



Театр и музыка средневековья

Цель урока:

Расширить знания учащихся о средневековом театре, воплотившем важнейшие эпизоды христианской истории, обращая внимание на своеобразие театральных представлений, положившие начало жанру литургической, или духовной драмы.

Задачи:

1. Выявление характерных черт литургической драмы, новых видов религиозных представлений, аскетического характера раннего христианства и его связи с музыкально – поэтическим творчеством.
2. Развитие навыков учащихся самостоятельно вести отбор необходимого материала в соответствии с заданной целью.
3. Развитие эмоционально – целостного отношения к миру, явлениям жизни и искусству.



*Театральное искусство и
музыка Средних веков.*

Средние века - время перемен в политической, экономической и социальной сферах. Духовная сторона жизни также была подвергнута изменениям. Важную роль в этих изменениях сыграли музыка и театр.





•Средневековый театр не был похож на античные театральные зрелища. Возникший в недрах церкви, тяготевший к пышности и торжественности обрядов, средневековый театр воплотил важнейшие эпизоды христианской истории, отразил идеалы и принципы христианского вероучения.

Виды и жанры средневекового театра.

Троп (букв.: вставка в канонизированный текст или григорианский напев) — первая форма наглядной проповеди, возникшая около V века. Статичная иллюстрация к Священному Писанию перед богослужением и хоровая драма. Исполнялась священниками и хором певчих в церкви.

Литургическая драма — вид средневекового, преимущественно западноевропейского, религиозного представления. Входила в состав пасхальной или рождественской церковной службы (литургии); представляла собой инсценировку отдельных эпизодов Евангелия.

Полулитургическая драма выделяется из мессы и выходит на паперть и в церковный сад. Разросшемуся действию становится тесно в церкви. Активно подключаются ветхозаветные тексты, апокрифы и жития. Сюжет выходит за рамки высокого жанра, и тогда появляются дьявол и черти, а вместе с ними комедийное снижение искусства. Для исполнения всех ролей уже не хватает священнослужителей, и к игре начинают привлекать мирян, в том числе гистрионов.

Литургическая драма Средних веков

Возникновение
литургической драмы
относят к 9 веку.
Излюбленные эпизоды
литургической драмы -
евангельское
повествование о
поклонении пастухов и
явлении волхвов с
дарами младенцу
Иисусу.



Условный характер литургической драмы можно проследить на примере одной из ранних пьес: «Шествие добродетелей» (конец 1140-х гг.). Театральное действо разыгрывалось под сводами монастырской церкви. Символом Бога была икона, помещенная над алтарем. На ступенях под иконой были расположены шестнадцать Добродетелей, возглавляемых Смирением. Они представлялись в виде облаков, пронизанных солнцем. Главная героиня, называемая Душой, шьет себе богатые одежды бессмертия, но затем, повстречав Дьявола, отбрасывает это одеяние. Основу действия составляет сложный танец Добродетелей. В конце спектакля зрителей просят преклонить колени, чтобы Бог-Отец смог достичь их души. Таким образом, все зрители становятся актерами.



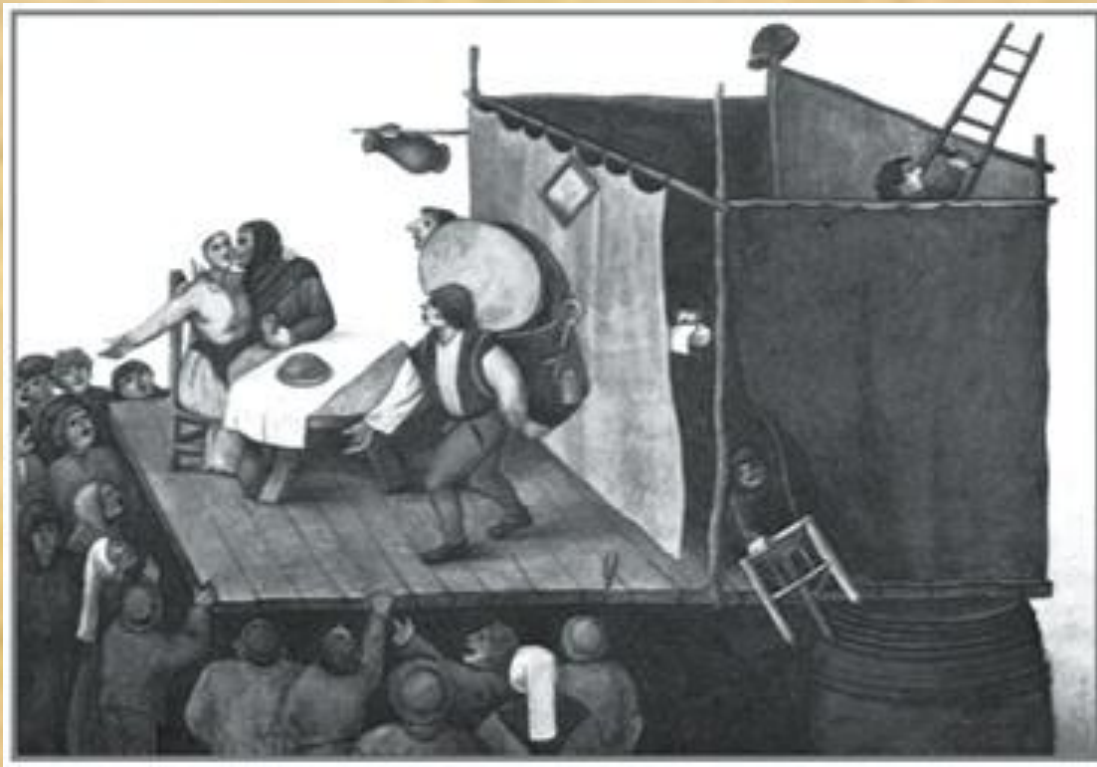
Во второй половине XII века, представления литургической драмы начинают разыгрываться не в ограниченном пространстве церкви, а выносятся на паперть-площадку перед церковным входом, а позднее на рыночную площадь города.





В 13 веке возникают
новые виды
религиозных
представлений,
связанные с чудесами,
так называемые
миракли.

А затем *моралите* и
мистерии, носящие
назидательный,
поучительный
характер.



Моралите — соединение народной театральной традиции и христианской морали. Народные истоки жанра — аллегорическое олицетворение борьбы **Лета** с **Зимой**. В моралите принцип олицетворения применяется к христианским добродетелям и грехам. На груди у героев таблички с надписями, в руках атрибуты: Надежда — якорь; Возмездие — меч; Правосудие — весы; Вера — Библия; Совесть — зеркало; Обжорство — баранья нога; Пьянство — бутылка. Актеры поясняют происходящее.

Наибольшей популярностью пользовались мистерии, посвященные Страстям Господним.



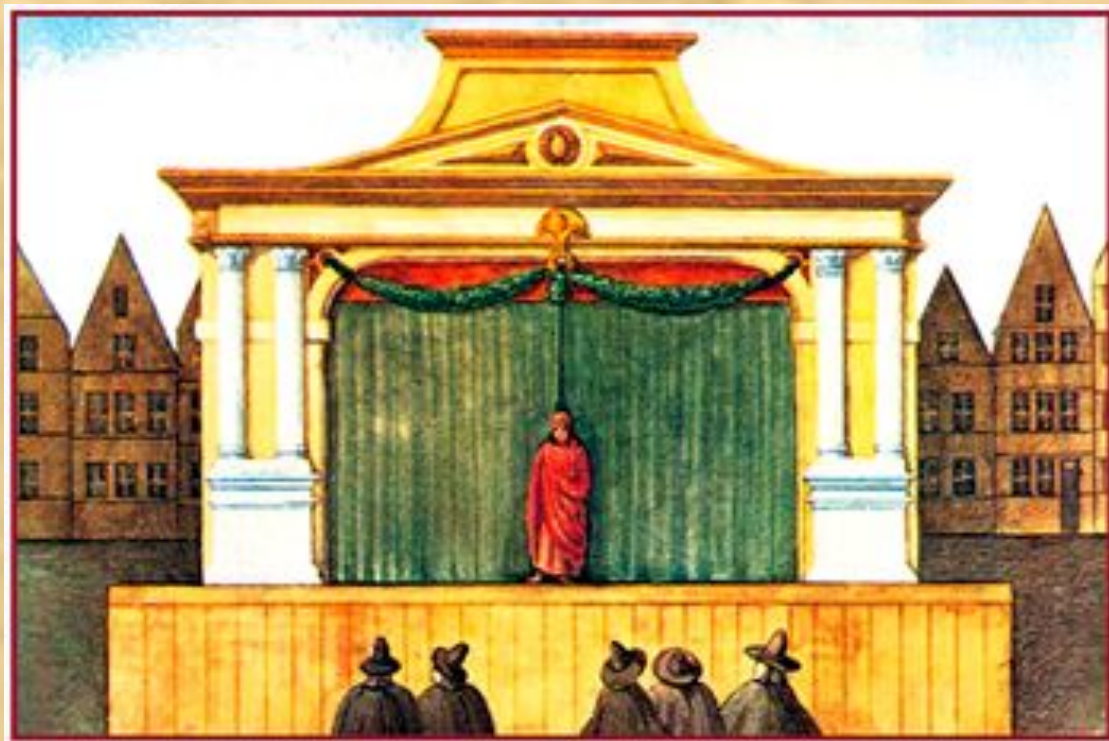
Сцена из «Мистерии
о св. Аполлонии»
(фрагмент).
Миниатора Ж. Фуке

Мистерия — основной театральный образ Средневековья. Мистерия — самая поздняя, но и самая полная форма выражения средневековой театральности. Если готический собор — застывший образ мироздания, то мистерия — модель мироздания в действии. Собор можно созерцать — в мистерии можно участвовать. Ты участник, даже если ты только зритель, потому что ты находишься в гуще событий.



Мистерия родилась из городских процессий в честь религиозных праздников. Она близка карнавальной культуре, имеет общие с нею корни и единое пространство средневекового города. Мистерия была для жителей города исключительной по своему значению. Ежедневная жизнь текла размеренно и однообразно. Все одновременно шли к заутрене, на работу, на обед, все одновременно ложились спать. В этом мире мистерия становилась источником новой информации и сильных чувств, а еще и временем проявления творческой воли и фантазии.

*Уличный театр в
Амстердаме*



Мистерия вбирает в себя все жанры: литургическую драму, бытовую драму, фарс и сатиру, мистерию и моралите. В ней отразилось всё многообразие и все противоречия эпохи. Организаторами представлений были цеха и муниципалитеты.



Адская пасть из швейцарской мистерии Я. Рура





Герольд, объявляющий начало представления

За несколько дней до показа устраивали смотр, или парад, мистерии — шествие в костюмах и показ декораций. В дни представления мистерии город был украшен, а ворота заперты. Мистерия могла продолжаться от трех до сорока дней.



Представление
средневекового
миракля в
храме. Франция



Миракль (от лат. *miraculum* — чудо) — новый шаг в развитии религиозной драмы: представление о чудесах, совершаемых святыми. Миракли часто привязывались к определенному месту и культу местного святого. Французские миракли сохранились в большом количестве, потому что Франция осталась страной католической, а католическая церковь приветствовала подобные представления, и они игрались на протяжении многих веков.

Средневековый фарс

В переводе с
латинского
farce означает
«начинка»,
«фарш»



Фарс берет свое начало в представлениях гистрионов и в комедийных элементах духовных представлений. Но свое наименование получает только после запрещения мистерии в XVI в. Основные исполнители фарса — участники Дурацких корпораций. В фарсе появляются конкретные человеческие характеры, правда, грубо, гротескно очерченные.



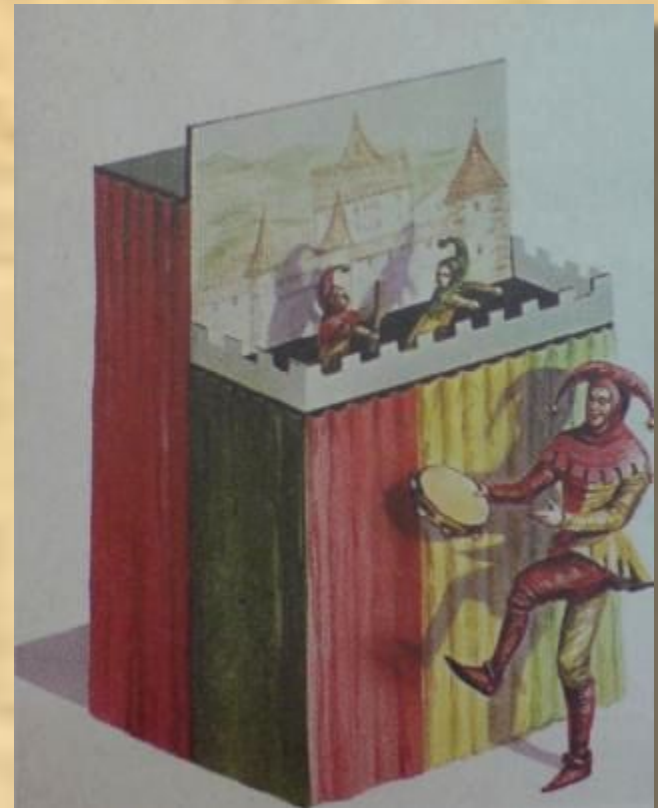
В основу фарсовых сюжетов кладутся бытовые истории. Здесь высмеивают солдат-мародеров, монахов — торговцев индульгенциями, чванливых дворян, скаредных купцов. Фарс очень динамичен — в нем все время прыгают, бегают, дерутся, танцуют, смеются и ругаются.



*Ряженые мимы будят
молодую вдову.*

Соти (фр. *sotie* - глупость) — жанр, в котором участвуют не бытовые персонажи, а шуты и дураки. Причем здесь есть свои типы: дурак — солдат, дурак — обманщик, дурак — взяточник. Расцвет соти — XV-XVI вв.

Интерлюдия — английский фарс. Любимая тема английского фарса — продажность и распутство папского духовенства, поскольку в Англии укрепляется реформаторская церковь.



Кукольный фарс выдвигает в главные герои Петрушку (Танча, Полишинеля) и их родичей. Это бытовые сатирические и фривольные сценки с непременно сражением со Смертью, Цербером или Чертом.



Праздник дураков — день первомученика Стефана, покровителя церковников, и день святого Лазаря (1 мая). Во время этого праздника служат литургию в масках и женском платье, в шутовских куртках. Пляшут в храме, поют на хорах непристойные песни, едят на престоле колбасы, играют в кости, а потом ездят по городу на телегах с навозом, кидают им в проходящих и бесчинствуют.



Шаривари – шумные развлечения с танцами, переодеваниями и дурачествами. Франция

«Битва Масленицы и Поста»

Во Франции, Италии, Германии, Испании, Швеции играли «Битву Поста с Карнавалом». Сюжет этого праздника запечатлен Брейгелем. При выборе Короля, Князя или Папы карнавала устраивали шутовские состязания: кто скорчит самую невероятную гримасу, кто издаст самый неприличный звук; такие состязания включали традиционный обмен остротами, переругивание. Князь карнавала ехал на надутом осле. В его костюме сочетались языческие и Простолюдины сражались на палках, пародируя рыцарские турниры.



Картина нидерландского художника Питера Брейгеля

Но не только на ярмарках и площадях устраивались комические представления. Пародируя церковные обряды, ряженные актеры переносят свои сценки прямо под мрачные своды церквей.



Для всей культуры средневекового театра характерен принцип симультанных декораций (тип декорационного оформления спектакля, при котором на сценической площадке устанавливались одновременно — по прямой линии, фронтально — все декорации, необходимые по ходу действия).



Площадной театр в Лувене Фландрия



Фронтиспис рукописи
с комедиями Теренция

Ремесленники готовили оформление: повозки и помосты, декорации, реквизит и костюмы. Каждый цех готовил один эпизод. Цеха оформляли и ставили сцены каждый по своему профилю. Судостроители — Ноев ковчег, оружейники — изгнание из рая. За несколько дней до показа устраивали смотр, или парад, мистерии: шествие в костюмах и показ декораций. В дни представления мистерии город был украшен и заперт, она могла длиться от трех до сорока дней. Мистерия тяготеет к площади. Площадь средневекового города сродни римскому форуму. Это соборное место. Средневековый человек боится одиночества: он привык жить на улице.

Во время представления автор мог стоять посреди играющих с книгой, распоряжаться происходящим и подсказывать текст. Это никого не смущало и никому не мешало. Распределение ролей было мудрым: роли, которые хотели играть все, продавались с аукциона. Все хотели играть хороших героев, одетых в красивые костюмы, например волхвов. А за те роли, которые никто не хотел играть, исполнителям платили, поэтому их исполняли площадные забавники и городские нищие. Ремесленники готовили оформление: повозки и помосты, декорации, реквизит и костюмы. Каждый цех оформлял и ставил один эпизод.

Возведение Вавилонской башни.
Сцена из мистерии. Франция



Актеры средневекового театра





Акробат стоит на руках на острых концах двух мечей. Англия

Гистрион (лат. *Histrion*)
Бродячий актер эпохи раннего Средневековья (IX–XIII вв.). Был одновременно рассказчиком, музыкантом, танцором, певцом, дрессировщиком животных и пр. Они объединялись в особые «братства», из которых впоследствии иногда образовывались кружки актеров-любителей.

Гистрионы получили наименования:

во Франции — **жонглеры**,
в Германии — **шпильманы**,
в Польше — **франты**,
в России — **скоморохи**.

Подвергались гонениям со стороны светских и церковных властей.

Жонглер (фр. *jongleur*, от лат. *joculator* — шутник, забавник). странствующий комедиант и музыкант эпохи раннего Средневековья во Франции. Творчество жонглеров связано в своих истоках с народными земледельческими обрядами и играми. Жонглеры выступали как рассказчики, певцы, музыканты, фокусники, исполнители импровизированных сценок, выражая вольнолюбивый дух народа.



Французский придворный шут в традиционном костюме дурака.

С XI в. **жонглеры** становившиеся профессиональными исполнителями, сосредоточивались в городах; в XIII в. начали объединяться в некоторых странах в «братства» (своеобразные цеховые организации).

В течение долгого времени жонглеры были единственными носителями светской музыкальной культуры и, в частности, единственными профессионалами в области инструментальной музыки. Жонглеры, находившихся при труверах и трубадурах, назывались менестрелями.



Шпильман. В Германии место для игры, острословия и брани называлось *шпильхоф* или *шпильберг*. Это могло быть место на городской площади, монастырский двор или сад, пространство внутри замка. Профессия подразумевала синтетичность. Отсюда и название актера — *шпильман*, тот, кто сочиняет, поет, танцует, водит зверей и разыгрывает сценки.



**Танцоры в традиционных костюмах дураков.
Нидерланды**



Ваганты (лат. *vagantes* < *vagari* — странствовать, бродить) — средневековая (XI-XIV вв.) западно-европейская корпорация «бродячих людей», способных к сочинительству и к исполнению песен или, реже, прозаических произведений. В этом широком употреблении слова в понятие «ваганты» войдут такие социально разнородные и неопределенные группы, как французские жонглеры, немецкие шпильманы, английские менестрели (от лат. *ministerialis* — слуга) и т.д.



Однако обычно слово **Ваганты** употребляется в более узком смысле для обозначения бродячих поэтов, пользовавшихся в своем творчестве исключительно или, во всяком случае, преимущественно латинским языком — международным сословным языком духовенства.

Музыкально - песенное творчество трубадуров, труверов и миннезингеров

Музыкально - поэтическое творчество бродячих музыкантов опиралось на французские народные традиции.

Поэт - певец трубадур обычно сам писал стихи и музыку.



Трубадуры, труверы, менестрели — представители ранней гуманистической культуры, которая берет свое начало во Франции, в Провансе (южнофранц. *troubadour* - сочинитель, бродячий поэт). В основном это придворные поэты и музыканты, носители рыцарского куртуазного идеала. Они помогали неспособным рыцарям сочинять и петь песни для прекрасной дамы.





Трубадур

На смену трубадурам пришли *труверы* и *миннезингеры* - «певцы любви»- в Германии.



Их музыкально - песенное творчество в большей степени было связано с церковными, духовными традициями. Они как, и трубадуры, прославляли возвышенную, идеальную любовь.



Достижения музыкальной культуры

Высокую духовность и аскетический характер раннего христианства «озвучила» музыка.

Музыкальным символом средневековья стал *григорианский хорал*, получивший такое название в честь папы Григория 1



Hymne
8.

V Eni Cre-á-tor Spí-ri-tus, Méntes tu-órum ví-si-ta :

Imple su-pérna grá-ti-a Quae tu cre-ásti péc-to-ra. 2. Qui
dí-ce-ris Pa-rácli-tus, dónum Dei altíssimi, Fons vívus,
ígnis, cá-ri-tas, Et spi-ri-tá-lis úncti-o. 3. Tu septi-fórmis
múne-re, dextrae De-i tu dí-gi-tus, Tu ri-te promíssum
Pátris, Sermóne dí-tans gúttura. 4. Accénde lúmen sénsi-
bus, Infúnde amó-rem córdibus, Infírma nóstri córpo-
ris Virtú-te fírmans pérpe-tí. 5. Hóstem repéllas lóngi-us,
Pacémque dónes pró-tinus : Ductó-re sic te praevi-o, Vi-
témus ómne nóxi-um. 6. Per te sci-ámus da Pátrém, No-
scámus atque Fi-li-um, Te utri-úsque Spí-ri-tum Cre-
dámus ómni témpore. Amen.



Один из древнейших видов грегорианского пения – **псалмодия**, то есть протяжный, в очень узком диапазоне, речитатив латинских молитвенных текстов.



Из музыкальных церковных инструментов повсеместное признание получил **орган**, наиболее точно выражающий мелодический строй грегорианского хора.



Главные достижения раннего многоголосия связаны с парижской школой Нотр - Дам де Пари.



Вопросы

1. В чем вы видите единство средневекового театра и музыки?
2. Что вы узнали нового?
3. На что вы больше всего обратили внимание?

Задание на дом

Гл. 15

Составить словарь терминов

Использованная литература

- Артамонов С. Д. Литература Средних веков М.,1992
- Зарубежная литература Средних веков; Хрестоматия. сост. Б. И. Пурышев М.,1974
- Карнарская Д. К. Классическая музыка для всех М.,1997