

Музыкальная культура Ренессанса

Лектор –
кандидат искусствоведения
Чащина С.В.

Вопросы по Бурдье

1. Что показалось непонятным?
2. Что такое «символическая продукция»?
3. Что такое «габитус»?
4. Что такое социальная «позиция» в поле?

Структура культурного поля (рынка)

потребители

Производители,
продавцы

Институции
легитимации
(признания)

КТО ВХОДИТ В СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛЕ

- производителей? Почему Бурдье объединяет собственно производителей-художников и продавцов?
- потребителей?
- обращения?

Суть Ренессансного переворота с точки зрения социологии и культурологии

- конституирование относительно автономного поля производства (началось еще в зрелом Средневековье, во многом благодаря цеховой (профессиональной) системе)
- Выработка нового определения функции художника и его искусства
- Начало формирования поля ограниченного производства (потребители = коллеги = конкуренты). (Зрелая фаза – с 19 в.)

Различение

- Включение стратегии «различения» в поле
- Постепенно нарастает поиск «нового» (как содержания, тем, так и формы и техник)
- Ars Nova,
- Ренессанс (оппозиция Старое-Новое),
- маньеризм (манера изложения важнее излагаемого, высокая значимость стилистических и технических приемов, художественного языка)

Изменение структуры спроса

- Спрос постоянно отстает от предложения,
- Спрос возвращается к производителям в виде рыночных цен и давления (явного или скрытого) со стороны как потребителей, так и держателей средств распространения

Автономизация художественного поля во временной перспективе

Неравномерность автономизации

- разных видов искусства,
- разных жанров,
- в разных секторах поля
- в разных национальных традициях.

Процесс автономизации далек от постоянного и линейного характера, ему свойственны периоды торможения и даже отступления.

Произведение искусства в поле ограниченного производства

- «Чистое» - ???
- «Абстрактное» - ???
- Эзотерическое - ???

Силовые отношения между

```
graph TD; A[Силовые отношения между] --> B[Кругом производителей]; A --> C[Институциями признания]; B --> D[Для масс]; B --> E[Для узкого рынка коллег-конкурентов]; C --> F[Охраняющим и ортодоксию]; C --> G[Конкурирующие Идеи, вырабатываемые полем ограниченного производства + полем массового потребления];
```

Кругом
производителей

Для
масс

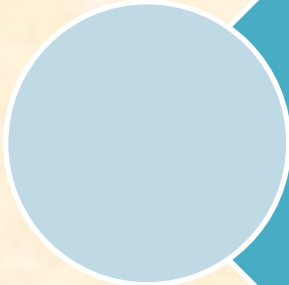
Для узкого
рынка коллег-
конкурентов

Институциями
признания

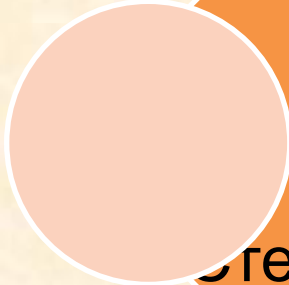
Охраняющим
и ортодоксию

Конкурирующие
Идеи,
вырабатываемые
полем
ограниченного
производства +
полем массового
потребления

Факторы, обуславливающие специфику поля производства символических благ

Возможности, объективно предоставленные культурному (интеллектуальному, художественному) предпринимательству

Относительный объем численности независимых производителей vs функционеров от культуры +

степень монополизации обеими группами различных видов культурной продукции

Ренессанс в музыке

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 введен 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)

Ars Antiqua - Ars Nova

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

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

Термин Арс Антика 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 многоголосие XIII века.

- 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 противопоставлении многоголосию XII—XIII веков.

представители

2-я пол. XII века -

Леонин, Перотин,
Пьер де ла Круа

(Petrus de Cruce).

- XIII век:

Иоанн де Гарландия,
Франко Кёльнский,

- Нач. XIV века -
Якоб Льежский

- Франция:

Филипп де Витри и
Гильом (Гийом) де
Машо,

- Италия:

Франческо Ландини.

Оргáнум

- (лат. *órganum* — орган; в *этимологич. значении* любой инструмент)
- — жанр и способ многоголосной композиции в эпоху Средних веков. Исторически наиболее ранняя форма европейской многоголосной музыки. Различают следующие разновидности органума:
 - параллельный (главный, заданный голос — *cantus prius factus* — дублируется в один из совершенных консонансов: октаву, квинту, кварту);
 - свободный (органальный голос по фактурной функции независим от главного, присочиняется к нему гоморитмически, в технике «нота-против-ноты»);
 - мелизматический (на один звук главного голоса приходится несколько звуков второго голоса); нижний (по тесситуре) выдерживаемый тон такого органума Аноним IV (XIII век) называл термином *bordunus* (бурдон);
 - метризованный (главный голос, выдержанный большими длительностями, гармонизируется двумя-тремя другими, сочинёнными в технике ритмических модусов).

Кондукт

- позднелат. *Conductus*
- - средневековая песня на латинском языке, в основном на духовную (христианскую) тему.
- Ранние кондукты одноголосны, написаны в строфической форме, иногда с рефреном (такие кондукты также называются ронделями — *rondellus*); стихи — рифмованная силлабика или силлаботоника, способ распева силлабический.
- Вершина жанра — многоголосные (до четырёх голосов, преимущественно двух- и трёхголосные) кондукты в старинном гомофонном складе, созданные в школе Нотр-Дам (автором ряда кондуктов считается **Перотин**).
- В XIII веке постепенно был вытеснен мотетом.

Motét

- фр. *motet*, лат. *motetus*, *motellus*, от старофранц. *mot* — слово)
- — вокальное многоголосное произведение полифонического склада. Исполнялся как в церкви, так и на концертной эстраде.

Сформировался в 13 век, школа Нотр-Дам (Париж): мелодия григорианского хора (тенор) полифонически соединяется с одной-двумя другими мелодическими линиями (дуллум и триплум). В XIII в. мотеты были, как правило, многотекстовыми (иначе их называют политекстовыми), то есть в разных голосах распевались разные тексты, как церковные, так и светские, в том числе на разных языках (латыни и французском).

Ф. де Витри.

- *Иоанн де Грокейо:*
«Этот вид музыки не следует исполнять в присутствии простого народа, который не способен оценить его изысканность и получить удовольствие от слушания. Мотет исполняется для образованных людей и вообще для тех, кто ищет изысканности в искусствах.»

Ритмика

- Музыка Арс Антиква почти всегда трёхдольна
tempus perfectum =
букв. совершенное время)
- Новации Филиппо де Витри - сочетание двоичного и троичного деления нот +
- система записи длительности каждой ноты

Нотация

Невмы –

- не указывают точной высоты и протяжённости звука (или группы звуков).
- Мнемоническая природа.
- Невма может заключать в себе указание на одну только высоту (звукоступень) или на мелодический ход (фразу).
- Невма, указывающая на одну только высоту (один звук), называется простой.
- Невма, символизирующая 2-4 звука (реже больше) — составной.

Гвидо д'Ареццо (ок. 990 о ок.1050)

UT queant laxis
REsonare fibris
MIra gestorum
FAMuli tuorum
SOLve polluti
LABii reatum
Sancte Ioannes

- Бенедиктинский монах, учителем хорового пения,
- в течение некоторого времени работал в монастыре в Ареццо (Тоскана). Ввёл 4-линейный нотный стан с обозначением высоты звука на каждой линии начальными буквами латинского алфавита (используются и поныне), и ключ.
- придумал систему сольмизации, на основе акростиха молитвы к Иоанну Крестителю:

Филипп де Витри (1291-1361) Придумал систему пролаций («размеров») для обозначения относительных длительностей

Музыкальное наследие Ars Nova

Культовая музыка

- появление первых многоголосных месс (на стандартный полный текст ординария).

Светская музыка

- Центральные жанры
- Франция — мотет, рондо, виреле, баллада;
- Италия — мадригал, качча, баллата.

Рондо

- от фр. *rondeau* — «круг», «движение по вертикали»
- музыкальная форма, в которой неоднократные (не менее 3-х) проведения главной темы (рефрена) чередуются с отличающимися друг от друга эпизодами.

Г. де Машо

Вирелэ́ (фр. *virelai*)

- — старофранцузская стихотворная форма с трёхстрочной строфой (третья строка укорочена), одинаковой рифмовкой и с припевом. Хрестоматийные образцы виреле оставил Гильом де Машо, автор одноголосных пьес (в т.ч. знаменитого *Douce dame jolie*) и многоголосных обработок.
- Виреле легко поддается растяжению; его схема АВ/cd/cd/ abab/АВАВ, музыкальная — I/ II/ II/ I/ I, причем число стихов сильно варьируется.
- **Г. де Машо. Douce Dame Jolie (с 4 мин.)**

Балла́та

итал. *ballata*, от *ballare* танцевать — поэтическая и музыкальная форма в Италии XIII - начала XV веков, лирического содержания, нередко с шутливым и наивно-морализующим оттенком.

Баллата считается прямой наследницей французского виреле. Наиболее значительные образцы музыкальной баллаты созданы итальянским композитором **Франческо Ландини (Cara Mia Donna)**.

Мадригáл

- итал. *madrigale*, от лат. *matricale*
 - песня на родном (материнском) языке
 - небольшое музыкально-поэтическое произведение, обычно любовно-лирического содержания.

Получил развитие в поэтическом творчестве Ф. Петрарки, Дж.

Боккаччо, Франко Саккетти,

у композиторов итальянского Ars nova

Якопо Болонского, **Франческо Ландини (Deh! Dimmi tu)** и других.

- В период позднего Возрождения (XVI век) мадригал — многоголосная вокальная пьеса обычно для 4 или 5 голосов (реже на большее число голосов, вплоть до 10), как правило, в строфической форме.
- В Италии XVI века мадригал — основной жанр для различных творческих экспериментов композиторов, особенно в области сочетания поэзии и музыки (в том числе, звукописи, так называемых «мадригализмов»), театрализации, место испытания новых приёмов композиционной техники, гармонии, ритма, формы.

Кáчча

- итал. *caccia* охота)
- — поэтическая и музыкальная форма в Италии XIV - начала XV веков, один из наиболее характерных жанров светской музыки периода Ars nova.
- Рисует сцены охоты, рыбалки, ярмарки. Для каччи типична звукоизобразительность — лай собак, пение кукушки, выкрики торговцев и т.п. Поэтическая форма строится как чередование рифмованных строк разной длины, главным образом, семи- и одиннадцатисложных. Для музыки каччи характерно трёхголосие:
- два верхних голоса поют канон в приму,
- третий (фактурно равноправный с остальными) голос обычно поручен инструменту.
- После канона может следовать второй раздел формы — ритурнель (также канонический).
- Быстрый темп, мелизматика, вставки гокетной техники требуют от исполнителей каччи высокого технического мастерства.

Франческо Ландини

«Chosì pensoso»

- Così pensoso com'Amor mi guida
Per la verde rivera passo, passo,
Senti: "Leva quel sasso!"
"Ve' l granchio, ve'! Ve' l pesce, piglia,
piglia!"
"Quest'è gran meraviglia!"
Cominciò Isabella con istrida:
"O me, o me!" "Che hai, che hai?"
"I' son morsa nel dito!"
"O Lisa, il pesce fugge". I' l'ho, i' l'ho!"
"L'Ermellina l'ha preso!" "Tiel ben, tiel
ben!"
"Quest'è bella peschiera."
In tanto giunsa l'amorosa schiera.

Dove vaghe trova' donne ed amanti
Che manchelton a lor con be'
sembianti.

- В раздумьях, ведомый Любовью,
брел я вдоль берега зеленого реки.
Слышу: "Подними вот этот камень!"
"Смотри-ка, краб! А вон и рыба, хватай
ее, хватай!"
"Диковина какая!"
"Ой-ой!" вскричала Изабелла.
"Что случилось"?
"Он укусил меня за палец!"
"О Лиза, рыба уплывает!" "Держу ее,
держу!"
"Эрмелина ее схватила". "Не отпускай!"
"Какой здесь водоем прекрасный!"
Тут я настиг компанию влюбленных.

Подойдя, я обнаружил девушек и их
поклонников;
они меня встречали дружелюбно.

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).

Предстаратели

1400-50-е

1450-1520-е

1520-90-е

Жоскен Дебре (ок.1450-1521)

- В полифонии - вершина строгого стиля XV века.
- написал около 40 мотетов, преимущественно на латинские тексты, в том числе
- грандиозный семичастный цикл «Vultum tuum deprecabuntur» («[Богатейшие из народа] будут умолять лице Твое») — с акростихом, в котором заключено имя композитора;
- мотет «Absalon fili mi» («Авессалом, сын мой!») —
- «Praeter rerum seriem» («Вопреки обычному ходу вещей»),
- «Nymphes de bois» («Нимфы лесные», дань памяти великому И.Окегему, 1497) и др.
- **Ave Maria, фроттола**

18 четырёхголосных месс

= наивысшее достижение полифонической мессы эпохи Возрождения.

- на тему популярной песни «L'homme armé» («Вооружённый человек»),
- «La sol fa re mi», где в основу композиции положена одна настойчиво повторяющаяся фраза,
- «Hercules dux Ferrarie» («Геркулес, герцог Феррарский», посвящена патрону Жоскена Эрколе д'Эсте),
- «Pange lingua» («Воспой, язык»),
- «De Beata Virgine» («О блаженной Деве», была самой популярной мессой Жоскена на протяжении XVI века).

Жоскена считают родоначальником техники пародии в мессе, образцы которой находятся в мессах

- «Malheur me bat»,
- «Mater Patris» и
- «Fortuna desperata».

Missa de Beata Virgine

Светская музыка Депре

- Немного, многие его многоголосные (на 3-6 голосов, чаще на 4 голоса) песни (преимущественно на французские стихи) доныне популярны благодаря простоте и выразительности мелодии, умеренному и эффектному использованию контрапункта
- **фроттола «In te Domine speravi»** («На Тебя, Господи, уповаю», на причудливой смеси итальянского и латинского языков)
- поздняя **шансон «Mille regretz»** («Тысяча сожалений»)

Наследие Дебре в 16 в.

- В XVI веке Жоскен приобрел репутацию величайшего композитора эпохи. Темы и целые фрагменты его музыки становились основой новых многоголосных композиций (см. Cantus firmus) известных музыкантов (например, мотет «Praeter rerum seriem» лёг в основу мессы-пародии Чиприано де Роре). Ученик Жоскена, видный музыкальный теоретик Адриан Коклико назвал (Compendium musices, 1522) его «первым из музыкантов» (princeps musicorum); Г.Глапееан отмечал его «многосторонний талант, захвативший вершины природы и оснащённый её силой». Жоскен был главным музыкальным авторитетом прошлого для Мартина Лютера, называвшего его почтительно «повелителем нот».

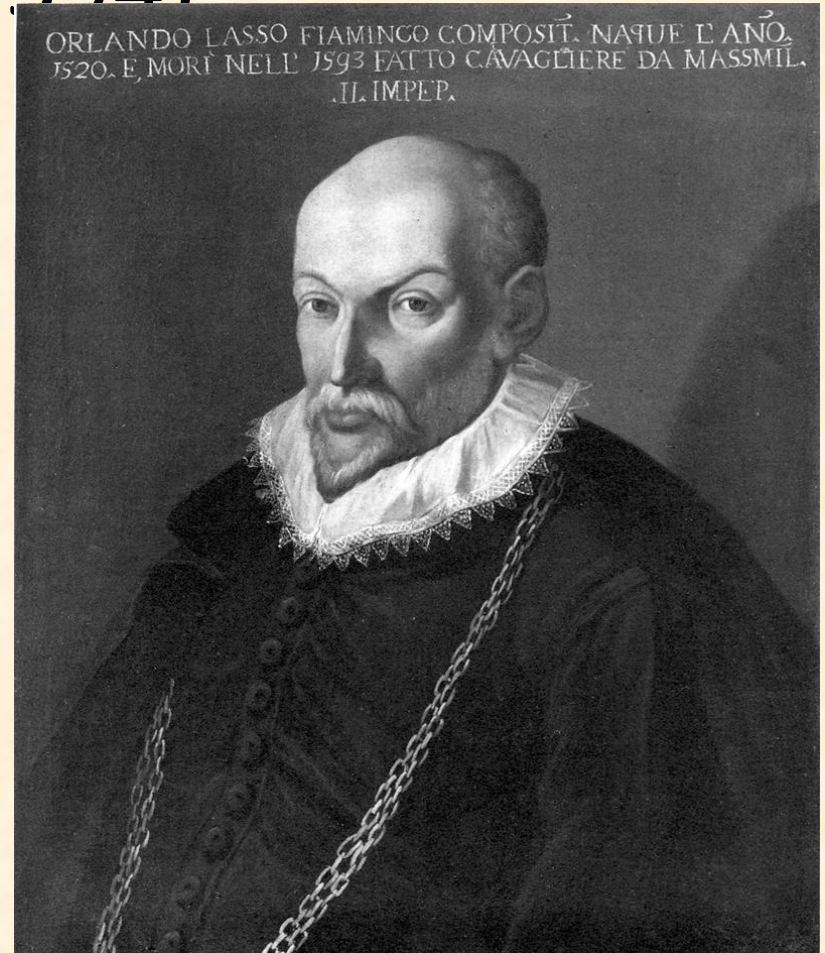
Влияние франко-фламандской школы на Италию

- 1501 - венецианский книгопечатник Оттавиано Петруччи издал "Harmonice Musices Odhecaton" - первый крупный сборник светской музыки.
- Франко-фламандский стиль стал доминирующим музыкальным языком Европы в следующем столетии, поскольку Петруччи включил в свой сборник, главным образом, музыку франко-фламандских композиторов.
- **Адриан Вилларт** (ок.1490-1562) - нидерландский композитор и педагог, работал в Италии, представитель франко-фламандской полифонической школы, основоположник венецианской школы. Вилларт развивал музыку для двойного хора, эта традиция многохоровой музыки достигнет своей вершины в начале эпохи Барокко в творчестве Джованни Габриэли.
- **Якоб Аркадельт** (1507-1568)

Орландо ди Лассо (Ролан де Лассю)

(1532-1594)

- Нидерланды – Италия (1545-55) – Бавария (1556-94)
- Самый плодовитый композитор XVI века.
- Работал исключительно в вокальных жанрах:
- более 60 месс (в том числе месс-пародии на чужие и собственные шансон и мотеты),
- 4 цикла страстей (по всем евангелистам),
- более 100 магнификатов,
- около 150 франц. шансон («**Susanne un jour**» - одна из самых популярных пьес в XVI веке),
- итальянские (вилланеллы, морески, канцоны) и немецкие песни (больше 140 Lieder),
- около 250 мадригалов («**Matona, mia cara**» - немецкий солдат поёт любовную серенаду, коверкая итальянские слова)

Полифония: pro et contra

- 1545-63 г. - Тридентский собор (XIX Вселенский собор), один из важнейших соборов в истории Католической Церкви, целью которого было дать ответ реформационному движению. В том числе, на этом соборе рассматривалась церковная музыка.
- Некоторые делегаты стремились возвратиться к одноголосому [григорианскому пению](#) и исключить из песнопений контрапункт, негласно уже существовал запрет на использование полифонического стиля в духовной музыке, в том числе, были запрещены почти все секвенции. Причиной такой позиции было убеждение, что многоголосая музыка из-за контрапунктических сплетений оттесняет текст на второй план, при этом нарушается и музыкальное благозвучие произведения.
- Для разрешения спора была создана специальная комиссия. Эта комиссия поручила Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (1514-1594), одному из величайших композиторов церковной музыки, создать пробные мессы, с учетом всех требований сторон. Палестрина создал три шестиголосые мессы, в том числе, и свою самую знаменитую "**Месса Папы Марцелла**", посвященную Папе Марцеллу II, своему покровителю в юношеские годы. Эти произведения оказали сильное влияние на духовенство и поставили точку в споре, выступления против использования в церковной музыке контрапункта прекратились.
- Более того, Тридентский собор постановил за правило всем композиторам духовной музыки писать в стиле Палестрины. После этого, в 1582 и в 1614 годах, Григорианский хорал был пересмотрен и полностью переписан для очищения от неточностей и "варварства" и приведён к стандарту Палестрины.

Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (1525\26-1594)

- несколько сотен композиций, в том числе:
- 105 месс,
- 68 офферториев,
- более 300 мотетов,
- 72 гимна,
- 35 магнификатов,
- 11 литаний и мн.др.

1558 - «Основы гармонии»

Джозеффо Царлино (1517-1590)

- - крупнейшее творение музыкальной науки 16 века.
- возродил античную концепцию звучащего числа,
- обосновал теоретическое и эстетическое оправдание большого и малого трезвучий, тем самым заложил основы мажоро-минорной системы.
- обосновал полное и окончательное признание интервалики чистого строя в качестве звуковой материи для многоголосной музыки.

Карло Джезуальдо (1566-1613)

- Представитель итальянского маньеризма в музыке, автор мадригалов хроматического стиля.

Известные поздние мадригалы:

«Beltà, poi che t'assenti»
(«Красавица, раз ты уходишь»),

«**Moro, lasso, al mio duolo**»

(«Увы, я умираю от страданий»), слушать,

«Mercé grido piangendo»

(«Пощады молю я, плача»),

«Tu piangi, o Filli mia»

(«Ты плачешь.

- Вводит приемы музыкальной риторики: Слова «ветер», «огонь», «бег» выделены более мелкими ритмическими длительностями и имитацией, что создаёт впечатление стремительного движения,
- в противоположность словам «боль» и «муки», которые распеваются в медленном темпе, создавая впечатление

Флорентийская камерата

- Флоренция – 1573 - под покровительством графа Джовани Де Барди - группа гуманистов, музыкантов, поэтов Джулио Каччини, Пьетро Строцци, Винченцо Галилей (отец астронома Галилео Галилея), Джилорамо Мей, Эмилио де Кавальери и Оттавио Ринуччини в молодые годы. Расцвет – 1577-1582.
- Камерата критиковала существующую музыку за чрезмерное использование полифонии в ущерб разборчивости текста и потерю поэтической составляющей произведения и предложила создать новый музыкальный стиль, в котором текст в монодическом стиле сопровождался инструментальной музыкой. Их эксперименты привели к созданию новой вокально-музыкальной формы - речитатива, впервые использованного Эмилио де Кавальери, впоследствии напрямую связанным с развитием оперы.
- Первой официально признанной **оперой**, соответствующей современным стандартам, стала опера "Дафна" (Daphne), впервые представленная в 1598 г. Авторами "Дафны" были Якопо Пери и Якопо Корси, либретто Оттавио Ринуччини. Эта опера не сохранилась.
- Первой сохранившейся оперой является "Эвридика" (1600 г.) этих же авторов - Якопо Пери и Оттавио Ринуччини. Этот творческий союз ещё создал немало произведений, большинство из которых утеряны.

Дополнительное чтение

- Обязательно слушать и стараться различать произведения, данные в раздатке.
- Р. Поспелова. Трактат, давший имя эпохе: "Ars nova" Филиппа де Витри (http://www.mmv.ru/sm/arta/01-05-1999_ar_snova.htm)
- Статьи по композиторам и жанрам в википедии.

ДЗ

1. Законспектировать и постараться разобраться с жанрами:
 - Фуга,
 - концерт,
 - опера,
 - сюита.
2. Чем оркестр отличается от ансамбля. Какие виды оркестров бывают? Какие выделяют этапы в развитии оркестра?
 - Источники: википедия, <http://belcanto.ru>, - на быденном языке - www.classic-music.ru