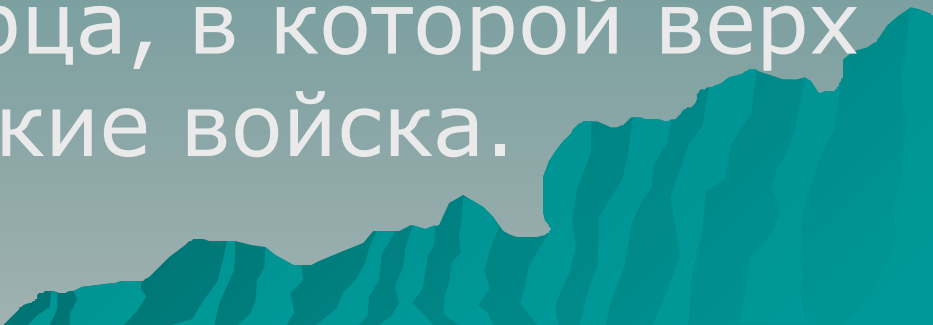

Франция XVI век

Расцвет *французского Возрождения* и усиление абсолютистских черт в королевской политике приходится на годы правления Франциска I Валуа (с 1515 по 1547).

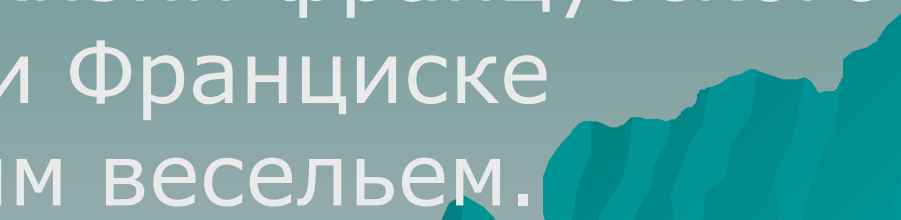

В первый же год его правления произошло событие, которое предопределило будущие пути развития Франции. Во время Итальянских войн (1494-1559) 13-14 сентября 1515 года близ Мариньяно (город на севере Италии) произошла битва между армией французского короля Франциска I и швейцарскими наёмниками миланского герцога Максимилиана Сфорца, в которой верх одержали французские войска.

Этот поход сделал Франциска героем; его называли «Цезарем, победителем швейцарцев». С этого же времени во Франции расцветает Возрождение, перенесенное Франциском из Италии.

Экспедиции в Италию познакомили Франциска с роскошью дворов итальянских меценатов, поэтому уединённый образ жизни французского двора сменяется при Франциске блестящим и шумным весельем.

A stylized graphic of a mountain range in shades of teal and blue, located at the bottom right of the page.

Он увлекся культурой Возрождения, главным образом его эстетической стороной, окружал себя учёными и поэтами, любил беседовать с ними. У него в Фонтенбло была прекрасная библиотека.

В 1517 г. Франциск решил основать высшую школу древних языков и хотел поставить во главе её Эразма Роттердамского, но Эразм отказался.

Франциск основал и королевскую типографию, в которой работал гуманист Роберт Этьенн. Он пригласил во Францию Леонардо да Винчи и Андреа дель Сарто; Рафаэль написал для него несколько картин («Архистратиг Михаил»). Над постройкой дворца Фонтенбло работало несколько знаменитых итальянских художников, в том числе Бенвенуто Челлини.

Дворец Фонтенбло

Увлекаясь внешней стороной гуманистического движения, Франциск, однако, не был гуманистом.

Сначала реформация не пугала его, так как в реформаторах он видел учёных, гуманистов. Позднее Франциск подчинится Сорбонне (богословский колледж в Париже) и требованиям религиозных орденов: он решительно выступит против реформационного движения в королевстве.

Клеман Жанекен (1475-1560)

Родился в Шательро (провинции Пуату).
Начинал 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»

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.

Шансон

Хотя Жанекен писал и мессы, и мотеты, и псалмы, наиболее значительная сфера творчества этого одаренного композитора связана со светской песней - *шансон* (свыше 260). Можно выделить два типа шансон: небольшие лирические песни, развивающие традиционную форму французской шансон, и крупные программные хоровые композиции.

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.

Динамичность композиции придает гибкая смена темпо-ритма, аккордового и полифонического склада. Особый интерес представляют звукоподражательные приемы, обогащающие хоровые партии. Эта песня многократно переиздавалась как во Франции, так и в других странах, перекладывалась для лютни и для органа. Даже сам Жанекен написал на ее материале мессу.

В 50-х годах композитор написал еще две «Битвы» - «Битва при Меце» (1555), «Битва при Ренти» (1559).

В композициях - «Пение птиц», «Охота», «Соловей» (1537), «Жаворонок», «Крики Парижа» (1537) - композитор создает столь же яркие и живописные хоровые картины, где активно использует звукоизобразительные и звукоподражательные приемы.

A stylized silhouette of a mountain range in shades of teal, located at the bottom right of the slide.

Мастера шансон

За семь лет после публикации первых песен Жанекена Аттеньян издал 17 сборников полифонических песен, содержащих более 530 произведений около 100 различных авторов. Среди наиболее значительных имен мастеров французской шансон можно назвать *Пьера Сертона* (ум. в 1572), *Гийома Котле* (ок.1531-1606), *Клода Лежена* (ок.1530-1600).

«Плеяда»

В 1549 году
была создана
поэтическая
школа
«Плеяда».
Главой ее был
Пьер Ронсар.

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

Жан Антуан де Баиф

Жан Антуан де Баиф – большой знаток музыки, прекрасный лютнист – в 1570 году в Париже открывает «*Академию поэзии и музыки*» (просуществовала до 1584 года). опыты 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.

ГЕРМАНИЯ

Ренессансные идеи в художественной культуре *Германии* проявляются во второй половине XV и в XVI веке.

Возникают ученые общества и кружки, значительно увеличивается количество университетов, быстро распространяется книгопечатание.

Переводятся на немецкий язык произведения Петрарки и Боккаччо («Декамерон»), издаются в немецких переводах труды латинских историков, философов и поэтов.

Очагами профессиональной немецкой музыкальной культуры становятся придворные и соборные певческие капеллы, а также различные объединения немецких бюргеров.

Немаловажную роль в укреплении традиций нидерландской полифонии в немецкой практике сыграл Максимилиан I (1459-1519), австрийский эрцгерцог, император «Священной Римской империи» с 1493 года (из династии Габсбургов).

Максимилиан I

Максимилиан был большим любителем музыки и живописи (заказывал картины Дюреру).

С 1497 года в качестве придворного композитора у него на службе находился Генрих Изак (1450-1517).

Lied

В стиле Изака органично соединились традиции нидерландской полифонии с характерными чертами немецкой народной песни.

Приоритетную роль в творчестве Изака играет жанр песни - Lied, представляющей собой многоголосную обработку популярных немецких народных мелодий.

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

Людвиг Зенфль (1492-1555)

Зенфль – ученик Изака, практически первый крупный немецкий композитор-полифонист. Он родился в Цюрихе, затем стал певчим и помощником Изака в придворной капелле Инсбрука, а потом и ее руководителем. С 1523 года жил в Мюнхене, где был капельмейстером придворной певческой капеллы.

Многие его сочинения были опубликованы – мессы, мотеты, песни (*carminum* – как называл их сам композитор). Современники называли его «принцем немецкой музыки».

Среди других немецких композиторов выделяются *Иоганн Вальтер* (1496-1570), *Ганс Лео Гаслер* (1564-1612).

Подлинный расцвет немецкой многоголосной музыки наступает лишь во второй половине XVI столетия (в это время в Мюнхене работает один из крупнейших нидерландских композиторов Орландо Лассо).

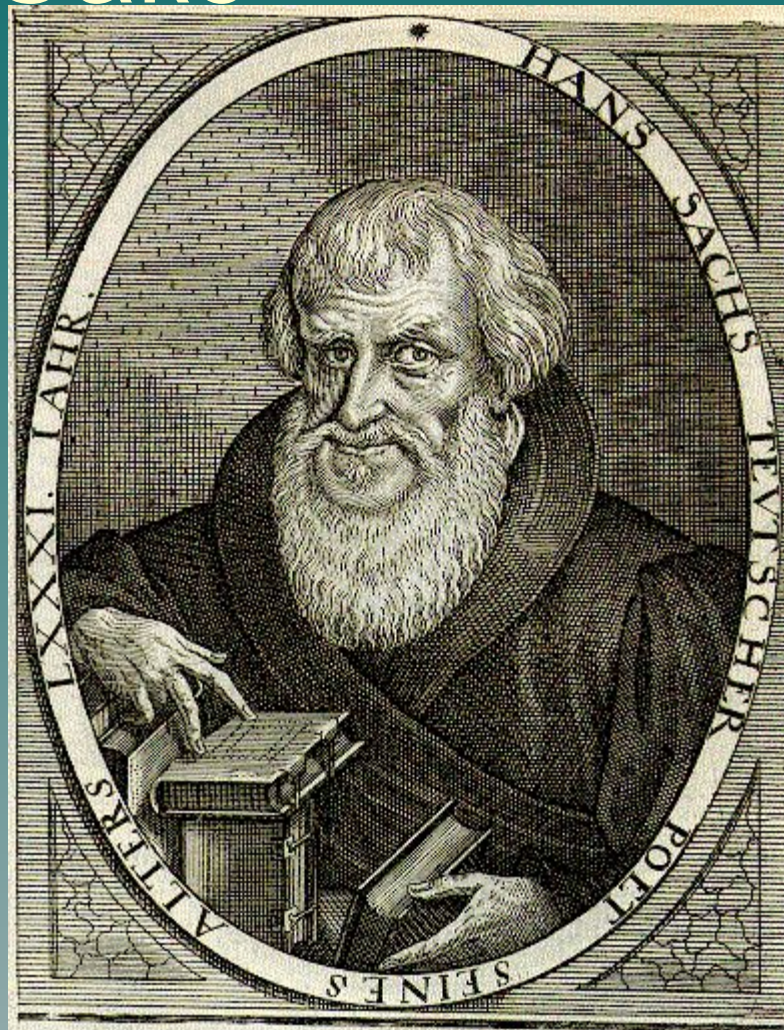
Мейстерзингеры

Искусство мейстерзингеров (нем. Meistersinger - «мастера пения») пришло на смену рыцарскому *миннезангу* во второй половине XIII века и возникло в бюргерской среде.

Основателем мейстерзанга принято считать Генриха из Мейссена по прозвищу Фрауенлоб (примерно 1250-1318).

Ганс Сакс

Одним из самых знаменитых мастерзингеров был уроженец Нюрнберга *Ганс Сакс* (1494-1576)

*Musas teutonicam videor docuisse Latinas
Linguam, plectro uti dum voluere meo.*

Немецкий поэт,
мейстерзингер,
принадлежащий
к ремесленному
цеху
башмачников.

Будучи практически самоучкой, он, тем не менее, был необычайно талантливым автором, играл на гитаре и пользовался популярностью.

Сакс написал свыше 5 тысяч песен. Помимо этого – драматические фарсы (“Schwänke”), сценки и пьесы («Земля обетованная», 1530; «Школяр в раю», 1550), так как был актером и руководителем любительской труппы.

Англия

Ренессансные тенденции в Англии начинают проявляться лишь с конца XV века. Первоначально негативное влияние оказывали события Столетней войны (1337-1453), затем начались внутренние распри между придворными партиями – война Алой и Белой розы (1455-1485).

Кембридж

Первыми очагами
английского
гуманизма стали
Кембриджский и
Оксфордский
университеты.

Томас Мор

Крупнейшим
английским
гуманистом
Возрождения был
Томас Мор
(1478-1535)

Театр

Наиболее передовые позиции занимал театр, достигший своего расцвета в конце XVI века в творчестве Томаса Кида, Шекспира и Бена Джонсона – так называемая, елизаветинская драма.

Шекспир

В текстах театральных пьес нашла отражение богатейшая народно-бытовая музыкальная культура Англии. Драмы и комедии Шекспира пронизаны песенными текстами. Упоминаются танцы – павана, гальярда, пассамеццо, мореска, жига. Много авторских ремарок, требующих от актеров умения петь и играть на музыкальных инструментах.

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

Сложилась также традиция введения музыкальных интермедий-антрактов в драматические спектакли, восходящая к постановкам воспитанников королевской капеллы, а также использования музыки в постановках драматических спектаклей в университетах, колледжах и театрах.

A stylized silhouette of a mountain range in shades of teal, located at the bottom right of the slide.

Наряду с традиционными формами католической музыки – мессами и духовными мотетами на латинские тексты, в середине века появляются одноголосные псалмы на английском языке – характерное явление Реформации (первый сборник Джона Мербека вышел в 1549 году).

Среди английских полифонистов
первой половины XVI столетия,
продолживших традиции Дж.
Данстейбла и нидерландцев, -

Джон Тавернер

Джон Редфорд

Томас Таллис

Роберт Уайт

Мадригал

Широчайшее распространение получает итальянский мадригал. В 1588 году выходит сборник Н. Юнга "Musica transalpina", предназначенный для использования английскими любителями музыки. Там содержались произведения иностранных, преимущественно итальянских композиторов, с переводом текстов на английский язык.

В их числе было несколько десятков мадригалов Л. Маренцио, О. Лассо, Ф. де Монте и др. Там же были опубликованы два мадригала У. Берда (1543 или 1544 - 1623) – первого английского мадригалиста. Он и его последователи - Томас Морли (1557-1603), Джон Уилби (1574-1638), Томас Томкинс (1573-1656), Орландо Гиббонс (1583-1625), опираясь на итальянские образцы, выработали собственные национально-специфические черты.

Джон Доуленд (1562-1626)

Бакалавр музыки Оксфордского и Кембриджского университетов, блистательный лютнист-виртуоз и композитор.

Особой популярностью пользовались его сольные вокальные пьесы с сопровождением. В 1597, 1600, 1603 и 1612 годах Доуленд опубликовал свои собрания 84 «песен и арий» (с лютневой табулатурой для голоса в сопровождении лютни и виолы да гамба).

Испания

В XVI веке своего наивысшего расцвета достигает испанская музыкальная культура.

Испанская живопись, архитектура, скульптура и музыка развиваются в непосредственном взаимодействии с традициями итальянского Возрождения. Выдающиеся испанские композиторы осваивали полифонию строгого письма в папской капелле в Риме.

Кристобаль де Моралес (1500 или 1512 – 1553)

Являлся членом
папской
капеллы с
1535 по 1545
год.

Томас Луис де Виктория (ок.1548 – 1611)

Его называли
«испанским
Палестриной».

С 1548 по 1594 год жил
и работал в Риме.

Певцами папской
капеллы были также
А. де Рибера
(1513-1523), Х.
Эскрибано
(1507-1539) и др.

Композиторское творчество представлено мессами, мотетами, магнификатами, псалмами, мадригалами.

Среди светских жанров особой популярностью пользовались *вильянсико* – жанр многоголосной песни (тяготеющей либо к полифонической, либо к гомофонной фактуре) в сопровождении виуэлы (щипковый струнный инструмент, близкий гитаре) либо лютни.

Активно развивается и чисто инструментальная музыка, благодаря которой в европейскую композиторскую практику были введены сарабанда, чакона, пассакалья, фолия и другие испанские песенно-танцевальные формы.

Выдающимся мастером прослыл придворный органист Филиппа II *Антонио де Кабесон*.

Антонио Кабесон (1510-1566)

В 18-летнем возрасте получил звание «музыканта королевской камераты и капеллы» в Мадриде и всю свою последующую жизнь провёл на придворной службе – сначала при Карле I (V), а с 1539 года при инфанте и затем короле Филиппе II.

Слепой музыкант, прозванный при жизни «современным Орфеем», стал одним из первых крупных испанских композиторов, создававших музыку для органа и клавикорда.

Его сочинения были изданы сыном композитора Эрнандо в Мадриде в 1578 году:

"Музыкальные произведения для клавишных инструментов, арфы и виуэлы Антонио де Кабесона..."

(Obras para musica para tecla, arpa y vihuela)

