

Театр и музыка эпохи Возрождения

МХК
10 класс

Музыка эпохи Возрождения

*«Берегись грубого и
резкого, пусть тени ваши
тают, как дым,
как звуки дальней музыки»*

Леонардо да Винчи

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

4. *“Брак в Кане”* Паоло Веронезе, фрагмент (1562-63 г.)

Музыка звучала повсюду: на улицах и площадях, в домах горожан, во дворцах знатных вельмож и королей. Музыка, наряду с грамматикой, риторикой и поэзией, входила в так называемые «науки человеческие».

Ведущее положение по-прежнему занимала духовная музыка, звучащая во время церковного богослужения.

Мессы и **пассионы** оставались ведущими монументальными жанрами.

Постепенно в сочинения церковных композиторов 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 композиторами 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 эпоху Возрождения было положено начало профессиональному композиторскому творчеству.

Музыка нидерландца **Орландо Лассо** (ок. 1532—1594), соединяет импровизационность и безупречную логику.

В излюбленный жанр мотета он внес множество новаторских приемов.

Ему принадлежит Попытка освоить жанр «страстей» (пассионов). Лассо создал Пассионы ко всем четырем Евангелиям. В них отсутствовало сольное пение, а хор из пяти голосов открывал путь к жанру оперного искусства. Одним из музыкальных шедевров композитора стала песня «Эхо», в которой мастерски были переданы далекие и тихие отголоски громких фраз хора.

Antei lor piango e non men di dolcezza e non men di dol. ceo za del pianger prendo
che del canto pre. si ch'a la capion ch'a la capion non a l'effetto' intesi son'i miei
senfi uagli par d'altre za uagli par d'altreza ind'e mansuetudine e d'altreza ex uti fieri ex
humil e corte si porto' egualmente ne mi grauan pesi se l'arme mie q se l'arme
mie punte di digni spezza. seconda parte. T
Esper dunque uer me l'afato stile l'afato
to sti le amor malonna' il mondo e mia fortuna ch'io non penso esser. ma se non felice

8. Страница из собрания мадригалов Ролана де Лассю (1557).

Звучит песня «Эхо» Орландо Лассо

Джованни Пьерлуиджи Палестрина (1525-1594)

Его называют последним великим полифонистом. Работал в соборе св. Петра в Риме и был официальным папским композитором. Его искусство лишено чувственных страстей, полное гармонии и благолепия.

Является ярчайшим представителем классической музыкальной школы Италии.

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.

Звучит Agnus Dei из «Мессы Папы Марчелло»

Какие живописные образы Ренессанса вам представляются?

В Германии были актуальны произведения духовной музыки на родном языке. Сам Мартин Лютер писал **хоралы**, предназначенные для исполнения всею религиозной общиной. Их простые мелодии обрели популярность в народе, и профессиональные композиторы в дальнейшем делали их многоголосные обработки. (И.С.Бах)

Также были популярны
жанры полифонической миниатюры:
кондукт, мотет.

В них могли вводиться тексты на родном языке.

Хоровое пение было самым популярным видом музицирования.

Стали появляться

светские хоровые жанры:

Баллада (танцевальная песня),
Шансон (полифоническая песня)
и итальянский **мадригал**.

Содержание лирическое и шутливое.

Звучит шансон Орландо Лассо «Доброе утро, милая». пр.33.

Обратите внимание на гармоничность стиля и оживлённость светского тона стиха.

Наиболее популярным жанром светской музыки стали **мадригалы** (итал. *madrigale* — песнь на родном языке) — **многоголосные 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.

Мадригал прожил с 1520-1620-е годы. Замысел мадригала был революционным для эпохи Возрождения, т.к. ставил задачу претворения в музыке поэтического текста. Поэтому *мадригал* можно условно назвать романсом 16 века.

*Звучит мадригал «Томлюсь без конца» Джезуальдо ди Веноза.
Какое настроение передаёт автор ?*

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..

харп

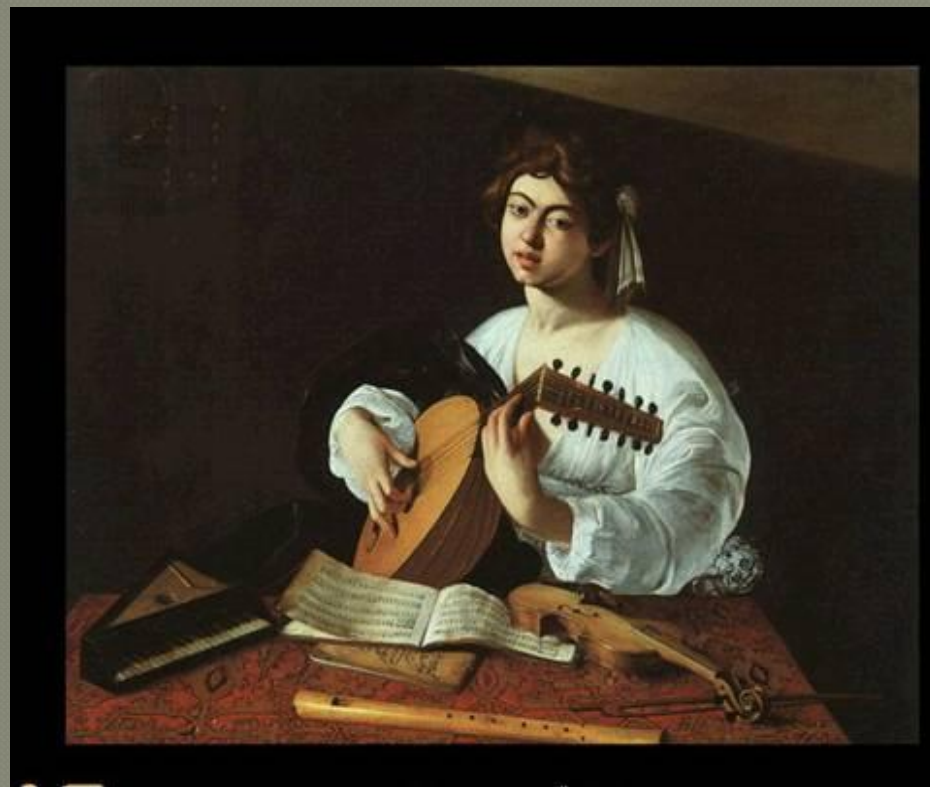
Во второй половине 16 века начинается бурное развитие инструментализма. Разрастаются семейства струнных и духовых инструментов, расширяется их диапазон, распространяется светское и домашнее музицирование.

скрипки

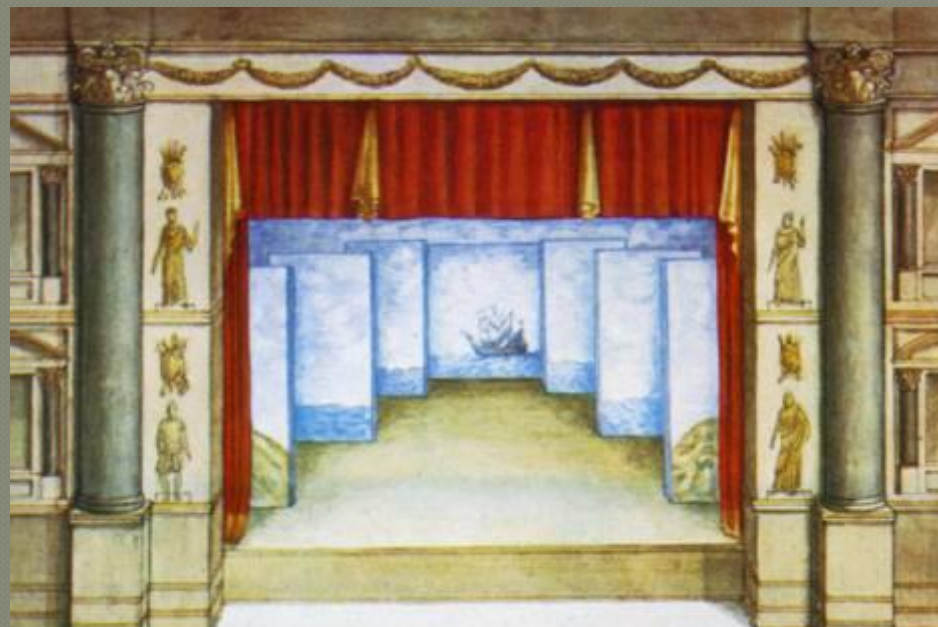

Формируется инструментальная музыка как самостоятельный вид искусства. В это время появляются ряд инструментальных пьес, **вариаций, прелюдий, фантазий, рондо, токкат.** Среди музыкальных инструментов особой популярностью пользуются **орган, клавесин, виола, различные виды флейт**, а с конца 16 века - **скрипка**. Но особо следует сказать о **лютне** – старинном щипковом инструменте, наиболее полно воплотившем дух музыкального Ренессанса.

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.

Декорации Театра Фарнезе

В итальянском городе Флоренция в конце XVI в. стали собираться талантливые поэты, актеры, ученые и музыканты.

Члены **камераты** (так называлось это общество), возобновляя постановки произведений древнегреческих драматургов, стали сочинять собственную музыку, соответствующую, по их представлениям, характеру античной драмы. Они тщательно продумывали музыкальное сопровождение монологов и диалогов мифологических персонажей. От актеров требовалось исполнение разговорных партий **речитативом**.

На основе таких вокальных партий возникли **арии** — законченные эпизоды в музыкальном спектакле, в том числе и в опере.

Развитию музыки способствовало изобретение нотопечатания

Философия пантеизма, поклонение Природе, Творцу и Человеку во всём многообразии его земных проявлений, пронизывала всё искусство Возрождения. Любовью к природе и стремлением выразить заключённую в ней Гармонию, были наполнены и живопись, и архитектура, и музыка Ренессанса.

Театр эпохи Возрождения

- В конце 16 - начале 17 веков в Италии возник замечательный театр - **комедия дель арте** (искусная комедия). Такое название получил итальянский профессиональный театр, использовавший маски, пантомиму и буффонаду (комическое преувеличение, карикатуры на персонажей и их действия) и просуществовавший около 200 лет. Каждый актер выступал в определенной маске. **Маска** – это образ актера, который он принимает, в котором он воплощает свою творческую индивидуальность. Актер играл одну и ту же роль до глубокой старости.
- Одной из отличительных особенностей итальянской комедии масок была импровизированная игра актеров.

- Спектакли комедии дель арте – это синтез актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки и пения. Число масок велико (более сотни), каждая пользуется определенным диалектом.

Категории масок:

- Старики (сатирические образы);
- Слуги (комедийные персонажи-дзанни);
- Влюбленные (образы, которых играли только молодые актеры);
- Любовники и Любовницы.

Театр Шекспира

Театральное искусство Возрождения достигло вершины в творчестве великого английского драматурга Уильяма Шекспира (1564 – 1616).

Театр Шекспира органично соединил лучшие достижения античного и средневекового театрального искусства.

Работа с учебником

- В каком году было построено первое здание театра?
- Из-за пожара театр Шекспира был перестроен. Какую форму в плане получил театр после его перестройки?
- Какие новшества в изображении человека внёс в своих пьесах Шекспир?
- Почему пьесы Шекспира по сей день занимают ведущее место в репертуаре театров разных стран?
- Как по декорациям зритель мог узнать о том, какой будет спектакль: комедия или трагедия?
- Сколько артистов входило в труппу шекспировского театра?
- В уста кого из своих героев вложил Шекспир слова о том, что делает игру актёра убедительной и правдоподобной?
- Где в театре Шекспира располагались самые престижные и дорогие места?

Спасибо за внимание!!!

