

Театральное искусство и музыка Средних веков.

Средние века - время перемен в политической, экономической и социальной сферах. Духовная сторона жизни также была подвергнута изменениям. Важную роль в этих изменениях сыграли музыка и театр.

Актеры средневекового театра

Акробат стоит на руках на острых концах двух мечей. Англия

Гистрион (лат. *Histrion*)
Бродячий актер эпохи раннего Средневековья (IX–XIII вв.). Был одновременно рассказчиком, музыкантом, танцором, певцом, дрессировщиком животных и пр. Они объединялись в особые «братства», из которых впоследствии иногда образовывались кружки актеров-любителей.

Гистрионы получили наименования: во Франции — **жонглеры**, в Германии — **шпильманы**, в Польше — **франты**, в России — **скоморохи**.
Подвергались гонениям со стороны светских и церковных властей.

Жонглер (фр. *jongleur*, от лат. *joculator* — шутник, забавник). странствующий комедиант и музыкант эпохи раннего Средневековья во Франции. Творчество жонглеров связано в своих истоках с народными земледельческими обрядами и играми. Жонглеры выступали как рассказчики, певцы, музыканты, фокусники, исполнители импровизированных сценок, выражая вольнолюбивый дух народа.

Французский придворный шут в традиционном костюме дурака.

Шпильман. В Германии место для игры, острословия и брани называлось *шпильхоф* или *шпильберг*. Это могло быть место на городской площади, монастырский двор или сад, пространство внутри замка. Профессия подразумевала синтетичность. Отсюда и название актера — *шпильман*, тот, кто сочиняет, поет, танцует, водит зверей и разыгрывает сценки.

**Танцоры в традиционных костюмах дураков.
Нидерланды**

Ваганты (лат. *vagantes* < *vagari* — странствовать, бродить) — средневековая (XI-XIV вв.) западно-европейская корпорация «бродячих людей», способных к сочинительству и к исполнению песен или, реже, прозаических произведений. В этом широком употреблении слова в понятие «ваганты» войдут такие социально разнородные и неопределенные группы, как французские жонглеры, немецкие шпильманы, английские менестрели (от лат. *ministerialis* — слуга) и т.д.

Музыкально - песенное творчество трубадуров, труверов и миннезингеров

Музыкально - поэтическое творчество бродячих музыкантов опиралось на французские народные традиции.

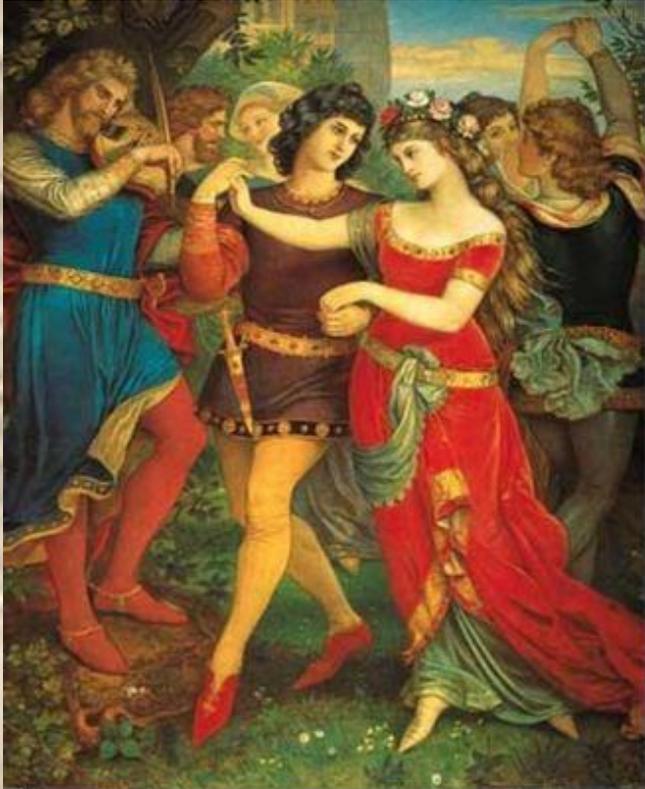
Поэт - певец трубадур обычно сам писал стихи и музыку.

Трубадуры, труверы, менестрели — представители ранней гуманистической культуры, которая берет свое начало во Франции, в Провансе (южнофранц. *troubadour* - сочинитель, бродячий поэт). В основном это придворные поэты и музыканты, носители рыцарского куртуазного идеала. Они помогали неспособным рыцарям сочинять и петь песни для прекрасной дамы.

На смену трубадурам пришли *труверы* и *миннезингеры* - «певцы любви»- в Германии.

Их музыкально – песенное творчество в большей степени было связано с церковными, духовными традициями. Они как, и трубадуры, прославляли возвышенную, идеальную любовь.

Виды и жанры средневекового театра.

- Троп
- Литургическая драма
- Полулитургическая драма

Троп (букв.: вставка в канонизированный текст или григорианский напев) — первая форма наглядной проповеди, возникшая около V века. Статичная иллюстрация к Священному Писанию перед богослужением и хоровая драма. Исполнялась священниками и хором певчих в церкви.

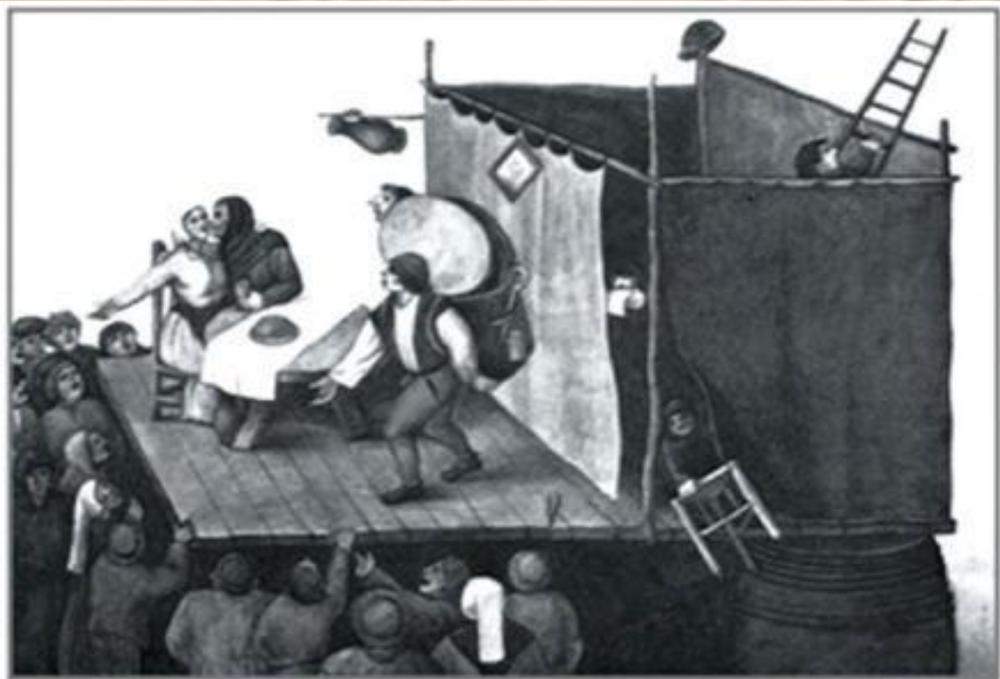
- **Литургическая драма** — вид средневекового, преимущественно западноевропейского, религиозного представления. Входила в состав пасхальной или рождественской церковной службы (литургии); представляла собой инсценировку отдельных эпизодов Евангелия.

- **Полулитургическая драма** выделяется из мессы и выходит на паперть и в церковный сад. Разросшемуся действию становится тесно в церкви. Активно подключаются ветхозаветные тексты, апокрифы и жития. Сюжет выходит за рамки высокого жанра, и тогда появляются дьявол и черти, а вместе с ними комедийное снижение искусства. Для исполнения всех ролей уже не хватает священнослужителей, и к игре начинают привлекать мирян, в том числе гистрионов.

В 13 веке возникают
новые виды
религиозных
представлений,
связанные с чудесами,
так называемые
миракли.

А затем *моралите* и
мистерии, носящие
назидательный,
поучительный
характер.

Моралите — соединение народной театральной традиции и христианской морали. Народные истоки жанра — аллегорическое олицетворение борьбы Лета с Зимой. В моралите принцип олицетворения применяется к христианским добродетелям и грехам.

На груди у героев таблички с надписями, в руках атрибуты: Надежда — якорь; Возмездие — меч; Правосудие — весы; Вера — Библия; Совесть — зеркало; Обжорство — баранья нога; Пьянство — бутылка. Актеры поясняют происходящее.

Наибольшей популярностью пользовались мистерии, посвященные Страстям Господним.

Сцена из «Мистерии о св. Аполлонии» (фрагмент).
Миниатора Ж. Фуке

Средневековый фарс

В переводе с латинского *farce* означает «начинка», «фарш»

Фарс берет свое начало в представлениях гистрионов и в комедийных элементах духовных представлений. Но свое наименование получает только после запрещения мистерии в XVI в. Основные исполнители фарса — участники Дурацких корпораций. В фарсе появляются конкретные человеческие характеры, правда, грубо, гротескно очерченные.

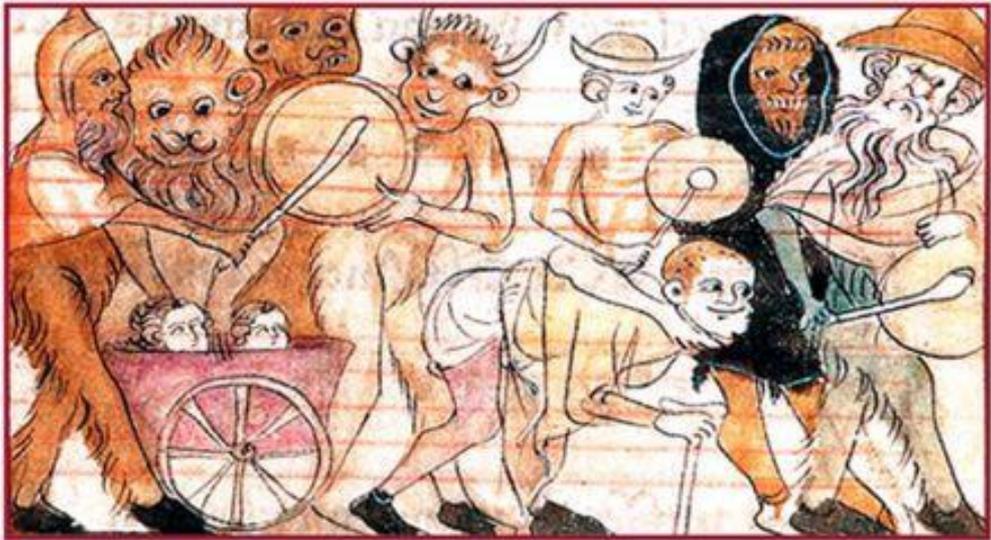

Соти (фр. *sotie* – глупость) — жанр, в котором участвуют не бытовые персонажи, а шуты и дураки. Причем здесь есть свои типажи: дурак — солдат, дурак — обманщик, дурак — взяточник. Расцвет соти — XV–XVI вв.

Интерлюдия — английский фарс. Любимая тема английского фарса — продажность и распутство папского духовенства, поскольку в Англии укрепляется реформаторская церковь.

Кукольный фарс выдвигает в главные герои Петрушку (Панча, Полишинеля) и их родичей. Это бытовые сатирические и фривольные сценки с непременным сражением со Смертью, Цербером или Чертом.

Праздник дураков — день первомученика Стефана, покровителя церковников, и день святого Лазаря (1 мая). Во время этого праздника служат литургию в масках и женском платье, в шутовских куртках. Пляшут в храме, поют на хорах непристойные песни, едят на престоле колбасы, играют в кости, а потом ездят по городу на телегах с навозом, кидают им в проходящих и бесчинствуют.

Шаривари - шумные развлечения с танцами, переодеваниями и дурачествами. Франция

«Битва Масленицы и Поста»

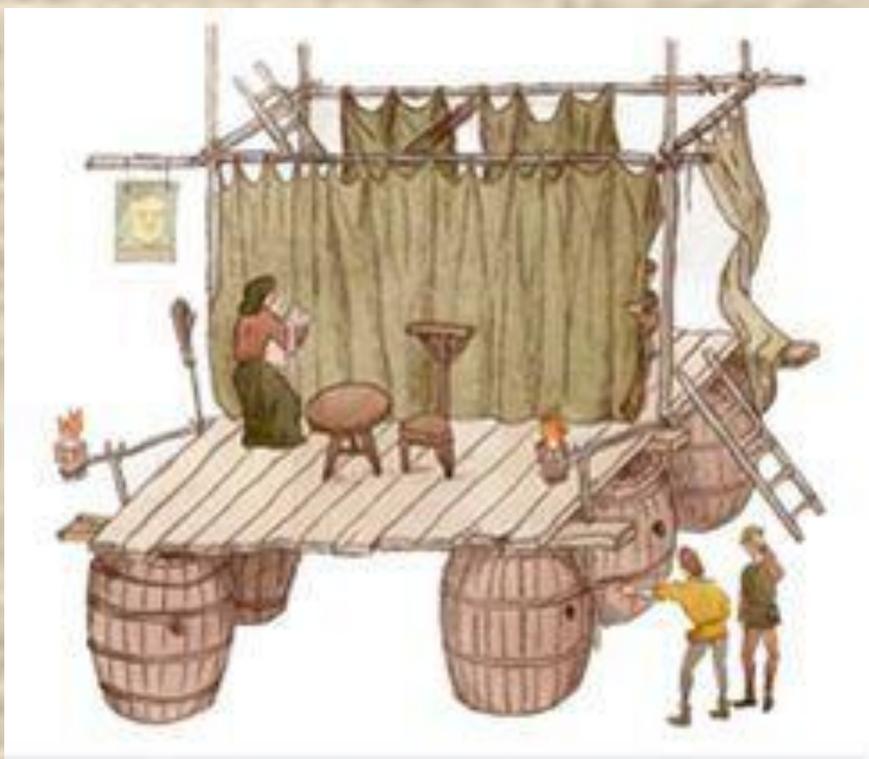
Во Франции, Италии, Германии, Испании, Швеции играли «Битву Поста с Карнавалом». Сюжет этого праздника запечатлен Брейгелем. При выборе Короля, Князя или Папы карнавала устраивали шутовские состязания: кто скорчит самую невероятную гримасу, кто издаст самый неприличный звук; такие состязания включали традиционный обмен остротами, переругивание. Князь карнавала ехал на надутом осле. Простолюдины сражались на палках, пародируя рыцарские турниры.

Картина нидерландского художника Питера Брейгеля

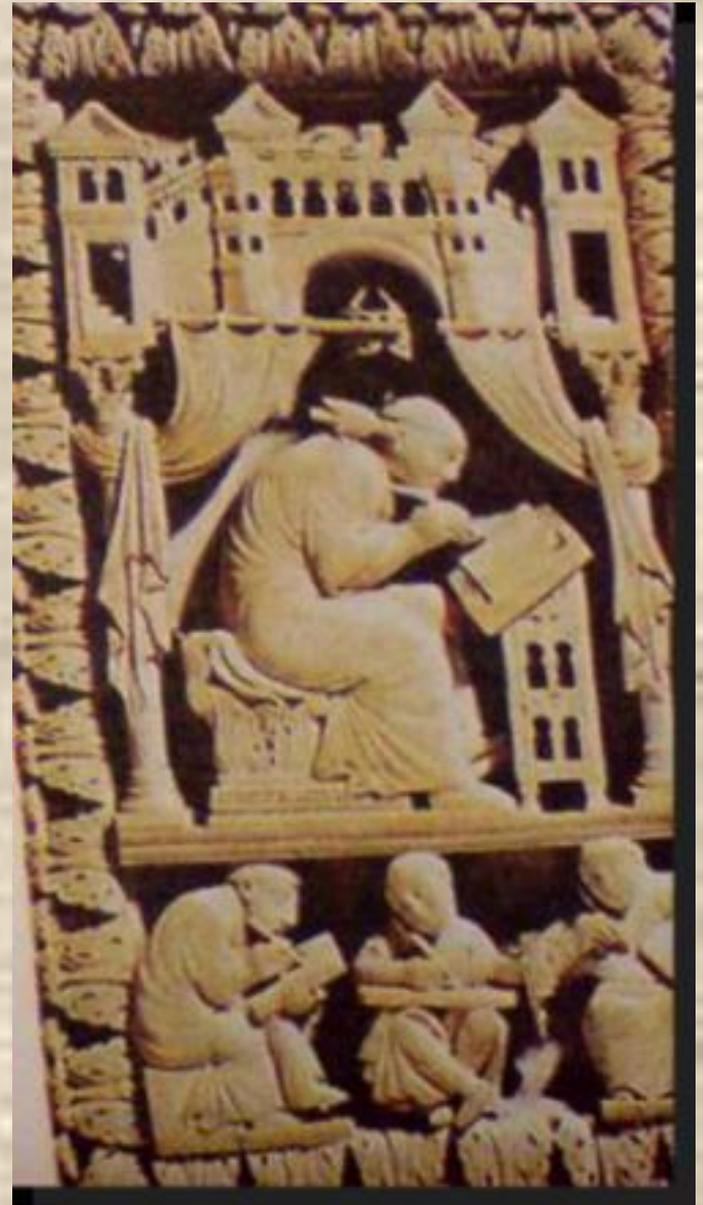
Для всей культуры средневекового театра характерен принцип симультанных декораций (тип декорационного оформления спектакля, при котором на сценической площадке устанавливались одновременно — по прямой линии, фронтально — все декорации, необходимые по ходу действия).

Достижения музыкальной культуры

Высокую духовность и аскетический характер раннего христианства «озвучила» музыка.

Музыкальным символом средневековья стал *григорианский хорал*, получивший такое название в честь папы Григория 1

Один из древнейших видов грегорианского пения - *псалмодия*, то есть протяжный, в очень узком диапазоне, речитатив латинских молитвенных текстов.

Монодия -
одноголосное
(сольное или
хоровое)
мужское пение.
Одновременное
воспроизводство
звука одной и той
же высоты.

Многоголосие – (IXв. возник, нотные записи с XIVв.)

В период после 1100 года в музыке выделяются несколько школ многоголосной музыки:

- Школа при монастыре Сен-Марсьяль (святого Марциала) характеризовалась наличием одной главной устойчивой темы и быстро движущегося второго голоса в форме двухголосного органума;
- [Школа Нотр-Дам](#), давшая миру высокие образцы многоголосия того времени и являвшаяся первой школой европейской хоровой полифонии с её основателями монахами [Леонином](#), давшая миру высокие образцы многоголосия того времени и являвшаяся первой школой европейской

Из музыкальных церковных инструментов повсеместное признание получил **орган**, наиболее точно выражающий мелодический строй грегорианского хорала.

Главные достижения раннего многоголосия связаны с парижской школой Нотр - Дам де Пари.

Основные понятия

- **гистрионы**
- жонглеры,
- шпильманы,
- франты,
- ваганты
- скоморохи.
- трубадуров,
- труверов
- миннезингеров
- троп
- литургическая драма
- полулитургическая драма
- миракли.
- моралите
- мистерии
- фарс
- хорал
- псалмодия
- Монодия
- многоголосие
- орган

Домашнее задание

- §15
- Творчество Бертран де Вентадорн (1140-1195) трубадур.
- Тангейзер (ок.1205-1270) миннезингер как образ в произведениях поэтов других эпох
- «Роза и крест» пьеса А.Блока по мотивам поэзии трубадуrows
- Разыграть эпизод средневекового фарса