

Музыка 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 композиторам 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.

A page from a musical score, likely a madrigal by Orlando Lasso. The page is numbered '8' in the top left corner. It features a single staff of music with a treble clef and a common time signature (C). The lyrics are written below the staff in Italian. The text includes: "Antei hor piango e non men di dolcezza e non men di dol' ceo za del pianger prendo che del canto pre si ch'a la coglion ch'a la coglion non a l'effetto' intesi son'i miei sensi uogli par d'altre za uogli par d'altreca ind'e mansuetudine e durezza ex uti fieri ex humil' e corte si porto' egualmente ne mi grauan pesi se l'arme mie e se l'arme mie parte di digni specca. Enque dunque uer me Pofato fide l'ofa to fi le amor malonna'l mondo e mia fortuna ch'io non posso' esser ma se non felice". The page also includes a section marked "seconda parte." and a large letter "T" indicating a time signature change.

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

Звучит «Пророчество сибилл» Орландо Лассо пр.30

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

Содержание лирическое и шутливое.

Звучит шансон Орlando 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. пр.38.

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. Особой известностью пользовались песни французского композитора

Клемана Жанекена
(ок. 1485—1558),

который прославился умением воспроизводить в музыке голоса живой природы: звуки леса, журчание воды, гул сражения, суетливую болтовню двух подружек, возгласы уличных торговцев. Он создал совершенно новый жанр светской музыки - программную хоровую картину. Музыкальный «рисовальщик» пишет песни «Битва». **«Пение птиц», «Крики Парижа».** В его песне «Пение птиц» — не менее пяти птичьих голосов, поющих хвалу весне.

Звучит «Пение птиц» К.Жанекена. пр.35.

Музыка может передать многообразие реальных звучаний, она сможет с помощью звуков рисовать, живописать зримо и ярко.

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

Появляются новые **инструментальные жанры**:

прелюдия (перед игрой) - вступительная пьеса
ричеркар (изысканная пьеса) - полифоническое письмо,
канцона (песня без слов) – предшественница фуги.

*Звучит «Прелюдия» Франческо ди Милано
Почему лютневая музыка особо выражает эстетику Ренессанса?*

Возникает потребность в публичном исполнении музыки.

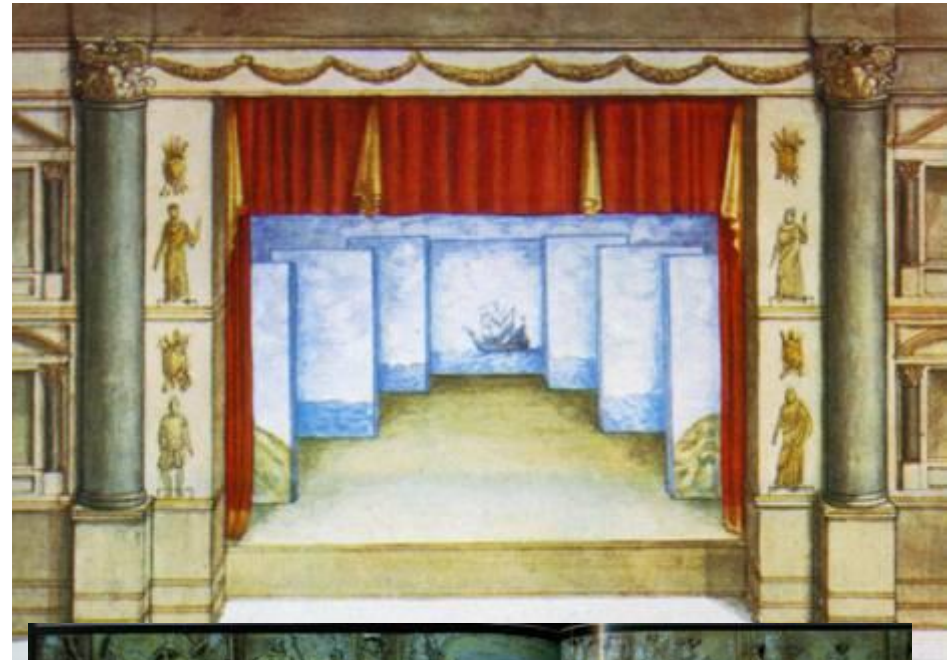
Формируется концерт.

Впервые появляется в Лондоне - платный и в Венеции - субсидированный городским магистратом.

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.

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

Развитию музыки способствовало изобретение нотопечатания

ВЫВОДЫ

- Музыка Ренессанса **развивалась не синхронно** во многих странах Европы, появившись в Италии и Франции, потом в Германии и Испании.

- происходит **уравнивание в значимости религиозной и светской музыки.**

- формируется творческая элита.

Композиторы становятся профессионалами и поступают на придворную службу, ставят свои имена на произведения.

-До середины 16 века **господствовала полифония.** Полифоническая техника достигла необыкновенной виртуозности.

-Мессы и пассионы оставались ведущими монументальными жанрами.

Французские и бургундские композиторы иногда вводили мелодии популярных светских песен в мессы.

-Появляются **новые инструментальные жанры:** прелюдия, ричеркар, канцона

-Появляется **концерт и опера** как формы публичного исполнения оперы

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.