

Культура Ренессанса

Лектор –
кандидат искусствоведения
Чащина С.В.

ЭТИМОЛОГИЯ

- итал. *Rinascimento*;
«ri» — «СНОВА» или «заново рожденный»
- фр. *Renaissance*,
- рус. *Возрождение*

Термин встречается уже у итальянских гуманистов, например, у Джорджо Вазари (XVI в.).

В современном значении термин был введён в обиход французским историком XIX века Жюлем Мишле

Культурная

хронология

- Конец XIII-начало XIV в. - XVI век
- (в некоторых случаях — первые десятилетия XVII в., Англия, Испания).

география

- Итальянский (классический)
- Северный (страны к северу от Италии – Франция, Нидерланды, Германия)

Периодизация итальянского Ренессанса

- Конец 13-14 вв. – Проторенессанс (эпоха коммунальных революций)
- 15 век – Ранний Ренессанс
- 1490-1527 – высокий Ренессанс
- 2я четверть – 2я пол 16 в. – поздний Ренессанс (в некоторых городах-государствах высокий Ренессанс – весь 16 в., например, в Венеции)

Термин «Северный Ренессанс»

= Ренессанс во всей Европе за пределами Италии, к северу от Альп.

Нидерланды – 15-16 вв.

Германия – с 1430-по к. 16в.

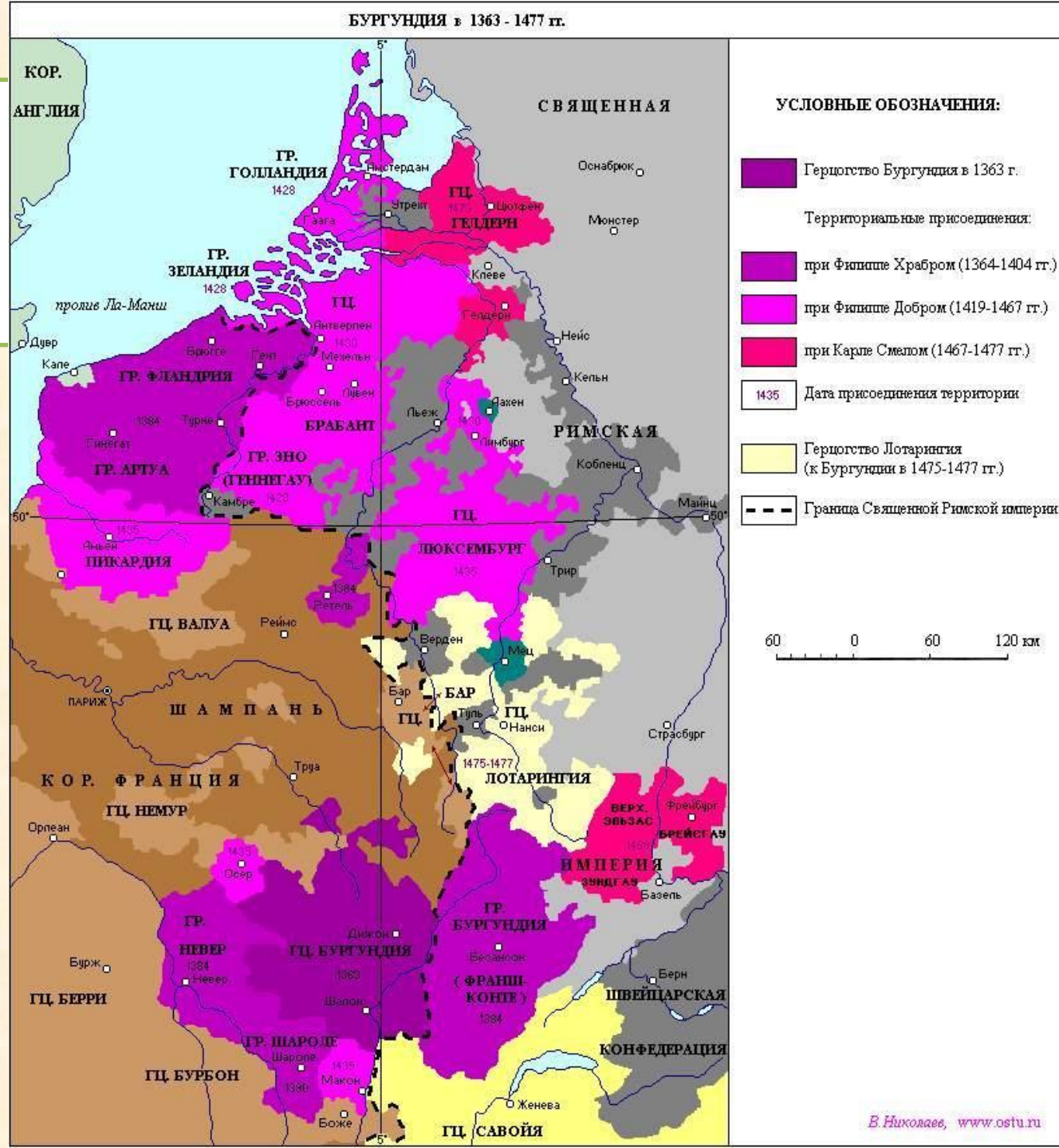
Франция – 2я пол 15- 16 в.

Франция и Бургундия

Бургундия =
 графство Артуа,
 Пиккардия,
 Графство
 Фландрия,
 Герцогство
 Брабант,
 Графство Эно,
 Герцогство
 Люксембург,
 Герцогство
 Бургундия,
 Графство
 Бургундия

Бургундия (Нидерланды) и Германия

Сравнительный анализ картины мира

Средние века

Возрождение

Переходность в жизненном укладе

- Переход от ремесленного производства к мануфактуре
- Формирование раннекапиталистических отношений
- Начало формирования новой концепции человека предприимчивого
- Начинается трансформация сословно-иерархической системы
- Усиление светских черт в культуре
- Рост потребности в знаниях

Арнольфо ди Камбио

Палаццо
Веккио
(первоначально
коммунальное
палаццо)

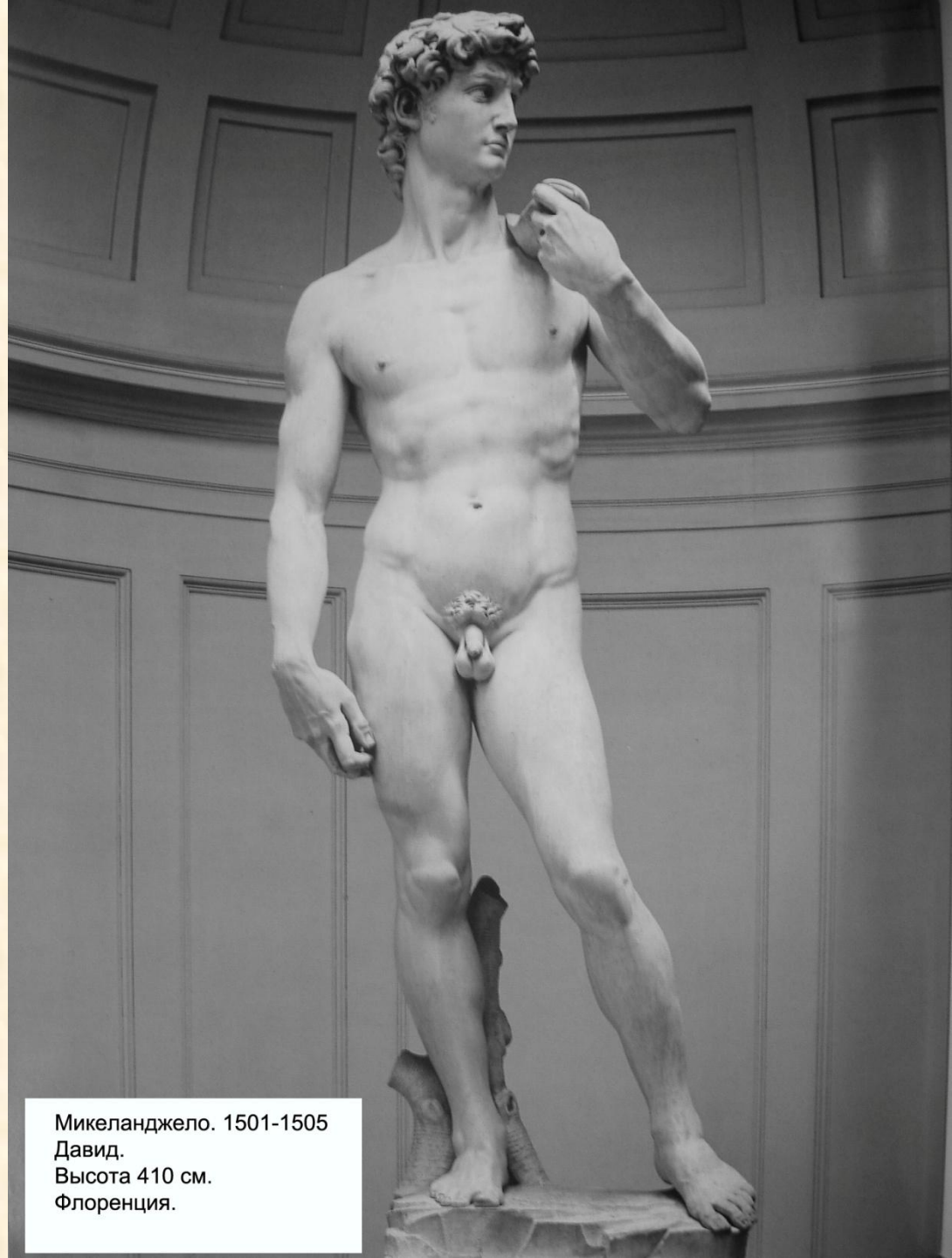
Донателл
о
Давид
1430е

Микеланджело

о

1501-05

Микеланджело. 1501-1505
Давид.
Высота 410 см.
Флоренция.

Веронезе 1563

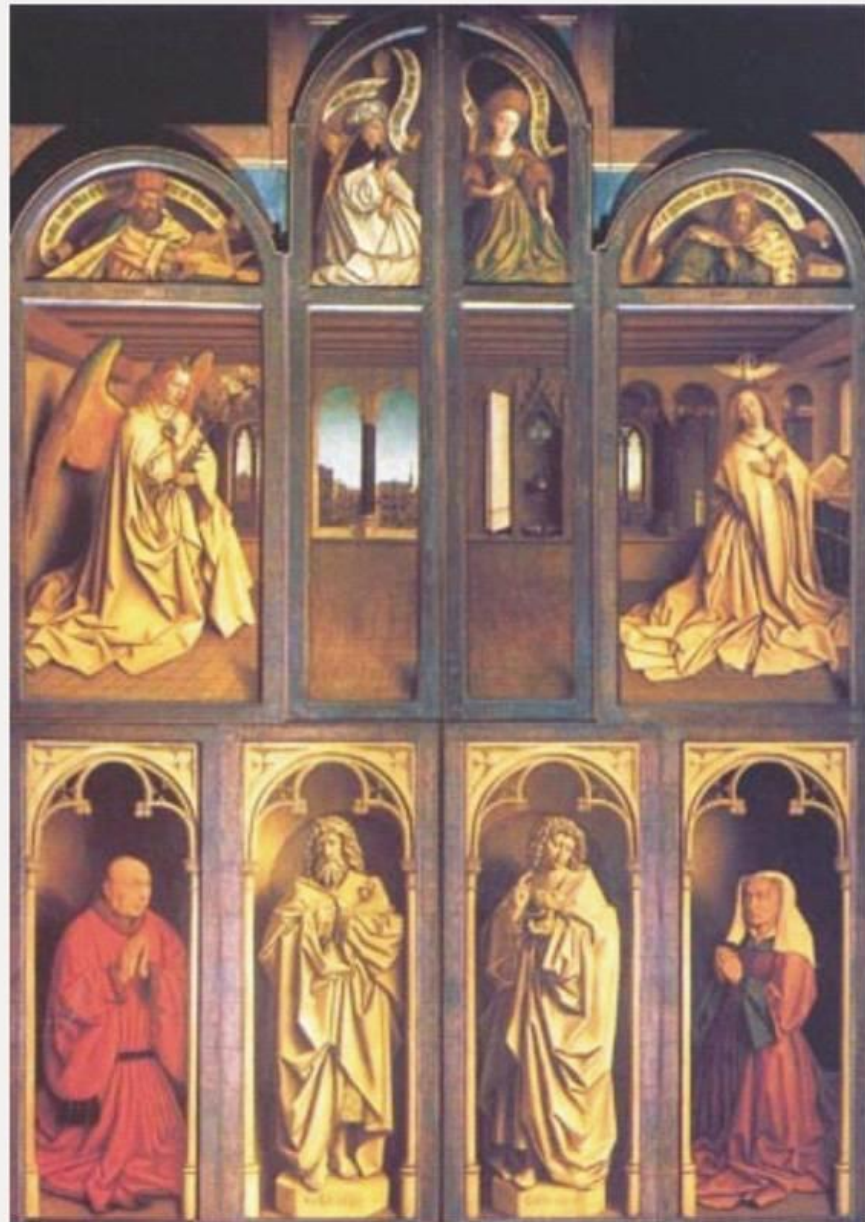
Отличия северного Ренессанса от итальянского

- большее влияние готического искусства,
- меньшее внимание к изучению анатомии и античного наследия,
- тщательная и детализированная техника письма (в живописи)
- Влияние Реформации как важной идеологической составляющей.

Ян ван Эйк

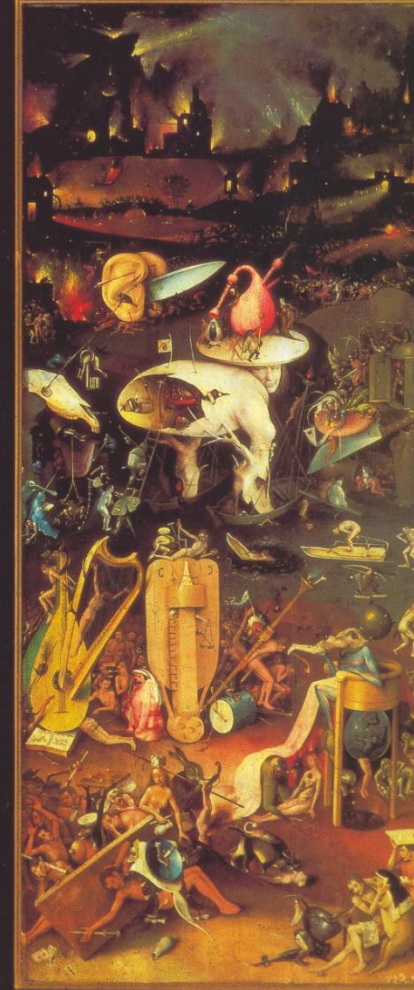
ipsi dicit et facta sunt

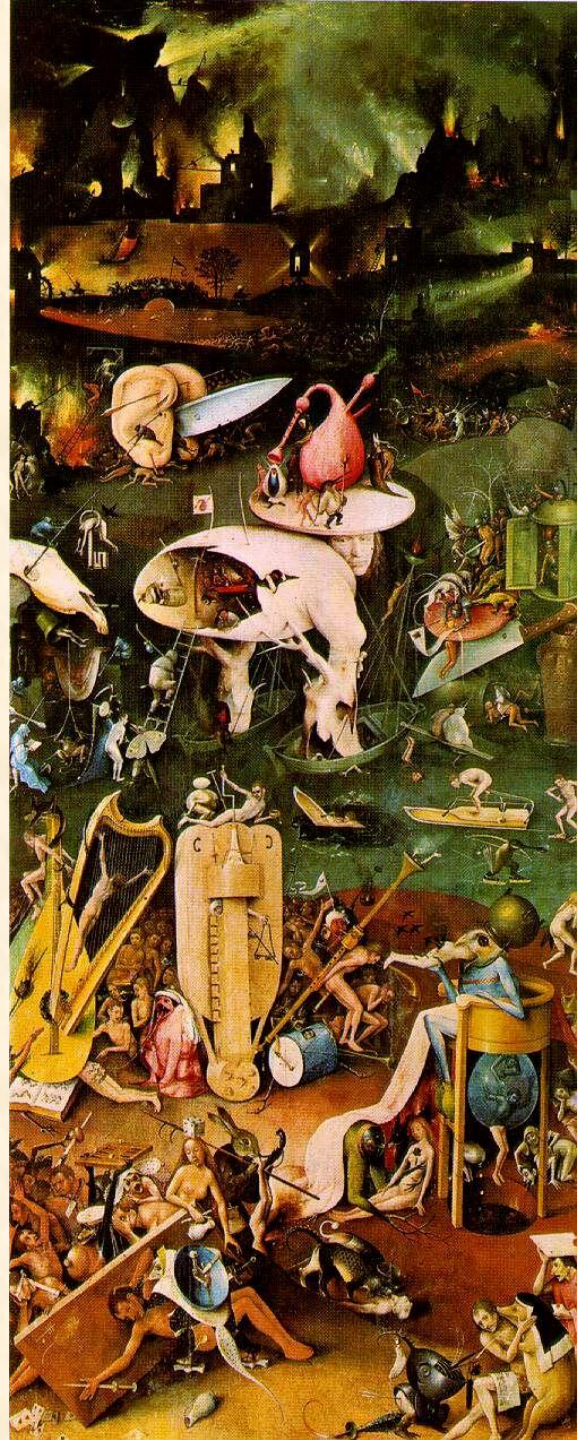
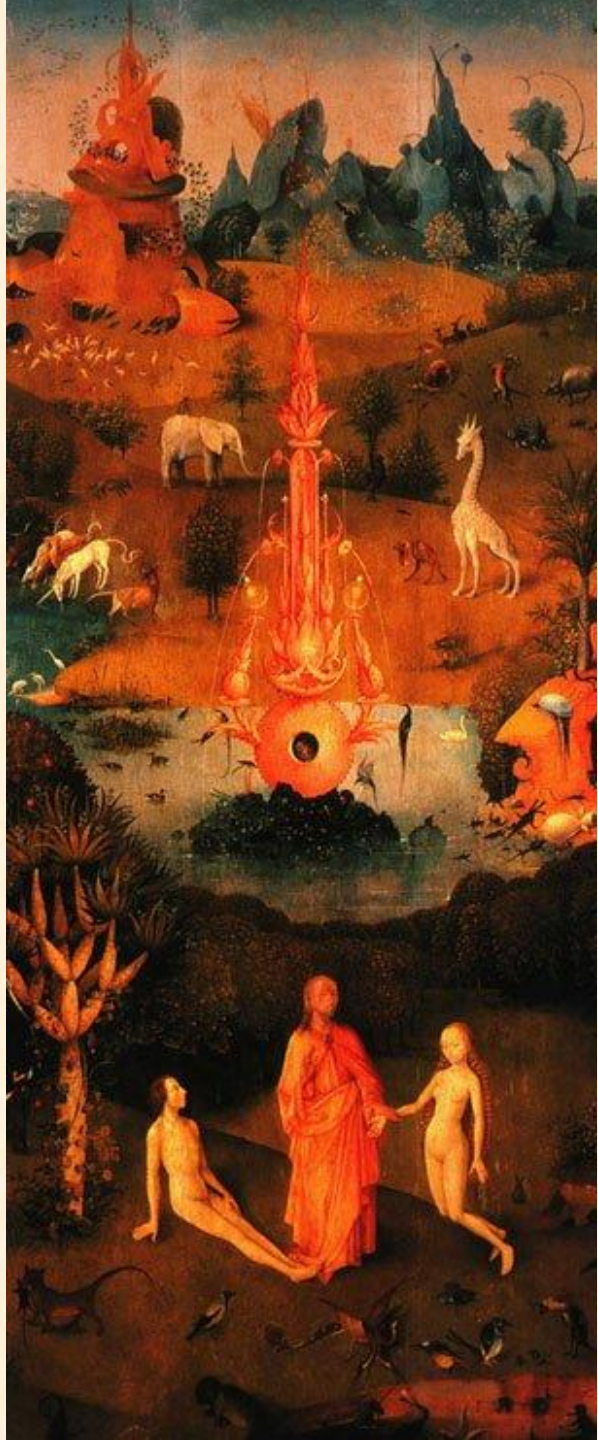

ipsi mōvauit et creata sunt

Иеронимус Босх

Средневековая музыкальная традиция

**Высокая (церковная)
культура**

**Народная (низовая)
фольклор**

**Княжеская (придворная)
культура**

Месса

- (итал. *messa*, от лат. *missa*) — основная литургическая служба в латинском обряде Католической Церкви.
- Согласно одной версии оно связано с глаголом лат. *mittere* — «отпускать» и первоначально означало «отпуст», а затем распространилось на всю литургическую службу.
  - Согласно второй гипотезе, оно восходит к латинскому [лат.](#) *missio* — «миссия, послание».

Исторические варианты мессы

- Единая модель сложилась только в середине XVI века.
- До этого 2 противоположных тенденции:
  - 1) Опора на тексты Библии и «завещанное» чинопоследование римской мессы (сложилось в первые века нашей эры);
  - 2) Огромное количество местных вариантов проведения мессы. Наиболее известные – латинский, галликанский, амвросианский, мосарабский и др.

Сакраментарий Григория (VII в.)

- **сакраментарии** — полные литургические тексты («сценарий» мессы).
- Григорий I Великий – папа Римский, 590-604.
- Провел мощную реформу разных аспектов службы.
- ! был создан знаменитый **григорианский хорал (слушать)**.

Слово и музыка

- Изначально служба распевно читалась.
- Всегда на **латинском языке**. Постепенно музыкальное начало усилится, но будет использоваться пение было двух типов:
- **Псалмодическое** (речитатив) и
- **Гимническое**, отличавшееся мелодически-распевным характером.
- Общей муз. основой мессы в ср. века служил григорианский хорал

Школа Нотр-Дам (Париж)

- «авангардный» центр развития музыкальной культуры Средневековья (между 1150-1250 гг.).
- Главное наследие «Большая книга органума» (Magnus liber organi) — сборник, содержащий более 1000 различных музыкальных сочинений.
- Наиболее значительны многоголосные органумы, кондукты и мотеты, составляющие базу музыки Арс антиква.
- Подавляющее большинство композиций школы Нотр-Дам анонимно; известны лишь имена выдающихся композиторов **Леонина** (слушать органум) и его последователя **Перотина** .

Ars Antiqua - Ars Nova

лат. *старая техника [композиции], старое искусство [музыки]*),

— период в истории западноевропейской (преимущественно французской) музыки XII - начала XIV веков.

Термин Арс Антикава применяют только по отношению к *многоголосной* музыке этого

времени: органумам, кондуктам и другим жанрам **Школы Нотр-Дам, гокетам и мотетам.**

Реже в понятие Арс антиква включается также светское

лат. *новая техника [композиции], новое искусство [музыки]*)

В узком смысле - способ нотной записи, предложенный Филиппом де Витри (1291—1361) **в трактате «Ars Nova»** и давший композиторам новые возможности записи длительности нот и ритма, неизвестные Ars antiqua.

В широком, - период в истории западноевропейской музыки.

Приблизительно совпадает с XIV веком. Данное значение

сформировалось уже в эпоху раннего Возрождения, когда словами Ars Nova стали обозначать французский и итальянский репертуар XIV века вообще, в

Музыкальное наследие Ars Nova

Культовая музыка

- появление первых многоголосных месс

(на стандартный полный текст ординария).

Ок.1350 «Военный человек» Г. де Машо = первая многоголосная авторская месса

Светская музыка

- Центральные жанры
- Франция — мотет, рондо, виреле
(слушать **Г. де Машо. Douce Dame Jolie (с 4 мин.)**), баллада;
- Италия — мадригал, качча, баллата.

Якоб Льежский

(к. XIII- перв.пол.XIV века)

- “Дерзают дискантировать даже те, кто не умеет петь хорошо и уверенно <...>. Есть и такие, которые хотя и умеют петь кое-как практически, но не знают доброй меры (*modum bonum*). Они слишком распущенно дискантируют, добавляют лишние звуки (*voces*). Другие слишком гокетируют, слишком дробят, подчёркивают и отделяют [друг от друга] звуки в консонансах, в ненадлежащих местах скачут, улюлюкают (*hircant, iurant*) и наподобие собак тявкают и лают (*hawant, latrant*), и как безумные, беспорядочно извиваются и трясутся, используют неестественную гармонию. <...> Есть сейчас и хорошие и достойные певчие и дискантисты, которые не только могут дискантировать практически, но и знают технику (*per artem*) дискантирования. Но они поют новым способом (*novo cantandi modo*), а старый (*antiquum*) упускают; они злоупотребляют имперфекциями, любят семибревисы (которые они называют «минимами»), а старинную музыку (*cantus antiquos*) — органумы, кондукты, мотеты, двойные двойные, контрадвойные (*contraduplices*) и тройные гокеты — отвергают; ну разве что некоторые из таких [форм] они вставляют в свои мотеты; они пишут такие изысканные дисканты, которые трудно петь и мензурировать” –

- Зеркало музыки

Гийом де Машо (1300-1377, Реймс)

Нидерландская школа

Франко-фламандская школа

- — термин для обозначения группы композиторов французского (валлонского) и фламандского происхождения родом из южных областей Исторических Нидерландов - Эно, Брабанта и Фландрии, работавших со второй трети XV до конца XVI веков преимущественно за пределами своей родины — на территории (современных) Италии, Франции, Германии, Австрии.
- Термин «нидерландская школа» ввёл в обиход науки австрийский музыковед Р.Г. Кизеветтер (1829).

Представители

- 1400-50-е
  - Предтеча - английский композитор **Джон Данстейбл (мотет)**.
  - **Гийом Дюфаи (мотет «Nuper rosarum flores», рондо «Helas, ma dame»)**,
- 1450-1520-е
  - Иоханнес Окегем (Kyrie from Missa Prolationum)**,
  - Жоскен Дебре**
- 1520-90-е
  - Орландо ди Лассо**,
  - Филипп де Монте**

Живопись Нидерландов

XV век

- Братья ван Эйки (Ян и Хуберт),
- Робер Кампен,
- Гуго ван дер Гус,
- Рогир ван дер Вейден,
- Ханс Мемлинг.
- .

XVI век

- Иеронимус Босх
- Питер Брейгель старший (Мужицкий).

Живопись в Германии

XV век

- Альбрехт Дюрер,
- Маттиас Грюневальд,

XVI век

- Ганс Гольбейн,
- Лукас Кранах старший,
- Вольф Губер
- Альбрехт Альтдорфер

Франция

Живопись и графика

- Жан Фуке,
- Жан Клуэ,
- Франсуа Клуэ,

Скульптура и архитектура

- Жан Гужон
- Пьер Леско