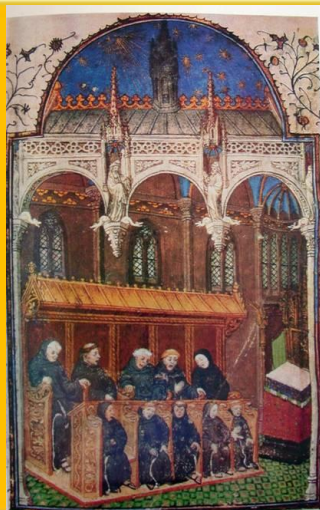
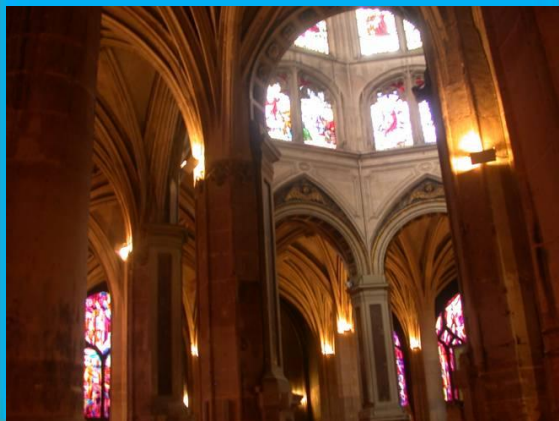

МУЗЫКА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

221
Манускрипт, иллюстрирующий пение.
Манускрипт, конец XV в.

... Functum • Bipunctum • Tripunctum • Apostropha • Distropha • Tristropha
10) Virga // Bivirga // Trivirga // Scandens // Saliens // Climacus // Flexa (Climis
Flica descendens) // Pes (Podatus, Flica ascendens) // Pes Flexus (Torculus) // Strophicus
// Snuosus // Perrectus (Culturalis) // Gnomo (Hemivocalis Epiphonus) // Quilisma

I. Перечень возможных знаков.

Личия

II. Изъ Св.-Талленскаго антифона (9-я вѣк.).

f per fico gratias meos (красная),

III. Изъ 10—11-го вѣка.

Libera cor me us (желтая),
(красная).

IV. Изъ 12—13-го вѣка.

O beata

V. Nota quadrata (12—13-я вѣка).

Исторический фон

- **Временные границы: с V по XIV века.**
- **Утверждение христианства.**
- **Разделение Римской империи на Восточную (центр православия – Константинополь) и Западную (центр католицизма - Рим).**
- **Становление сословной и военной организации феодальной Европы. Формирование господствующего класса - рыцарства.**
- **Переселение народов и синтез музыкальных традиций.**

Музыкальные особенности

- Длительное господство **монодического** (одноголосного) склада.
- **Анонимность и аскетизм музыки,** подчиненность церкви.

Виды ранней средневековой культовой музыки

- **Речитация** - молитвенное чтение нараспев, распространенное среди монашества. Спокойное, тягучее исполнение в медленном темпе, однообразном ритме и повторяющимися интонациями.
- **Псалмодия** - более развитые и эмоциональные моления. Вокальная линия – более выразительная, с орнаментальными вокализами в заключительных оборотах.

Музыка Византии

Жанры раннего церковного пения

- **Тропари** - небольшое однострофное песнопение в честь какого-либо святого или празднуемого события, первоначально краткие припевы к определённым стихам лирических песнопений (псалмов, гимнов).
- **Стихиры** (с X века)- музыкально-поэтические импровизации на библейские сюжеты или тексты религиозно-дидактического характера.
- **Гимны** – хвалебная песнь.

Ранний период (IV-VI вв.)

- Исполнение в церквах **гимнов** (хвалебных песен во славу бога и святых) на греческом языке.
- Восприятие их как отголосков небесного пения ангелов.
- Авторы гимнов - выходцы с Востока (Сирии и Палестины):

Бардезан

Ефрем Сирин

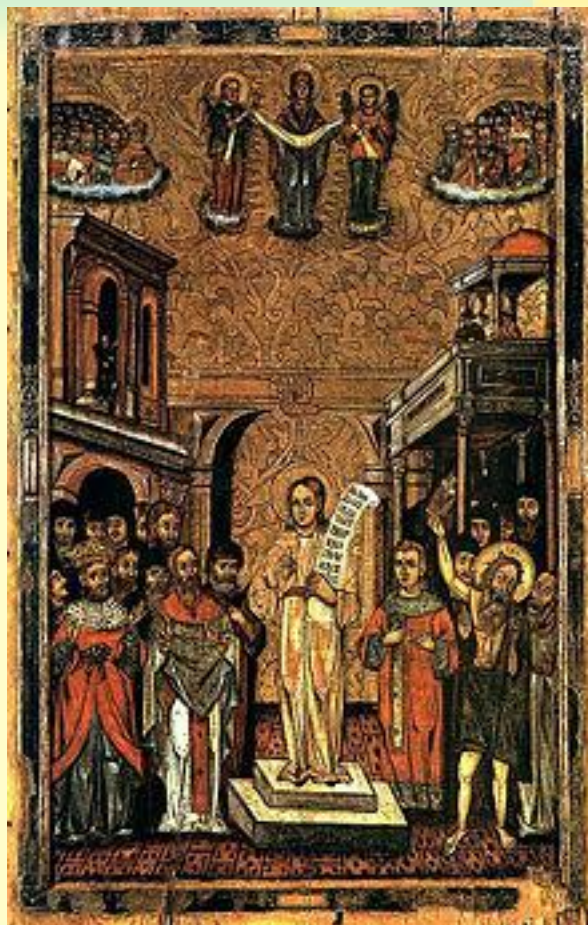
Роман Сладкопевец

ЕФРЕМ СИРИН (306-373) – автор ГИМНОВ

Роман Сладкопевец (конец V-начало VI вв.) - основоположник жанра кондак (ок. 1000, сохранилось 80)

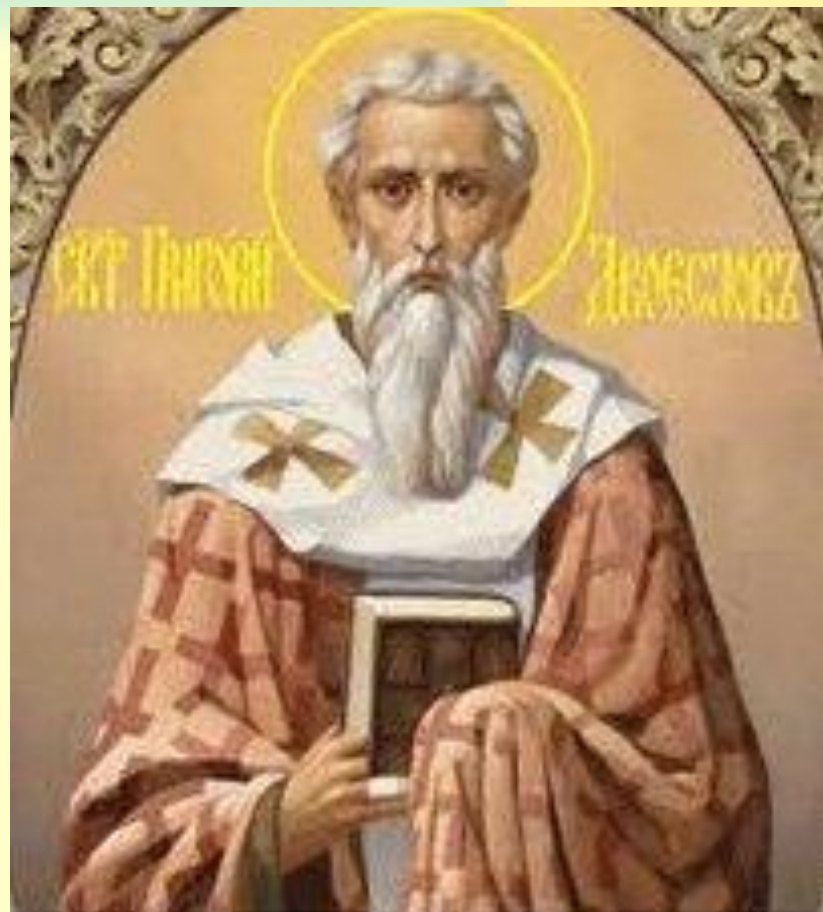

- Кондаки Романа Сладкопевца - это масштабные лирико-философские поэмы, где религиозные размышления сочетаются с порывами искреннего чувства.
- Объединение строф акростихотворной формой: заглавные буквы стихов при чтении по вертикали образуют слова, таящиеся в «глубинах» текста.
- Вдохновенность мелодий и певучесть интонаций.

Зрелый период Византийского гимнотворчества: VII – IX вв.

- Появление нового гимнического жанра – **канона** (от греч. – норма, правило) – сложная композиция из нескольких частей.
- Отличие от кондака:
  - вместо единой, цельной тематической линии части канона посвящены различным религиозным легендам и поэтическим образам;
  - меньшее разнообразие и богатство орнаментальных фигураций;
  - близость по складу к напевной речитации;
  - появление выдержанных басов (вместо одноголосия), сопровождающих голосов в мягком волнообразном движении вокруг основной мелодии.
- **Создатель - Андрей Критский.**

ИОАНН ДАМАСКИН (ок. 675-ок.753) – крупнейший средневековый гимнограф

Иоанн Дамаскин

- талантливый певец-мелодист и поэт;
- авторитетный музыкальный теоретик, обобщивший практику гимнотворчества в «**Октоихе**» – своде гимнов, сгруппированных по 8 ладам (гласам).

Музыка Западной Европы

- Центр – Рим (резиденция Папы Римского).
- Церковная музыка строго регламентирована.
- Основные жанры: **хоралы, гимны, секвенции.**

Хоралы -

**одноголосные песнопения
западно-христианской
церкви.**

606 год- канонизация папой Григорием I Великим свода песнопений католической церкви, установление соответствия музыки разным этапам службы.

Григорианское пение, григорианский хорал, **cantus planus** («плавный распев», «ровный распев»)

– литургическая монодия римско-католической церкви в исполнении мужского хора, распев текста, омузыкаленная молитва.

Языковая основа – **латынь**, некоторые напевы исполнялись на **греческом**.

Интонации - размеренно-плавные, обычно постепенные, иногда основанные на речитации, без запоминающихся мелодических ходов.

Характер: возвышенный, торжественный и отрешенный.

Ритмика: статичная, малоподвижная.

- **Юбиляция** (лат. ликование) - мелизматический распев заключительного слога в слове Alleluia григорианских хоралов.
- **Троп** (лат. «превращение», «обработка») - вставка в канонизированный григорианский напев. Тропы могли быть текстовыми (**секвенции**) или мелодическими **бестекстовыми вставками**.

Секвенции (9-10 вв.)

**– импровизационно-поэтические
вставки-эпизоды, которыми
расцвечивался молитвенный текст.**

Секвенция Dies irae
(«День гнева») -

символ смерти, горя, бедствия.

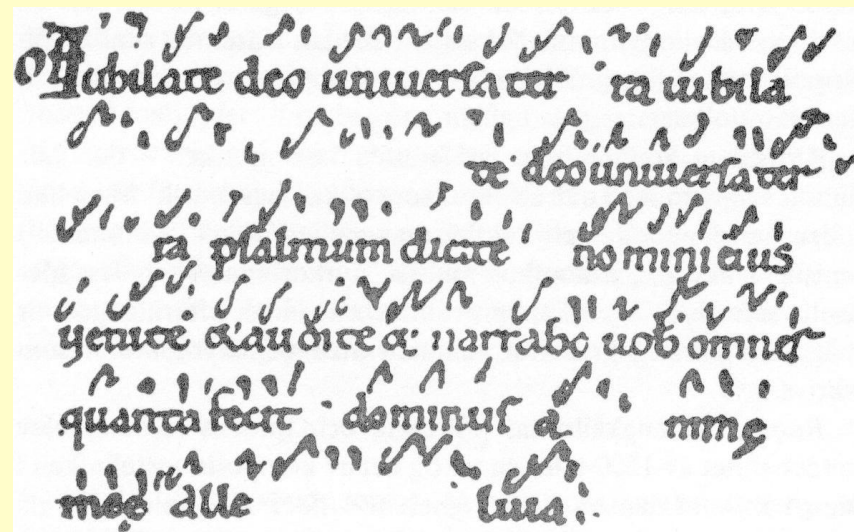
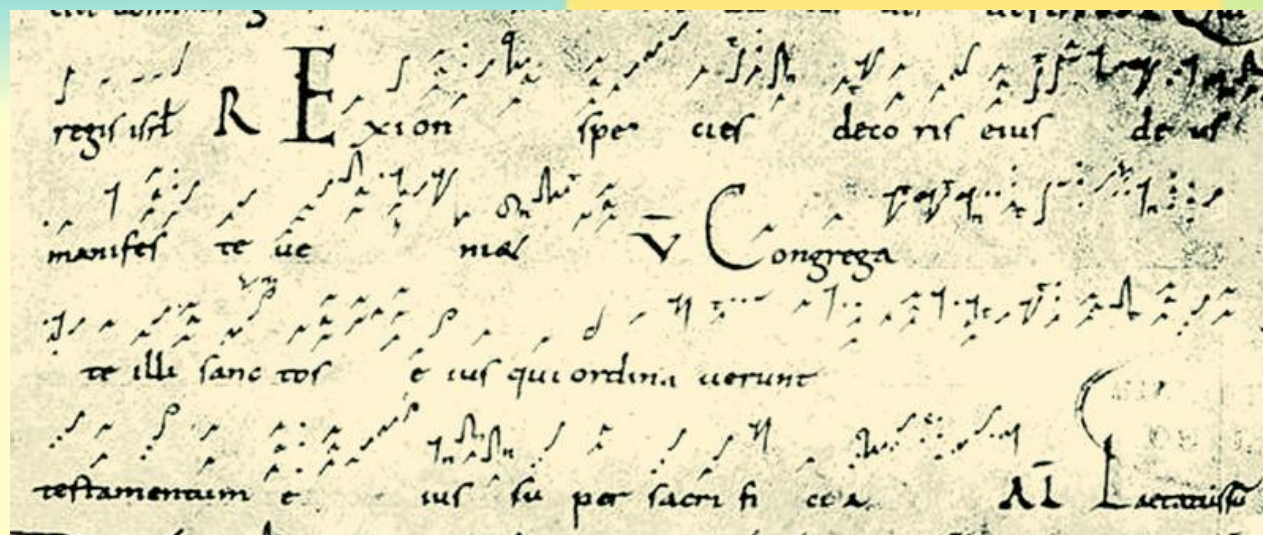
Григорианский хорал - основа
ранних форм европейской
полифонии –

многоголосного музыкального склада,
где голоса равноправны.

Григорианское пение

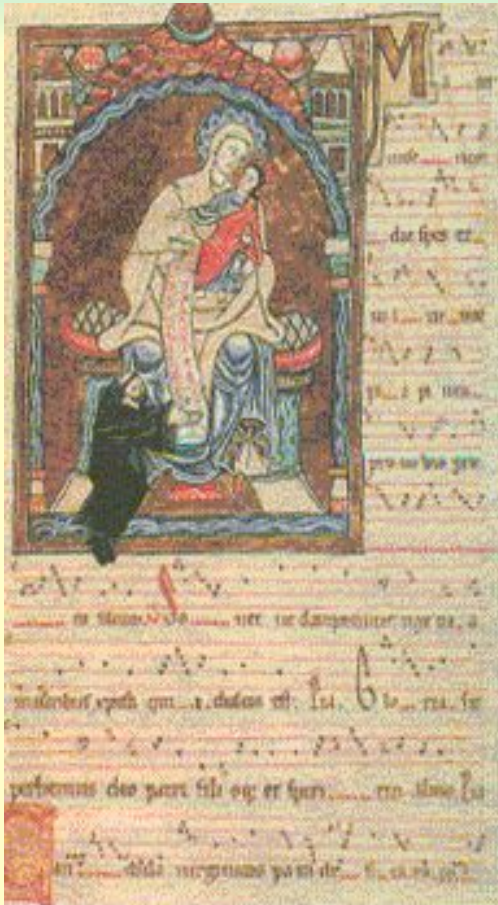
Невменная нотация

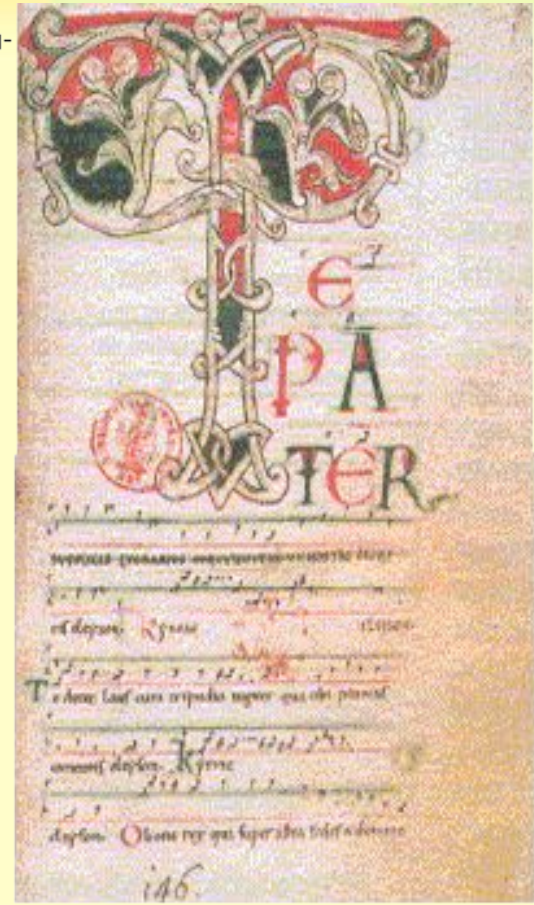
Невмы

- Знаки нотного письма, применявшиеся в Европе в средние века.
- Помещались над словесным текстом и лишь напоминали певцу о направлении движения мелодии в известных ему песнопениях.

Нотация

Справа: Невменное письмо. Страница латинской рукописи. Франция. XII век.

Слева: Раннее нотное письмо. Страница Библии. Франция. Конец XII века

7. Al - le - lu - ia. *lj.

V. Pa - scha no - strum

im - mo - la

tus est

*Chri - stus.

A modern musical score for a vocal line, likely a soprano or alto. It consists of seven staves of music in a treble clef with a 3/8 time signature. The lyrics are: "Al - le - lu - ia. *lj.", "V. Pa - scha no - strum", "im - mo - la", "tus est", and "*Chri - stus." The music features a melodic line with many slurs and ties, and a steady accompaniment.

A historical manuscript page, likely from a medieval or early modern choirbook. It features several staves of musical notation in a square or minuscule script. The page is decorated with a large, ornate initial 'I' in blue and red at the top left, and another smaller decorated initial 'I' in red at the bottom right. The lyrics are partially visible: "Ie", "tu", and "fa." The notation includes various rhythmic values and accidentals.

Григорианское пение

1.

G Ló-ri-a Pátri, et Fí-li-o, et Spi-rí-tu-i Sáncto. *

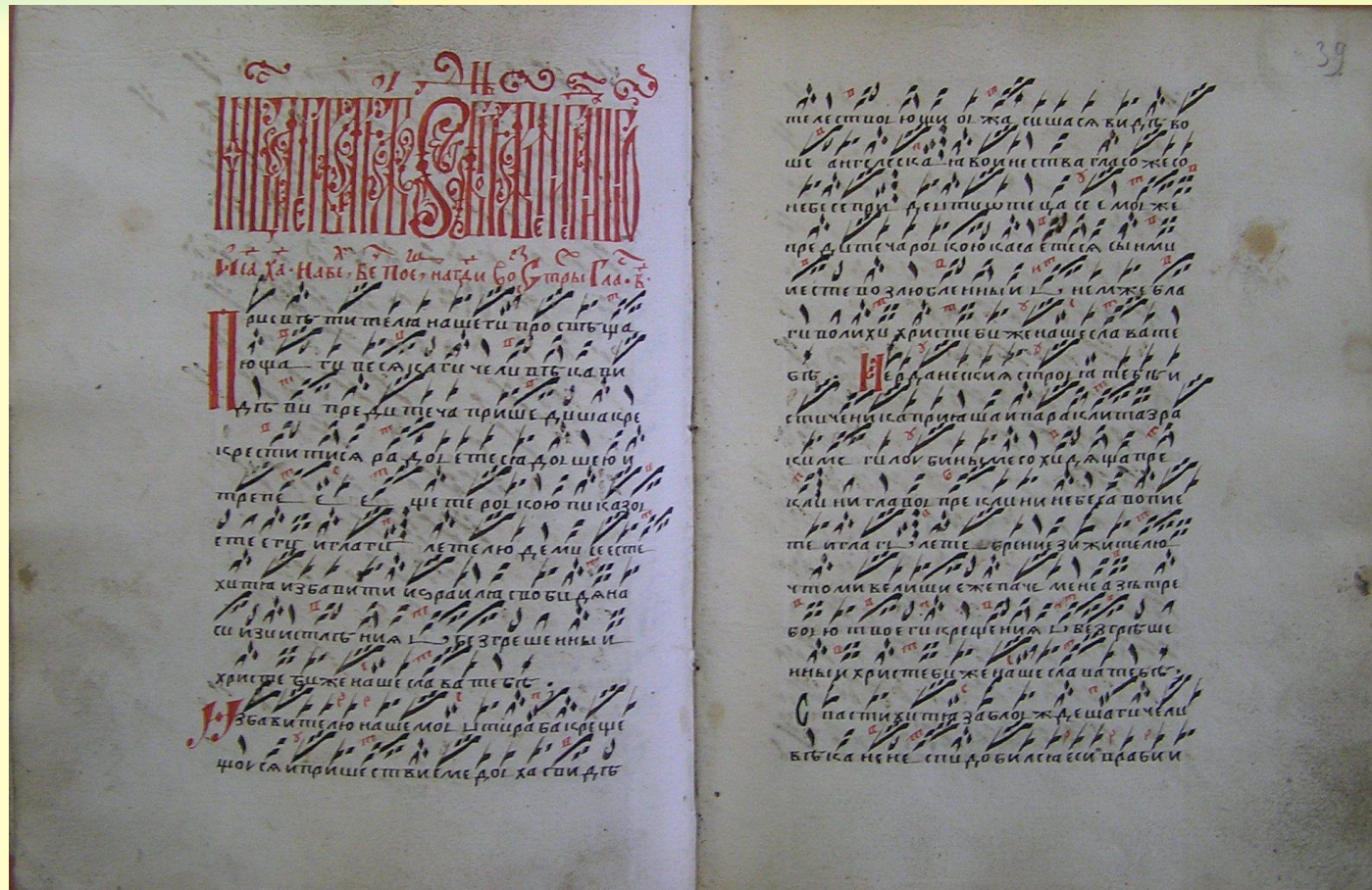
Sic-ut é-rat in princí-pi-o, et nunc, et semper, et in
saécu-la saecu-ló-rum. A-men. *or* E u o u a e.

or E u o u a e.

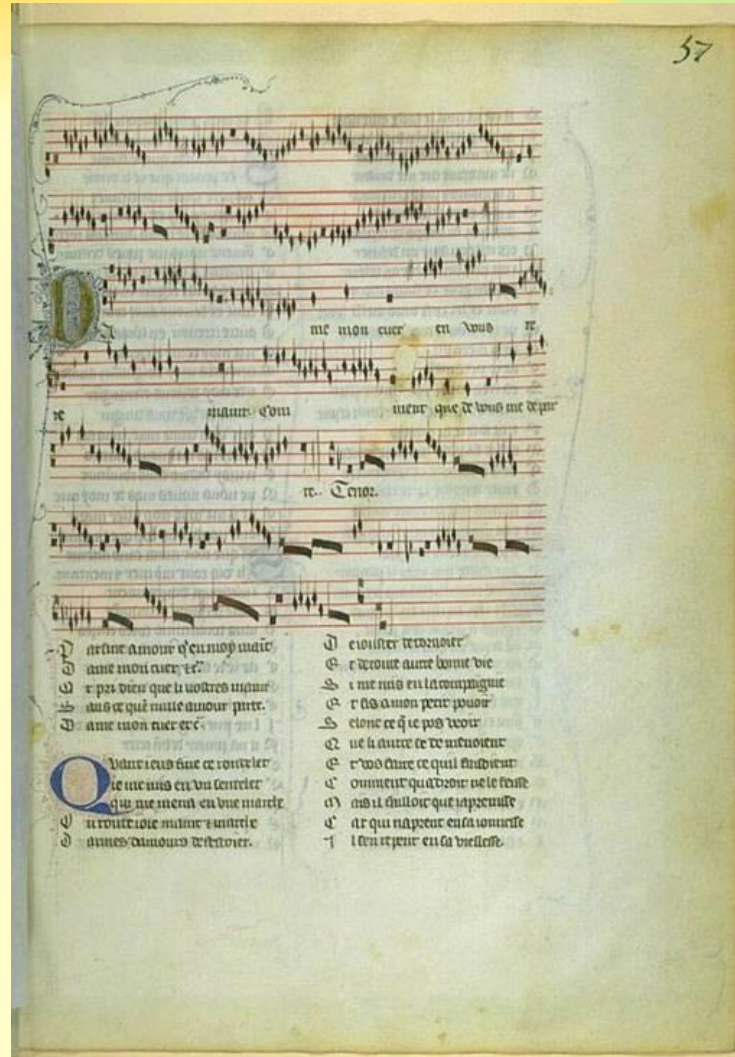
Крюковое письмо

Крюковое письмо

Изобретатель линейной нотации – ГВИДО из Ареццо (995-1050 гг.)

Система сольмизации

„Ut queant laxis”

The image shows a musical score for the Gregorian chant 'Ut queant laxis'. It consists of three staves of music, each with a corresponding line of Latin text. The first staff begins with the title '„Ut queant laxis”'. The lyrics are: 'Ut queant laxis Resonare fibris', 'Miragestorum Famulitorum', and 'Solve pollutilabiorum Sancte Johannes.' The syllables 'Ut', 'Re', 'Sol', and 'La' are highlighted with boxes, indicating their role as the starting notes of the chant's scale.

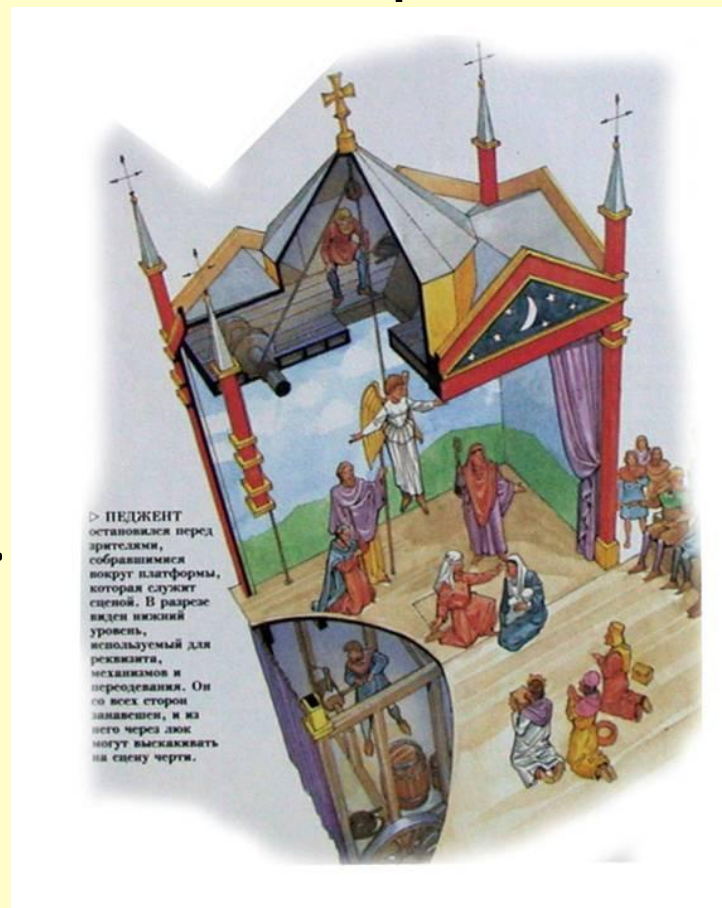
Ut queant laxis Resonare fibris

Miragestorum Famulitorum

Solve pollutilabiorum Sancte Johannes.

Пассионы- повествование о Страстях Господних, исполняемые на Пасху

- Крупное произведение, основанное на псалмодии – произнесении Евангелия нараспев.
- Исполнение в канун Страстной недели.
- Наличие элемента театральности.
- Чередование речитативных разделов с вокально-хоровыми.

Литургическая драма – более народная, светская по духу, театральная.

<http://aida.ucoz.ru>

Обрастание с середины I тыс. Страстей Христовых бытовыми подробностями, жанровыми сценками.

Отделение от пассионов более народного и театрального жанра - **литургической драмы**.

Характерные черты:

- исполнение в любое время;
- опора на библейские сюжеты;
- включение речитативов и мелодий григорианских хоралов; лирических песен; музыки шествий; танцев;
- возможность участия ансамбля.

Ars antiqua (старая техника композиции, старая традиция музыки)

— период в истории западноевропейской (преимущ. французской) многоголосной музыки **XII — начала XIV веков.**

• Жанры:

- органум,

- гимель,

- фобурдон,

- мотет,

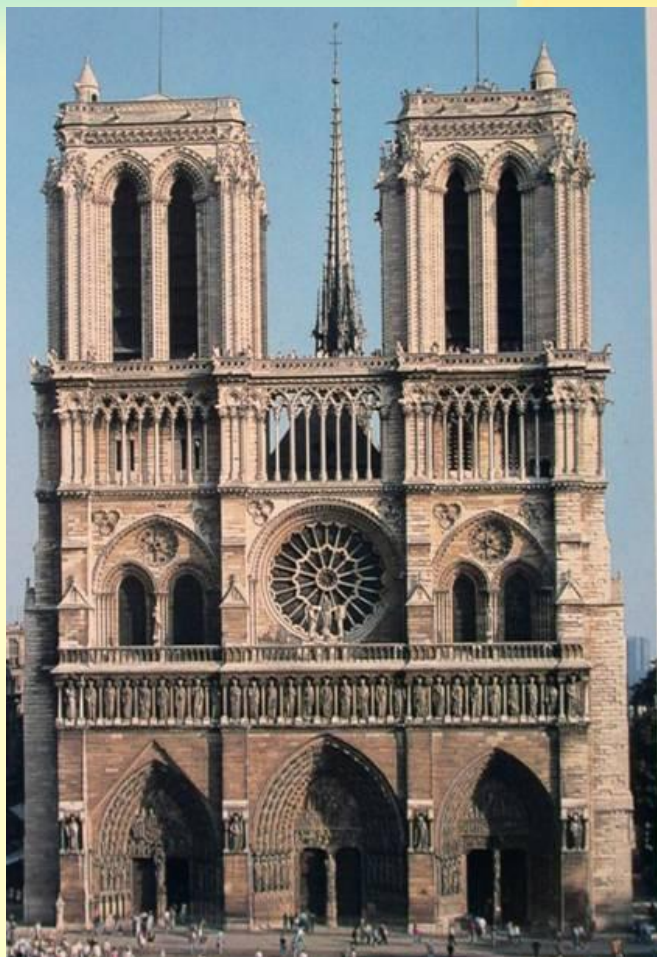
- кондукт.

Жанры ранней полифонической музыки

- **Органум** -наиболее ранняя форма европейской многоголосной музыки, когда второй голос дублировал верхний на расстоянии квинты или кварты.
- **Гимель** – пение в терцию, сексту или дециму.
- **Фобурдон** – пение параллельными секстаккордами.
- **Дискант** («протогласие») - пение в противоположном движении. Основная мелодия (*cantus firmus*) передавалась нижнему голосу - тенору; верхние голоса исполняли контрастные мелодии с богатой фигурационной расцветкой.

- **Мотет** - вокальное многоголосное произведение полифонического склада на духовные и светские тексты. Создавались мотеты, где голоса были написаны на разные тексты (иногда и на разных языках).
- **Кондукт** - песня на латинском языке, в основном на духовную (христианскую) тему.

ШКОЛА НОТР-ДАМ

<http://aida.ucoz.ru>

Первая
профессиональная
композиторская школа.

ЛЕОНИН (вторая
половина XII века);
ПЕРОТИН (1160-1230).

**Стиль *Ars nova* (XIV век) –
переходный этап от средневековья к
Возрождению**

Композиторы:

Филипп де Витри

Гийом де Машо

Франческо Ландини

Основные черты

- Появление многоголосных месс.
- Развитие более изысканного и утонченного стиля письма.
- Усиление светского начала.

Месса -

музыкальное произведение,
составленное из частей католической
литургии латинского обряда.

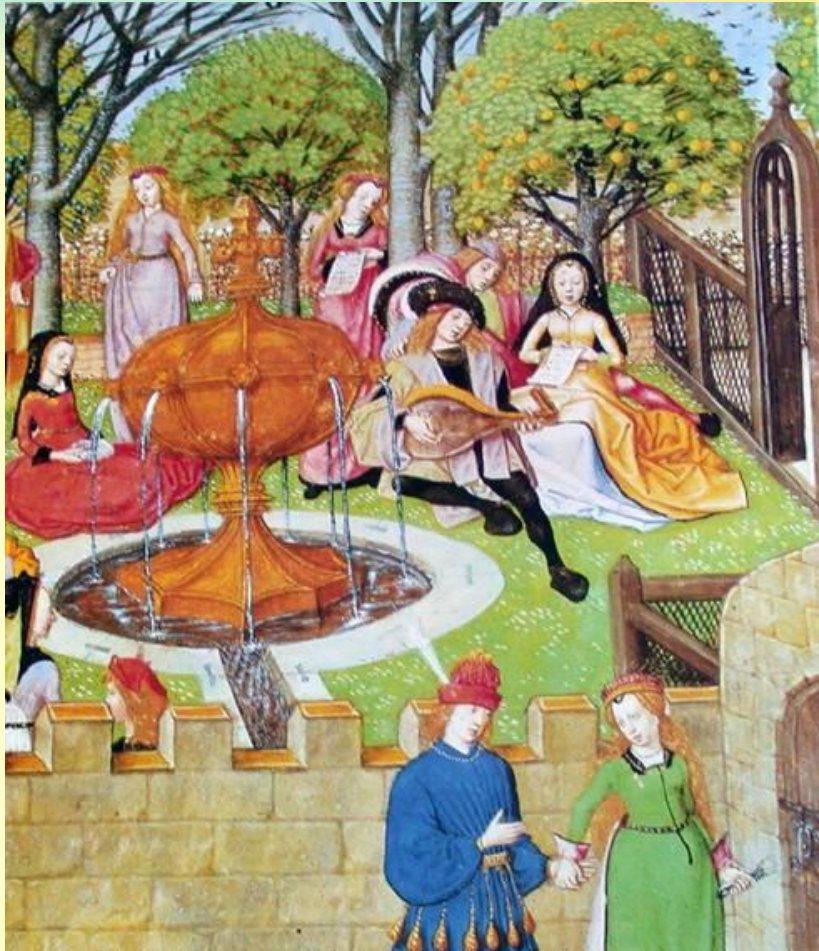
Виды мессы:

- торжественная (Solemnis)
- заупокойная (Requiem)
- краткая месса (missa brevis)

Основные разделы мессы (ординарий), текст которых звучит ежедневно:

- **Kyrie eleison («Господи, помилуй»),**
- **Gloria («Слава»),**
- **Credo («Верую»),**
- **Sanctus («Свят»),**
- **Benedictus («Благословен»),**
- **Agnus Dei («Агнец Божий»).**

Камерная светская музыка

<http://aida.ucoz.ru>

Музыканты:

трубадуры, труверы (Франция)
– Пейре Видаль, Бернар де Вентадор, Пердигон;
миннезингеры (Германия, Австрия) - Вальтер фон дер Фогельвейде; Вольфрам фон Эшенбах.
мейстерзингеры.

Жанры:

Сирвента - эпическая песня о рыцарских подвигах.
Канцона, альба, лид-лирические песни.

Гильом IX, считающийся первым трубадуром. XIII в.

Культ прекрасной дамы

Трубадур Пердигон (1190–1212)

Gaudeamus

- Студенческий гимн на латыни.
- Парафраз латинского афоризма «Vita brevis ars longa».
- Появился в XIII или XIV в. в Гейдельбергском или Парижском университете.
- Восходит к жанру застольных песен вагантов, среди которых были и студенты.
- В течение нескольких веков передавался устно, имеет много вариантов.
- В печатном виде текст появился в 1776 году, а в 1781 был переработан странствующим поэтом Х. В. Киндлебенем.
- Известный мотив песни утвердил в XV в. Йоханнес Окегем.

Перевод с латыни

Итак, будем веселиться,
пока мы молоды!
После приятной юности,
после тягостной старости
нас возьмёт земля.

Где те, которые раньше нас
жили в мире?
Пойдите на небо,
перейдите в ад,
если хотите их увидеть.

Жизнь наша коротка,
скоро она кончится.
Смерть приходит быстро,
уносит нас безжалостно,
никому пощады не будет.

Да здравствует университет,
да здравствуют профессора!
Да здравствует каждый член сообщества,
да здравствуют все его члены,
да вечно они процветают!

Да здравствуют все девушки,
изящные и красивые!
Да здравствуют и женщины,
нежные, достойные любви,
добрые, трудолюбивые!

Да здравствует и республика,
и тот, кто ею правит!
Да здравствует наш город,
милость меценатов,
которая нам здесь покровительствует.

Да исчезнет печаль,
Да исчезнут скорби наши,
Да исчезнет дьявол,
Все враги студентов
И смеющиеся над ними!