Музыкальная культура Средневековья

Каранькова Ю.Н.

Средневековье – большая эпоха человеческой истории, время господства феодального строя.

Периодизация культуры:

Раннее Средневековье – V - X вв.

Зрелое Средневековье – XI – XIV вв.

В 395 г. Римская империя распалась на две части: Западную и Восточную. В Западной части на развалинах Рима в V-IX веках существовали варварские государства: остготов, вестготов, франков и др. В IX веке в результате распада империи Карла Великого здесь образовалось три государства: Франция, Германия, Италия. Столицей Восточной части стал Константинополь, основанный императором Константином на месте греческой колонии Византии – отсюда и название государства.

§ 1. Западноевропейское Средневековье

Материальную основу Средневековья составили феодальные отношения. Средневековая культура формируется в условиях сельского поместья. В дальнейшем социальной основой культуры становится городская среда – бюргерство. С образованием государств формируются основные сословия: духовенство, дворянство, народ.

Искусство Средневековья теснейшим образом связано с церковью. Христианское вероучение – основа философии, этики, эстетики, всей духовной жизни этого времени. Наполненное религиозной символикой, искусство устремлено от земного, преходящего - к духовному, вечному.

Наряду с официальной церковной культурой (высокой) существовала светская культура (низовая) – фольклорная (низших общественных слоёв) и рыцарская (куртуазная).

Основные очаги профессиональной музыки раннего Средневековья – соборы, певческие школы при них, монастыри – единственные центры образования того времени. В них изучали греческий язык и латынь, арифметику и музыку.

Главным центром церковной музыки в Западной Европе в эпоху Средневековья был Рим. В конце VI – начале VII в. формируется основная разновидность западноевропейской церковной музыки – григорианский хорал, названный так по имени папы Григория I, осуществившего реформу церковного пения, собрав воедино и упорядочив различные церковные песнопения. Григорианский хорал – одноголосное католическое песнопение, в котором слились многовековые певческие традиции различных ближневосточных и европейских народов (сирийцы, иудеи, греки, римляне и др.). Именно плавное одноголосное развёртывание единой мелодии призвано было олицетворять единую волю, направленность внимания прихожан в соответствии с догматами католицизма. Характер музыки строгий, внеличный. Исполнялся хорал хором (отсюда название), некоторые разделы – солистом. Преобладает поступенное движение на основе диатонических ладов. Григорианское пение допускало немало градаций, начиная от сурово-медлительной хоровой псалмодии и кончая юбиляциями (мелизматическое распевание слога), требующими для своего исполнения виртуозного вокального мастерства.

Григорианское пение отдаляет слушателя от действительности, вызывает смирение, приводит к созерцательности, мистической отрешённости. Такому воздействию способствует и текст на латинском языке, непонятном основной массе прихожан. Ритм пения определялся текстом. Он расплывчат, неопределёнен, обусловлен характером акцентов декламирования текста.

Многообразные виды григорианского пения были сведены воедино в главном богослужении католической церкви – мессе, в которой установилось пять устойчивых частей:

Kyrie eleison (Господи, помилуй)

Gloria (слава)

Credo (верую)

Sanctus (свят)

Agnus Dei (агнец божий).

С течением времени в григорианский хорал начинают просачиваться элементы народной музыки через гимны, секвенции и тропы. Если псалмодии исполнялись профессиональным хором певчих и священнослужителями, то гимны на первых порах - прихожанами. Они представляли собой вставки в официальное богослужение (им были присущи черты народной музыки). Но вскоре гимнические части мессы стали вытеснять псалмодические, что привело к появлению полифонической мессы.

Первые секвенции представляли собой подтекстовку под мелодику юбиляции так, чтобы один звук мелодии имел бы отдельный слог. Секвенция становится распространённым жанром (наиболее популярны «Veni, sancte spiritus», «Dies irae», «Stabat mater»). «Dies irae» использовали Берлиоз, Лист, Чайковский, Рахманинов (очень часто как символ смерти).

Первые образцы многоголосия происходят из монастырей – органум (движение параллельными квинтами или квартами), гимель, фобурдон (параллельные секстаккорды), кондукт. Композиторы: Леонин и Перотин (12-13 вв. – собор Парижской Богоматери).

Носителями светской народной музыки в Средневековье были мимы, жонглёры, менестрели во Франции, шпильманы – в странах немецкой культуры, хоглары – в Испании, скоморохи – на Руси. Эти странствующие артисты были универсальными мастерами: они сочетали пение, пляску, игру на различных инструментах с фокусничеством, цирковым искусством, кукольным театром.

Другой стороной светской культуры была рыцарская (куртуазная) культура (культура светских феодалов). Рыцарями были почти все знатные люди – от неимущих воинов до королей. Формируется особый рыцарский кодекс, в соответствии с которым рыцарь, наряду с отвагой и доблестью, должен был обладать изысканными манерами, быть образованным, щедрым, великодушным, преданно служить Прекрасной Даме. Все стороны рыцарской жизни нашли отражение в музыкально-поэтическом искусстве трубадуров (Прованс – южная Франция), труверов (северная Франция), миннезингеров (Германия). Искусство трубадуров связано преимущественно с любовной лирикой. Наиболее популярным жанром любовной лирики была канцона (у миннезингеров – «Утренние песни» - альбы).

Труверы, широко используя опыт трубадуров, создали свои оригинальные жанры: «ткацкие песни», «майские песни». Важную область музыкальных жанров трубадуров, труверов и миннезингеров составляли песенно-танцевальные жанры: рондо, баллада, виреле (рефренные формы), а также героический эпос (французский эпос «Песнь о Роланде», немецкий - «Песнь о Нибелунгах»). У миннезингеров были распространены песни крестоносцев.

Характерные черты искусства трубадуров, труверов и миннезингеров:

Одноголосие - является следствием неразрывной связи напева со стихотворным текстом, что вытекает из самой сути музыкально-поэтического искусства. Одноголосие соответствовало и установке на индивидуализированное выражение собственных переживаний, на личную оценку содержания высказывания (часто выражение личных переживаний обрамлялось обрисовкой картин природы).

Преимущественно вокальное исполнение. Роль инструментов не была значительной: она сводилась к исполнению вступлений, интермедий и постлюдий, обрамляющих вокальный напев.

О рыцарском искусстве ещё нельзя говорить как о профессиональном, но впервые в условиях светского музицирования было создано мощное музыкально-поэтическое направление с развитым комплексом выразительных средств и относительно совершенной музыкальной письменностью.

Одним из важных достижений зрелого средневековья, начиная с X-XI веков, явилось развитие городов (бюргерской культуры). Основными чертами городской культуры были антицерковная, вольнолюбивая направленность, связь с фольклором, её смеховый и карнавальный характер. Развивается готический архитектурный стиль. Формируются новые многоголосные жанры: с 13-14 по 16 вв. - мотет (от франц. – «слово». Для мотета типично мелодическое несходство голосов, интонировавших одновременно разные тексты – часто даже на разных языках), мадригал (от итал. – «песня на родном языке», т.е. итальянском. Тексты любовно-лирические, пасторальные), качча (от итал. – «охота» - вокальная пьеса на текст, живописующий охоту).

Народные странствующие музыканты переходят от кочевого образа жизни к оседлому, заселяют целые городские кварталы и складываются в своеобразные «музыкантские цехи». Начиная с XII века, к народным музыкантам примкнули ваганты и голиарды – деклассированные выходцы из разных классов (школяры-студенты, беглые монахи, скитающиеся клирики). В отличие от неграмотных жонглёров – типичных представителей искусства устной традиции – ваганты и голиарды были грамотными: они владели латинским языком и правилами классического стихосложения, сочиняли музыку – песни (круг образов связан со школьной наукой и студенческим бытом) и даже сложные сочинения типа кондуктов и мотетов.

Значительным очагом музыкальной культуры стали университеты. Музыка, точнее – музыкальная акустика – вместе с астрономией, математикой, физикой входила в квадриум, т.е. цикл из четырёх дисциплин, изучавшихся в университетах.

Таким образом, в средневековом городе существовали различные по характеру и социальной направленности очаги музыкальной культуры: объединения народных музыкантов, придворная музыка, музыка монастырей и соборов, университетская музыкальная практика.

Музыкальная теория Средневековья была тесно связана с богословием. В немногих дошедших до нас музыкально-теоретических трактатах музыка рассматривалась как «служанка церкви». Среди видных трактатов раннего Средневековья выделяются 6 книг «О музыке» Августина, 5 книг Боэция «Об установлении музыки» и др. Большое место в этих трактатах уделялось абстрактно-схоластическим вопросам, учению о космической роли музыки и т.д.

Средневековая ладовая система была разработана представителями церковного профессионального музыкального искусства – поэтому за средневековыми ладами и закрепилось название «церковные лады». В качестве главных ладов утвердились ионийский и эолийский.

Музыкальная теория Средневековья выдвинула учение о гексахордах. В каждом ладу использовались в практике 6 ступеней (например: до, ре, ми, фа, соль, ля). Си тогда избегалось, т.к. образовывало вместе с фа ход на увеличенную кварту, которую считали очень неблагозвучной и образно именовали «дьяволом в музыке».

Широко применялась невменная запись. Гвидо Аретинский усовершенствовал систему нотной записи. Суть его реформы заключалась в следующем: наличие четырёх линий, терцовое соотношение между отдельными линиями, ключевой знак (первоначально буквенный) или раскраска линий. Он также ввёл слоговые обозначения для первых шести ступеней лада: ут, ре, ми, фа, соль, ля.

Вводится мензуральная нотация, где за каждой нотой закреплялась определённая ритмическая мера (лат. mensura – мера, измерение). Название длительностей: максима, лонга, бревис и т.д.

XIV век – переходный период между средневековьем и эпохой Возрождения. Искусство Франции и Италии XIV века получило название «Ars nova» (от лат. — новое искусство), причём в Италии оно обладало всеми свойствами раннего Возрождения. Основные черты: отказ от использования исключительно жанров церковной музыки и обращение к светским вокально-инструментальным камерным жанрам (баллада, качча, мадригал), сближение с бытовой песенностью, использование различных музыкальных инструментов. Ars nova противоположно т.н. арс антиква (лат. ars antiqua — старое искусство), подразумевающему музыкальное искусство до начала XIV века. Крупнейшими представителями аrs nova были Гийом де Машо (14 в., Франция) и Франческо Ландино (14 в., Италия).

Таким образом, музыкальная культура Средневековья, несмотря на относительную ограниченность средств, представляет более высокую ступень по сравнению с музыкой Древнего мира и содержит предпосылки для пышного расцвета музыкального искусства в эпоху Ренессанса.