. Gio. d. Francia, et del Signor Re.

IN FIORENZA
Nella Stamperia de i Giunti
M D L X X I I I.

**Рассказчики
Декамерона
миниатюра 15 в.**

С. Боттичелли

Развитие ренессансного итальянского театра шло по двум линиям: т.н. «ученой комедии» – la commedia erudite (к этой же линии с некоторой натяжкой можно отнести и литературную трагедию) и народного импровизационного театра – **Комедия дель арте**, оказавшей огромное влияние на развитие всего мирового театрального искусства.

ТЕАТР РЕНЕССАНСА

- Итальянская «ученая комедия», к созданию которой обращались крупные писатели и мыслители 15–16 вв (Лудовико Ариосто, Никколо Макиавелли, Пьетро Аретино, Джордано Бруно), представляла собой преимущественно догматические перепевы античных сюжетов и была рассчитана скорее на академический интерес узкого круга ученых и просветителей. Те же тенденции свойственны и итальянской ренессансной трагедии (Джан-Джорджо Триссино «Софонисба», Джованни Ручеллаи «Орест», Луиджи Аламанка и др.). К концу 16 в. развитие итальянской ренессансной комедии и трагедии практически завершилось. Зато к этому времени окреп и получил большую популярность третий жанр итальянской драматургии – пастораль (Торквато Тассо).

Комедия – трагедия - пастораль

Лудовико Ариосто

Лудовико Ариосто

(итал. Ludovico Ariosto,
8 сентября 1474,

Реджо-нель-Эмилия —
6 июля 1533, Феррара)

— итальянский поэт и
драматург эпохи

Возрождения. Комедии

«Студенты»

(1519-1520), «Сводня»

(1529).

Тассо

Торквато Тассо (итал. Torquato Tasso, 11 марта 1544, Сорренто — 25 апреля 1595, Рим) — один из крупнейших итальянских поэтов XVI века, автор знаменитой поэмы **«Освобождённый Иерусалим»** (1575). **«Аминта»** - пастораль (1573).

«Commedia dell'arte»

Итальянская
народная
комедия масок

Маски

Harlequin.

Zany Corneto.

Il Segnor Pantalon.

Влюбленные

Пульчинелла и Панталоне

Сценарий комедии

Во Франции в 1549
году была создана
поэтическая
школа «Плеяда».
Главой ее был
Пьер Ронсар.

«Плеяда»

Помимо него туда входили Ж.
Дюбелле, А. Ж. де Байф и ряд
других поэтов. Члены «Плеяды»
проповедовали идеи обогащения
национальной поэзии традициями
греческой и римской литературы.

Жан Антуан де Байф – большой знаток музыки, прекрасный лютнист – в 1570 году в Париже открывает «*Академию поэзии и музыки*» (просуществовала до 1584 года). Попытки академии были направлены на создание особого стиля пения, где слово и музыка вошли бы между собой в особое соответствие, подобно античной монодии: ритм напева должен был подчиняться метрической структуре поэтического стиха.

Жан Антуан де Байф

Музыка

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

Эпоха “Ars Nova”

“*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).

Трактат Ф. 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.

Филипп де Витри

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

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.

“Roman de Fauvel”

- Flaterie, Avarice, Vilanie, Variété, Envie, Lascheté.
- Лесть, алчность, вилан, разнообразие, зависть, трусость.

Fauvel

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.

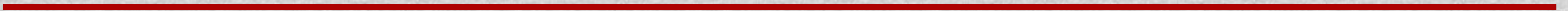
Гильом де Машо

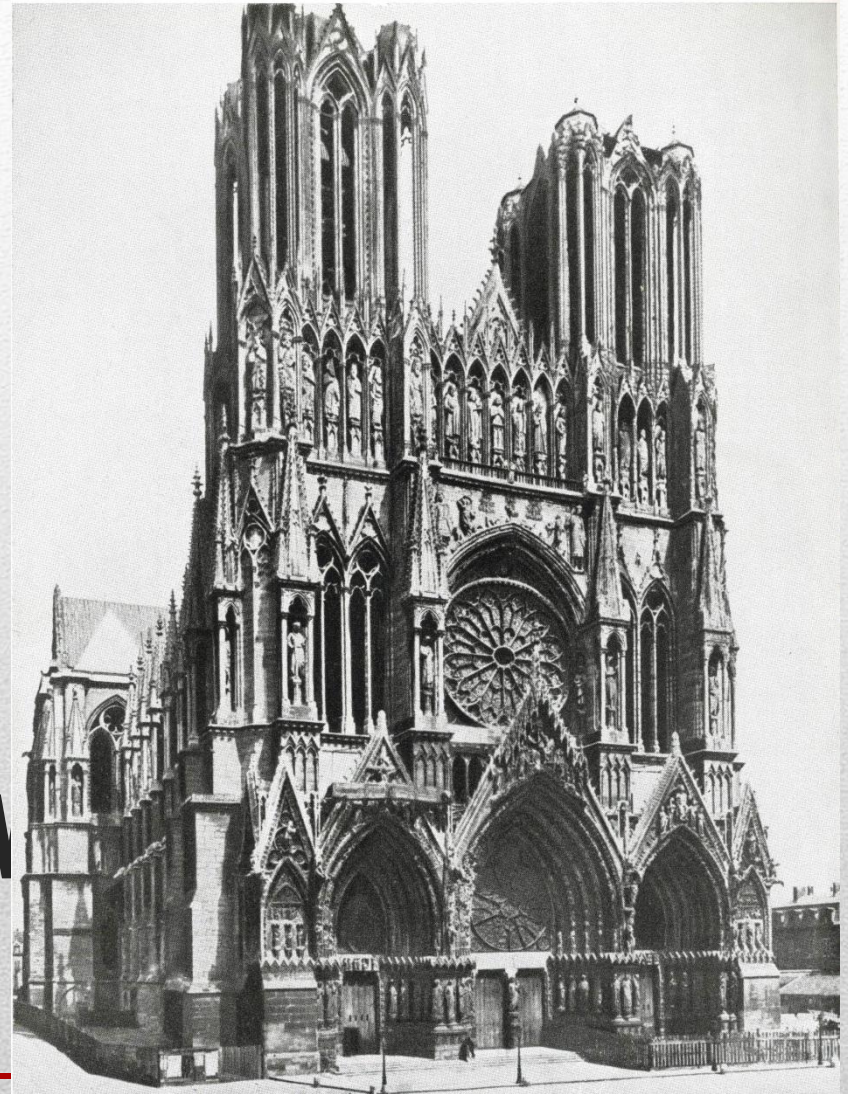
После смерти короля Богемии, Гильом де Машо находился на службе у французских королей Иоанна Доброго и Карла V. Помимо этого получил каноникат в соборе Нотр-Дам в Реймсе.

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.

Дам

Родился в Шательро (провинции Пуату). Начиная занятия музыкой как певчий в церкви.

Предполагают, что он был учеником Жоскена Дебре.

В юности состоял на службе у Луи де Ронсара — отца поэта Пьера Ронсара (придворного Франциска I), которого сопровождал во время итальянских войн. Одно из событий этого времени послужило основой для чуть ли не самого выдающегося шедевра, созданного Жанекеном, — шансон «Битва при Мариньяно»

Клеман Жанекен (1475-1560)

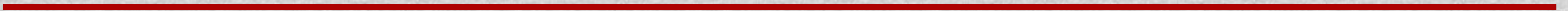
В 1529 году был музыкантом в Бордо. В этом же году крупные (и впоследствии наиболее популярные) песни Жанекена были изданы Аттеньяном. Начиная с 1533 года, музыкант руководил капеллой собора в Анже. С конца 40-х годов Жанекен жил в Париже, в 1549 году стал кюре. Ему покровительствовал герцог де Гиз. В 1555 году был певцом в королевской капелле, 1556-57 гг. – королевский композитор.

Дата смерти Жанекена точно не установлена.

Предполагают, что он умер около 1559-1560 годов в Париже.

Жанекен писал мессы, мотеты, но наиболее значительная сфера творчества этого одаренного композитора связана со светской песней - *шансон* (свыше 260). Это своего рода яркие жанровые картины – хоровые театральные сцены, насыщенные звукоизобразительными приемами. Особым успехом пользовалась «Война» (или «Битва при Мариньяно») - четырехголосная песня, представляющая собой крупномасштабную двухчастную композицию. Она передает картину боя между французскими и швейцарскими войсками.

Шансон

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

**Франческо
Ландини**

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.

Жанры творчества

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

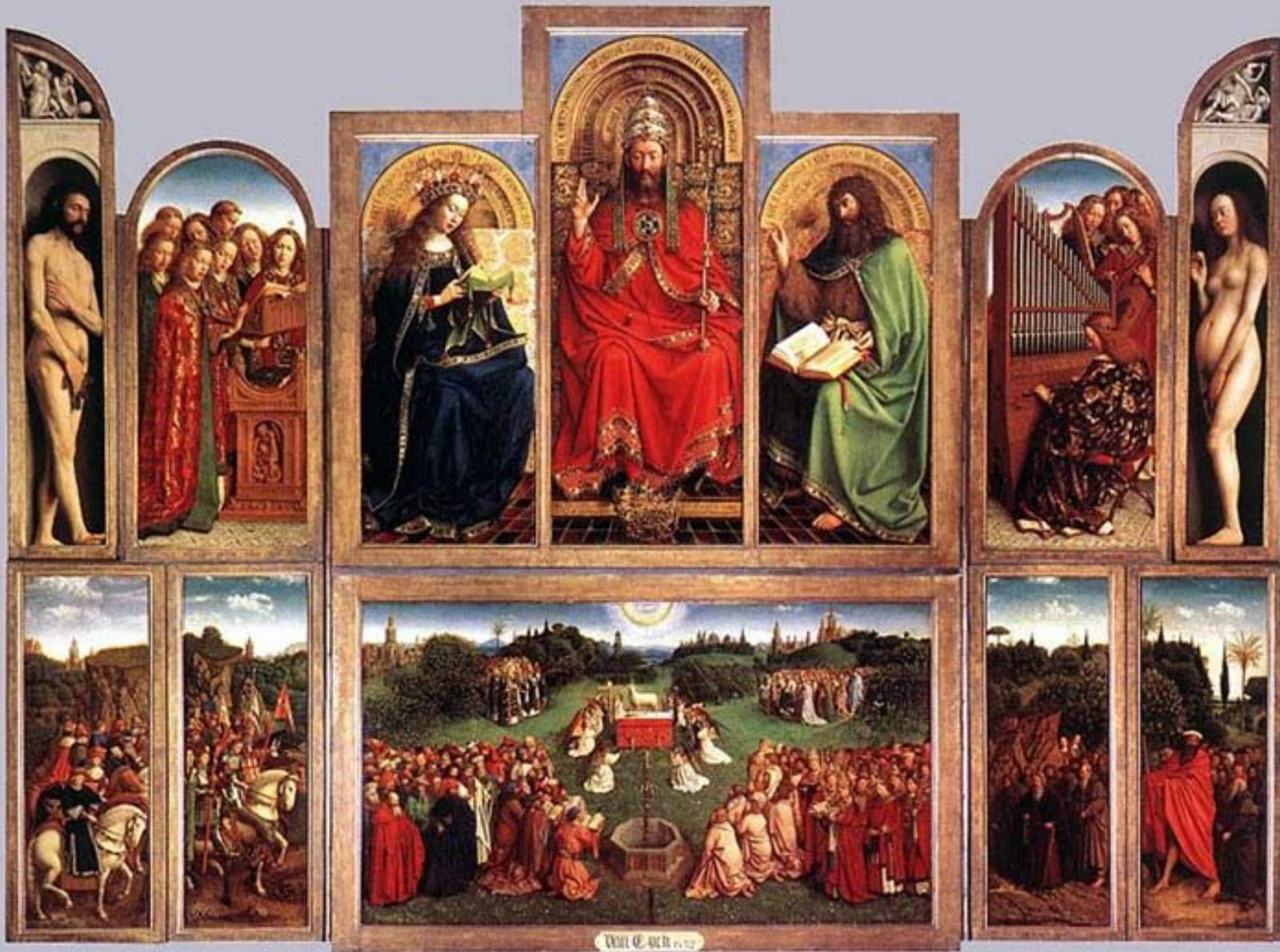
Истоки мадригала восходят к итальянской народной поэзии: само слово производно от итальянского *mandreale*, *mandra* – старинная пастушеская песня.

Мадригал

Нидерландская композиторская школа

Дюфай и Беншуа

1409-1410 гг. - мальчик-певчий в Камбрэ. Учителем в метризе кафедрального собора Камбрэ был Рихард Локевиль, представлявший в то время бургундскую группу французских композиторов. Шесть лет (1420-1426) Дюфаи провел при дворе Малатесты да Римини в Пезаро (Италия). Там он писал мотеты, баллаты и духовные сочинения. С 1428 по 1437 год состоял певцом папской капеллы в Риме, затем во Флоренции и Болонье.

Гийом Дюфаи (1400-1474)

Праздничный мотет “Nuper rosarum flores”, сочиненный и исполненный по случаю освящения 26 марта 1436 года нового Флорентийского собора, купол которого был завершен великим зодчим Филиппо Брунеллески.

Сочинение по заказу

**Купол собора Санта-Мария дель
Фьоре - Флоренция**

В последующие годы Дюфай живет в Камбрэ, посещает города Италии, Франции, был близок и пользовался покровительством герцога Савойского Людвига, получив почетное звание «маэстро капеллы».

С 1445 года и до своей кончины 27 ноября 1474 года постоянно живет в Камбрэ, руководит всей музыкальной деятельностью собора и достигает европейской известности.

Сохранилось 9 полных месс,
отдельные части месс, мотеты
(духовные и светские),
светские сочинения – французские
шансон, итальянские баллаты.

Произведения Дюфаи

Родился в Конде. С 1474 по 1479 год работал в Милане при дворе герцога Галеаццо Мария Сфорца, чья капелла в то время включала певцов (21) и инструменталистов (13).

Жоскен Депре (1440-1521)

С 1484 по 1486 год Жоскен был руководителем капеллы собора в Камбре, а с 1489 по 1499 гг. певчим папской капеллы в Риме.

С 1500 года живет в Париже при дворе Людовика XII, затем едет в Феррару (1503) – маэстро герцогской капеллы и в Рим, где работал при дворе кардинала Асканио Сфорца. Поздние годы Жоскена прошли в Конде, где он скончался 27 августа 1521 года.

Глареан писал о Жоскене:

«Никто больше его не выражал в песнях с большей силой настроение души..., никто не мог соперничать с ним в отношении изящества и прелести».

С одной стороны, Жоскен виртуозно владел всеми приемами полифонической техники, с другой – они служили ему для воплощения богатого образного содержания.

Жоскеном написано 20 полных месс (сохранились и отдельные части), 98 мотетов, 60 песен, 10 инструментальных пьес. Примечательно, что он был одним из первых композиторов, чье творчество, начиная с 1502 года, публиковалось. Это были первые опыты нотопечатания в Италии Оттавио Петруччи – 1502, 1505, 1514 гг. Помимо этого, сочинения Жоскена публиковали Пьер Аттеньян в Париже и Тильман Сузато в Антверпене.

Произведения

Родился около 1532
года в Монсе и
рано стал
мальчиком-
певчим в местной
церкви.

**Орландо Лассо
(1532-1594)**

Первый биограф Лассо, его соотечественник и современник С. Квикельберг сообщает, что в 1544 году мальчик с чудесным голосом был приведен к генералу Ферранте Гонзага, когда тот стоял военным лагерем под Сен Дидье. По-видимому, юный музыкант был обманом увезен из Монса как подлинный вундеркинд. Гонзага оставил его у себя и затем взял в Италию. Сопровождая Гонзага во многих поездках, Лассо побывал, кроме итальянских городов (Мантуи, Палермо, Милана), и во Франции, в Париже.

В 1548 году Лассо освободился от службы у Гонзага и одно время находился в Неаполе, где служил в доме поэта и любителя искусств Д. Б. д'Адза делла Терца. Спустя некоторое время Лассо оказался в Риме, куда его пригласил флорентийский архиепископ А. Альтовити. С 1553 года Лассо стал капельмейстером Латеранского собора. С начала 1555 года по осень 1556-го он находился в Антверпене. Известный нотоиздатель Тильман Сузато выпустил в 1555 году первый сборник сочинений Лассо, включивший 5 мотетов, 7 мадригалов, 6 вилланелл и 6 chansons.

С 1556 года баварский герцог Альбрехт V пригласил Лассо к своему двору в Мюнхен, где композитор и проработал до конца дней. Сначала он был певцом в капелле герцога, затем стал ее руководителем. В короткий срок его произведения завоевали европейскую известность: они были изданы в Нюрнберге, Мюнхене, Венеции, Флоренции, Неаполе, Антверпене, Лионе и Париже. Его прославляют и Пьер Ронсар, и римские кардиналы, и католическое духовенство Мюнхена, Нижней Австрии, Швабии, и протестанты. Его называют "божественным Орландо".

Творческое наследие Орландо Лассо значительно по своему масштабу. Многие его сочинения издавались при жизни. Вскоре после смерти композитора его сыновья (они тоже служили в герцогской капелле в Мюнхене) собрали и выпустили отдельным изданием 516 его мотетов под общим названием "Magnum opus musicum" ("Великое музыкальное творение").

Общее число мотетов Лассо превышает 700. Им написано 58 месс, несколько десятков мадригалов, французских шансон, песен на немецкие тексты, виланелл.

Произведения

Главными художественными центрами Италии на протяжении XVI века являлись *Рим и Венеция*. Это объясняется далеко не простой ситуацией, сложившейся на основной территории раздробленной Италии. Непрестанные войны с Францией (начиная с 1490-х годов), а также завоевательная политика Испании привели к тому, что только Венеция, Папская область (центром которой был Рим) и частично герцогство Савойское сохранили свою независимость.

Итальянская композиторская школа XVI века

В политическом отношении Венеция представляла собой республику (с кон. 13 века олигархическую, с дожем во главе). Это была богатая, процветающая республика.

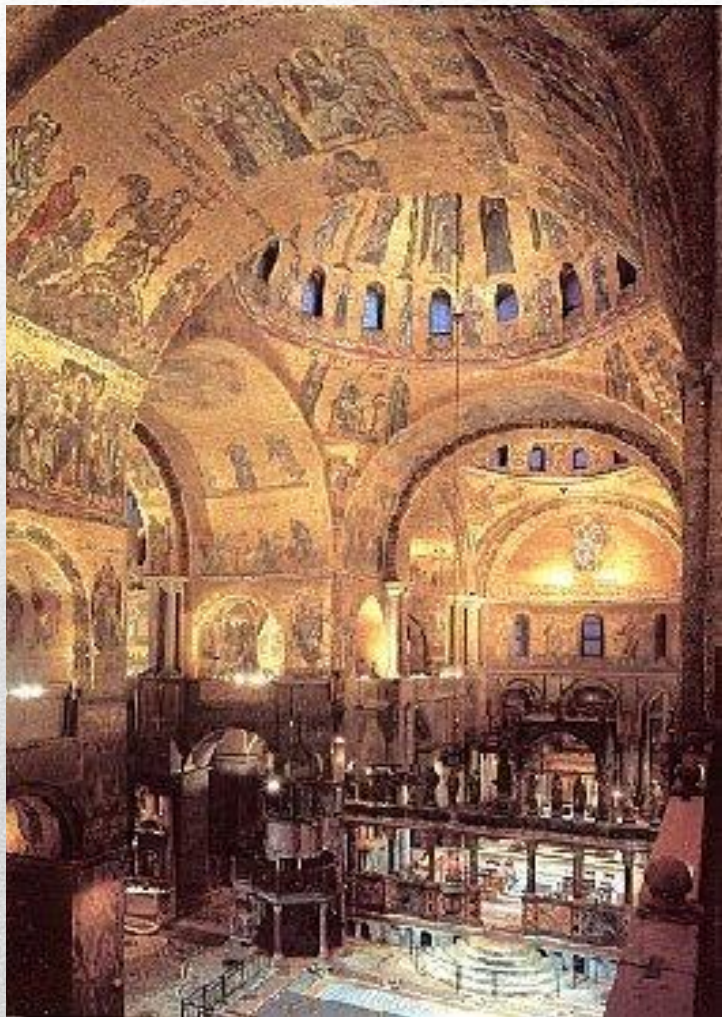
Венеция являлась крупным центром посреднической торговли между Западной Европой и Востоком. Именно в Венеции, где мощно развивались не только торговля, но и искусства, в художественной сфере ощущаются взаимодействия византийских, западноевропейских и восточных традиций. Ярким примером тому является собор Св. Марка, где мозаика Византии, скульптура Древнего Рима соседствуют с готическими элементами.

Венеция

Собор Св. Марка

Внутренний интерьер

Большую роль в развитии венецианской школы сыграли дядя и племянник – Андреа и Джованни Габриели - уроженцы Венеции.

Первоначально Андреа был певцом капеллы в соборе Св. Марка, которой руководил Вилларт, затем он несколько лет работал в герцогской капелле Мюнхена, но вновь вернулся в Венецию, где занимал должность органиста собора Св. Марка. Он создал большое количество хоровых композиций для капеллы собора, писал мадригалы, а также органные композиции. В 1584 году он уступил должность органиста собора своему племяннику и ученику Джованни.

***Андреа (1510-1586) и Джованни
Габриели (1557-1612)***

Талантливый юноша Джованни освоил композиторское мастерство под руководством своего дяди в Венеции. Затем несколько лет (1575-1579) проработал в капелле баварского герцога в Мюнхене вместе с О. Лассо. После смерти дяди в 1584 году Джованни Габриели стал первым органистом собора Св. Марка.

Общее устремление венецианской культуры к пышности, красочности и декоративности находит свое воплощение и в музыке:

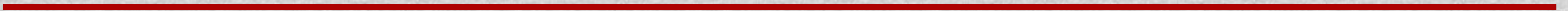
в увеличении состава исполнителей и количества голосов в хоровых композициях,

в использовании инструментов, располагающихся в различных частях собора,

в чередовании инструментальных и хоровых разделов.

Особенности стиля венецианцев

В конце XV века в соборе Св. Марка был установлен второй орган, что позволило создавать музыку для двух хоров (то чередующихся между собой, то звучащих одновременно), сопровождаемых двумя органами и другими инструментами. Благодаря этому венецианским композиторам удалось достичь особой мощи и сочности звучания.

Родился в 1525 году
в нескольких
милях от Рима в
городке
Палестрина. В
1537 году уже
числился певчим в
римской церкви
Санта-Мария
Маджоре.

***Джованни Пьерлуиджи да
Палестрина (1525-1594)***

В 1544 году он получает
должность органиста и
руководителя хора в
соборе родного города, а
спустя 7 лет назначается
руководителем хора
собора Св. Петра в Риме
благодаря
покровительству нового
папы Юлия III, который
прежде был кардиналом
в Палестрине и знал
Джованни как
выдающегося
музыканта.

Собор Св. Петра

В 1554 году начинается публикация первых произведений композитора (первая книга мессы). Войдя в 1555 году в состав Сикстинской капеллы, Палестрина вскоре вынужден был покинуть ее, так как был женат и имел двух сыновей. В дальнейшем Палестрина работал в Латеранском соборе и в церкви Санта-Мария Маджоре, а с 1571 года и до конца своей жизни (1594) он возглавлял капеллу Юлия собора Св. Петра.

Палестрина написал 102 мессы, 317 мотетов, 140 мадригалов (91 – светский, 49 духовных), 70 гимнов, 68 офферториев, 35 магнификатов, 11 литаний.

В 1555, 1581, 1586 и 1594 годах Палестрина выпустил четыре книги мадригалов, две из них содержали четырехголосные, две другие - пятиголосные образцы.

Произведения

Излюбленным инструментом в итальянской светской практике была *лютня* - струнный щипковый инструмент с коротким грифом и отогнутой назад головкой, на которой расположены колки для настройки струн. На остров Сицилия и в Испанию она была завезена сарацинами и маврами, и в дальнейшем получила широкое распространение по всей Европе.

Лютневая музыка

На лютне играли при королевских, княжеских и герцогских дворах музыканты-виртуозы и знатные любители искусства, она постоянно звучала в кружках гуманистов, во всевозможных «академиях» XVI века, в домашнем быту горожан, на открытом воздухе, в различных ансамблях, включая театральные. На лютне играли Леонардо да Винчи, Бенвенуто Челлини, Джорджоне, Караваджо.

В XVI веке наиболее распространенной была шестиструнная лютня (в XV известны пятиструнные инструменты). Строй лютни был различным, чаще всего использовалась настройка квартово-терцового типа: A D G H E' A'. На протяжении столетия издавались ряд авторских сборников, но в основном пьесы для лютни распространялись в многочисленных рукописных собраниях.

Рукописные сборники в значительной своей части содержат анонимные пьесы, обработки вокальных произведений, танцев.

Для лютни перекладывали и обрабатывали все, что нравилось слушателям: популярные песни и танцы, даже духовную музыку крупнейших мастеров.

Их национальная принадлежность была весьма разноликой: в итальянских рукописях появлялись немецкие танцы, в немецких - итальянские, польские, французские. Это были своего рода интернациональные сборники, где происходил свободный обмен жанрами бытовой музыки.

