ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОУ ВПО «Марийский государственный университет»

Факультет начальных классов

Специальность: 050708

«Педагогика и методика начального обучения»

Кафедра: «Педагогики начального образования»

Контрольная работа

«Музыка эпохи Возрождения»

.

Йошкар-Ола 2010

Эпоха Возрождения (Ренессанса) является временем расцвета всех видов искусств и обращения их деятелей к античным традициям и формам.

Ренессанс имеет неравномерные историко-хронологические границы в разных странах Европы. В Италии он наступает в XIV веке, в Нидерландах начинается в XV столетии, а во Франции, Германии и Англии его признаки наиболее отчетливо проявляются в XVI веке. Вместе с тем развитие связей между различными творческими школами, обмен опытом между музыкантами, переезжавшими из страны в страну, работавшими в разных капеллах, становится знамением времени и позволяет говорить о тенденциях, общих для всей эпохи.

Художественная культура Ренессанса — это личностное начало с опорой на науку. Необычайно сложное мастерство полифонистов XV–XVI веков, их виртуозная техника уживались вместе с ярким искусством бытовых танцев, изысканностью светских жанров. Все большее выражение в произведениях получает лирико-драматизм.

Итак, как мы видим, период Ренессанса—сложный период в истории развития музыкального искусства, поэтому представляется разумным рассмотреть его более подробно, уделяя при этом должное внимание отдельным личностям.

Музыка - единственный всемирный язык, его не надо переводить, на нем душа говорит с душою.

Авербах Бертольд.

Музыкой эпохи Возрождения или музыкой Ренессанса, называют период в развитии европейской музыки приблизительно между 1400 и 1600 годами. В Италии начало новой эпохи наступило для музыкального искусства в XIV веке. Нидерландская школа сложилась и достигла первых вершин в XV, после чего ее развитие все ширилось, а влияние так или иначе захватывало и мастеров иных национальных школ. Признаки Возрождения отчетливо проявились во Франции в XVI веке, хотя ее творческие достижения были велики и бесспорны еще в предыдущие столетия.

К XVI веку относится подъем искусства в Германии, Англии и некоторых других странах, входящих в орбиту Возрождения. И все же со временем новое творческое движение стало определяющим для Западной Европы в целом и по-своему отозвалось в странах Восточной Европы.

Музыке Возрождения оказались совершенно чужды грубые и резкие звуки. Законы гармонии составили ее главную суть.

Ведущее положение по-прежнему занимала *духовная музыка*, звучащая во время церковного богослужения. В эпоху Возрождения она сохранила основные темы средневековой музыки: хвалу Господу и Творцу мира, святость и чистоту религиозного чувства. Главная цель такой музыки, как говорил один из ее теоретиков, - «услаждать Бога».

Основу музыкальной культуры составляли мессы, мотеты, гимны и псалмы.

Месса — музыкальное произведение, которое представляет собой собрание частей католической литургии латинского обряда, тексты которой положены на музыку для одноголосного или многоголосного пения, в сопровождении музыкальных инструментов или без, для музыкального сопровождения торжественного богослужения в Римско-католической церкви и протестантских церквях высокого направления, например, в Церкви Швеции.

Мессы, представляющие собой музыкальную ценность, также исполняются вне богослужения на концертах, более того многие мессы позднейшего времени специально сочинялись либо для исполнения в концертном зале, либо по случаю какого-либо торжества.

Церковная месса, восходящая к традиционным мелодиям григорианского хорала, наиболее ярко выражала суть музыкальной культуры. Как и в Средние века, месса состояла из пяти частей, но теперь она стала более величественной и масштабной. Мир уже не казался человеку столь малым и обозримым. Обычная жизнь с ее земными радостями уже перестала считаться греховной.

Моте́т (фр. *motet* от *mot* — слово) — вокальное многоголосное произведение полифонического склада, один из центральных жанров в музыке западноевропейского Средневековья и Возрождения.

Гимн (др.-греч. ὕμνος) — торжественная песнь, восхваляющая и прославляющая кого-либо или что-либо (первоначально — божество).

Псало́м (греч. ψαλμός «хвалебная песнь»), р.п. псалма́, мн. псалмы́ (греч. ψαλμοί) — гимны иудейской (ивр. תהילים‎) и христианской религиозной поэзии и молитвы (из Ветхого Завета).

Они составляют Псалтырь, 19-ю книгу Ветхого Завета. Авторство псалмов традиционно приписывается царю Давиду (около 1000 до н. э.) и нескольким другим авторам, среди которых Авраам, Моисей и другие легендарные личности.

Всего в Псалтырь входит 150 псалмов, подразделяющихся на молитвы, хвалы, песни и учения.

Псалмы оказали огромное влияние на фольклор и послужили источником многих пословиц. В иудаизме псалмы исполнялись в виде песнопений гимнического характера под аккомпанемент. При каждом псалме, как правило, указывались способ исполнения и «модель» (в григорианском хорале называемая словом интонация), то есть соответствующий напев. Псалтырь заняла важное место в христианстве. Псалмы исполнялись во время богослужений, домашних молитв, перед боем и при передвижении строем. Первоначально в церкви они пелись всей общиной. Псалмы исполнялись а капелла, лишь в домашней обстановке разрешалось применение инструментов. Тип исполнения был речитативно-псалмодическим. Помимо целых псалмов, использовались и отдельные, наиболее выразительные стихи из них. На этой основе возникли самостоятельные песнопения — антифон, градуал, тракт и аллилуйя.

Постепенно в сочинениях церковных композиторы начинают проникать светские веяния. В многоголосную ткань церковных песнопений смело вводят темы народных песен вовсе не религиозного содержания. Но теперь это не противоречило общему духу и настроениям эпохи. Напротив, в музыке удивительным образом соединялось божественное и человеческое.

Наивысшего расцвета духовная музыка достигла в XV в. в Нидерландах. Здесь музыка почиталась больше других видов искусства. Нидерландские и фламандские композиторы первыми разработали новые правила *полифонического* (многоголосного) исполнения – классический «*строгий стиль*». Важнейшим композиционным приемом нидерландских мастеров стала *имитация* – повторение одной и той же мелодии в разных голосах. Ведущим голосом стал тенор, которому поручалась главная повторяющаяся мелодия – cantus firmus («неизменный напев»). Ниже тенора звучал бас, а выше – альт. Самый верхний, то есть возвышающийся над всеми, голос получил название *сопрано.*

С помощью математических расчетов нидерландским и фламандским композиторам удалось вычислить формулу сочетаний музыкальных интервалов. Главной целью сочинительства становится создание стройной, симметричной и грандиозной, внутренне завершенной звуковой конструкции. Один из ярчайших представителей этой школы Йоханнес Окегем (ок. 1425-1497) на основе математических вычислений сочинил мотет на 36 голосов!

В творчестве Окегема представлены все жанры, характерные для нидерландской школы: месса, мотет и шансон. Важнейшим жанром для него оказывается месса, он проявил себя как выдающийся полифонист. Музыка Окегема очень динамична, мелодическая линия движется в широком диапазоне, имеет широкую амплитуду. Вместе с тем для Окегема характерны плавность интонации, чистейшая диатоника, старинное ладовое мышление. Поэтому музыку Окегема часто характеризуют как «направленную в бесконечность», «парящую» в несколько отрешённой образной среде. Она меньше связана с текстом, богата распевами, импровизационна, экспрессивна.

Сохранилось очень мало произведений Окегема:

* около 14 месс (11 полностью):
* реквием Missa pro Defunctis (первый многоголосный реквием в истории мировой музыкальной литературы);
* 9—13 (по разным данным) мотетов:
* свыше 20 шансон

Существует множество произведений, принадлежность которых Окегему ставится под сомнение, среди них известный мотет «Deo gratias» для 36 голосов. Некоторые анонимные шансон приписываются Окегему на основании схожести стиля.

Мессы

Тринадцать месс Окегема сохранились в рукописи XV-го века, известной под названием «Chigi codex».

Среди месс преобладают четырёхголосные, есть две пятиголосные и одна восьмиголосная. В качестве тем месс Окегем использует народные («L’homme armé»), свои собственные («Ma maistresse») мелодии или мелодии других авторов (например, Беншуа в «De plus en plus»). Есть мессы и без заимствованных тем («Quinti toni», «Sine nomine», «Cujusvis toni»).

Мотеты и шансон

Мотеты и шансон Окегема непосредственно примыкают к его мессам и отличаются от них главным образом своими масштабами. Среди мотетов есть пышные, праздничные произведения, а также более строгие духовные хоровые сочинения.

Наиболее известен праздничный благодарственный мотет «Deo gratias», написанный для четырёх девятиголосных составов и потому считающийся 36-голосный. В действительности он состоит из четырёх девятиголосных канонов (на четыре разные темы), которые следуют один за другим с небольшими наложениями начала следующего на заключение предыдущего. В местах наложения звучат 18 голосов, реального 36-голосия в мотете нет.

Не меньший интерес представляет творчество нидерландского композитора Орландо Лассо (ок. 1532-1594), создавшего более двух тысяч произведений культового и светского характера.

Лассо — самый плодовитый композитор своего времени; из-за огромных объёмов наследия художественная значимость его сочинений (многие из которых были заказными) до конца ещё не оценена.

Работал исключительно в вокальных жанрах, в том числе написал более 60 месс, реквием, 4 цикла страстей (по всем евангелистам), оффиций Страстной недели (особенно значимы респонсории утрени Великого четверга, Великой пятницы и Великой субботы), более 100 магнификатов, гимны, фобурдоны, около 150 франц. шансон (его шансон «Susanne un jour», парафраза библейской истории о Сусанне, была одной из самых популярных пьес в XVI веке), итальянские (вилланеллы, морески, канцоны) и немецкие песни (больше 140 Lieder), около 250 мадригалов.

Лассо отличает детальнейшая разработка текстов на разных языках, как богослужебных (в т.ч. текстов Священного Писания), так и свободно сочинённых. Серьёзность и драматизм концепции, протяжённые объемы отличают сочинение «Слёзы Св. Петра» (цикл 7-голосных духовных мадригалов на стихи Луиджи Транзилло, издан в 1595 году) и «Покаянные псалмы Давида» (рукопись 1571 года в формате in folio украшена иллюстрациями Г. Милиха, предоставляющими ценный иконографический материал о жизни, в т.ч. музыкальных развлечениях, баварского двора).

Вместе с тем, в светской музыке Лассо не был чужд юмора. Например, в шансон «Раздаётся на пирах питие в трёх лицах» (Fertur in conviviis vinus, vina, vinum), пересказывается старинный анекдот из жизни вагантов; в знаменитой песне «Matona mia cara» немецкий солдат поёт любовную серенаду, коверкая итальянские слова; в гимне «Ut queant laxis» имитируется незадачливое сольфеджирование. Ряд ярких коротких пьес Лассо написан на весьма легкомысленные стихи, например, шансон «Глядела в замке дама с интересом / На мраморной статуи естество» (En un chasteau ma dame...), а некоторые песни (особенно морески) содержат обсценную лексику.

Светская музыка Возрождения была представлена различными жанрами: мадригалами, песнями, канцонами. Музыка, перестав быть «служанкой церкви», теперь стала звучать не на латинском, а на родном языке. Наиболее популярным жанром светской музыки стали мадригалы (итал. Madrigal - песнь на родном языке) – многоголосые хоровые сочинения, написанные на текст лирического стихотворения любовного содержания. Чаще всего для этой цели использовались стихотворения прославленных мастеров: Данте, Франческо Петрарки и Торквато Тассо. Мадригалы исполнялись не профессиональными певцами, а целым ансамблем любителей, где каждую партию вел один певец. Основное настроение мадригала – печаль, тоска и грусть, но встречались и радостные, оживленные сочинения.

Совеменный исследователь музыкальной культуры Д.К. Кирнарская отмечает:

«Мадригал перевернул с ног на голову всю музыкальную систему эпохи Возрождения: разрушилась ровная и гармоничная мелодическая пластика мессы… исчез и неизменный cantus firmus, фундамент музыкального целого… привычные методы развития «строгого письма»… уступили место эмоциональным и мелодическим контрастам эпизодов, каждый из которых максимально выразительно пытался донести заключенную в тексте поэтическую мысль. Мадригал окончательно подорвал слабеющие силы «строгого стиля».

Не менее популярным жанром светской музыки была песня в сопровождении музыкальных инструментов. В отличие от музыки, звучащей в церкви, песни были довольно простыми в исполнении. Их рифмованный текст отчетливо членился на 4-6 – строчные строфы. В песнях, как и в мадригалах, большое значение приобретал текст. При исполнении поэтические строки не должны были затеряться в многоголосном пении. Особой известностью пользовались песни французского композитора Клемана Жанекена (ок.1485-1558). Клеман Жанекен написал около 250 шансон, большей частью для 4 голосов, на стихи Пьера Ронсара, Клемана Маро, М. де Сен-Желе, анонимных поэтов. В отношении ещё 40 шансон авторство Жанекена современная наука оспаривает (что не уменьшает, впрочем, качества самой этой оспариваемой музыки). Главная отличительная черта его светской многоголосной музыки — программность и изобразительность. Перед мысленным взором слушателя проходят картины сражения («Битва при Мариньяно», «Битва при Ренти», «Битва при Меце»), сцены охоты («Пение птиц», «Пение соловья», «Жаворонок»), бытовые сценки («Женская болтовня»). Атмосферу будничной жизни Парижа Жанекен ярко передаёт в шансон «Крики Парижа», где слышны возгласы уличных торговцев («Молоко!» — «Пирожки!» — «Артишоки!» — «Рыба!» — «Спички!» — «Голуби!» — «Старые башмаки!» — «Вино!»). При всей изобретательности в фактуре и ритмике музыка Жанекена в области гармонии и контрапункта остаётся весьма традиционной.

Многоголосные вокальные произведения мотеты, традиционно принадлежавшие к жанру духовной музыки, стали теперь приобретать более светский характер.

В эпоху Возрождения было положено начало *профессиональному композиторскому творчеству*. Ярким представителем этого нового веяния несомненно является Палестрина (1525-1594). Его наследие составляет множество произведений духовной и светской музыки: 93 мессы, 326 гимнов и мотетов. Он является автором двух томов светских мадригалов на слова Петрарки. Долгое время он работал руководителем хора в соборе Святого Петра в Риме. Созданную им церковную музыку отличают чистота и возвышенность чувств. Светская музыка композитора проникнута необыкновенной одухотворенностью и гармонией.

Эпохе Возрождения мы обязаны формированием *инструментальной музыки* как самостоятельного вида искусства. В это время появляется ряд инструментальных пьес, вариаций, прелюдий, фантазий, рондо, токкат. Среди музыкальных инструментов особой популярностью пользуются орган, клавесин, виола, различные виды флейт, а в конце XVIв. – скрипка.

Завершается эпоха Возрождения возникновением новых музыкальных жанров: сольной песни, оратории и оперы. Если раньше центром музыкальной культуры был храм, то с этого времени музыка зазвучала в оперном театре. А произошло это так.

В итальянском городе Флоренция в конце XVIв. стали собираться талантливые поэты, актеры, ученые и музыканты. Никто из них тогда не помышлял о каком-либо открытии. И все-таки именно им суждено было совершить настоящий переворот в театральном и музыкальном искусстве. Возобновляя постановки произведений древнегреческих драматургов, они стали сочинять собственную музыку, соответствующую, по их представлениям, характеру античной драмы.

Члены *камераты* (так называлось это общество) тщательно продумывали музыкальное сопровождение монологов и диалогов мифологических персонажей. От актеров требовалось исполнение разговорных партий *речетативом* (декламацией, речью нараспев). И хотя слово продолжало играть ведущую роль по отношению к музыке, был сделан первый шаг к их сближению и гармоническому слиянию. Подобное исполнение позволяло в большей степени передавать богатство внутреннего мира человека, его личные переживания и чувства. На основе таких вокальных партий возникли *арии* – законченные эпизоды в музыкальном спектакле, в том числе и в опере.

Оперный театр быстро завоевал любовь и стал популярным не только в Италии, но и в других странах Европы.

Список использованной литературы

1. Энциклопедический словарь юного музыканта / Сост. В.В. Медушевский, О.О. Очаковская. – М.: Педагогика, 1985.
2. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений гуманитарного профиля / Г.И. Данилова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005.
3. Материалы из архива музыки Реннессанса: http://manfredina.ru/