Музыкальная культура Средневековья

В условиях раннего Средневековья вся музыкальная культура сводится к двум основным «слагаемым». На одном ее полюсе – узаконенная церковью профессиональная богослужебная музыка, в принципе единая для всех народов, принявших христианство (единство языка – латынь, единство пения – григорианский хорал). На другой стороне – гонимая церковью народная музыка на различных местных языках, связанная с народным бытом, с деятельностью бродячих музыкантов.

Несмотря на абсолютное неравенство сил (в смысле поддержки со стороны государства, материальных условий и прочее), народная музыка интенсивно развивалась и даже частично проникала в церковь в виде различных вставок в канонизированное григорианское пение. Среди них, например, тропы и секвенции, создаваемые одаренными музыкантами.

Тропы – это текстовые и музыкальные дополнения, вставляемые в середину хорала. Разновидностью тропа является секвенция. Средневековые секвенции – это подтекстовки сложных вокализов. Одной из причин, вызвавших их возникновение, была значительная трудность запоминания длинных мелодий, распеваемых на одной гласной букве. Со временем секвенции стали основываться на мелодиях народного склада.

Среди авторов первых секвенций называют монаха Ноткера по прозвищу Заика из монастыря Санкт-Галлен (в Швейцарии, близ Боденского озера). Ноткер (840-912) был композитором, поэтом, музыкальным теоретиком, историком, богословом. Он преподавал в монастырской школе и, несмотря на заикание, пользовался славой прекрасного учителя. Для своих секвенций Ноткер частично использовал известные мелодии, частично сочинил сам.

Постановлением Тридентского собора (1545-63) почти все секвенции были изгнаны из церковной службы, за исключением четырех. Среди них наибольшую известность приобрела секвенция Dies irae («День гнева»), рассказывающая о судном дне. Позже в католический церковный обиход была допущена и пятая секвенция, Stabat Mater («Стояла мать скорбящая»).

Дух мирского искусства в церковный обиход привносили и гимны – духовные песнопения, близкие народным песням на стихотворный текст.

С конца XI века в музыкальную жизнь Западной Европы включаются новые виды творчества и музицирования, связанные с рыцарской культурой. Певцы-рыцари, по существу, положили начало светской музыке. Их искусство соприкасалось с народно-бытовой музыкальной традицией (использование народно-песенных интонаций, практика сотрудничества с народными музыкантами). В ряде случаев трубадуры, вероятно, подбирали к своим текстам бытующие народные мелодии.

Величайшим достижением музыкальной культуры Средневековья явилось рождение профессиональной европейской полифонии. Ее начало относится к IX веку, когда унисонное исполнение григорианского хорала стало иногда заменяться двухголосным. Наиболее ранним видом двухголосия был параллельный органум, в котором григорианский напев дублировался в октаву, кварту или квинту. Затем появился и непараллельный органум с косвенным (когда двигался только один голос) и противоположным движением. Постепенно голос, сопровождающий григорианский хорал, становился все более самостоятельным. Подобный стиль двухголосия получил название дискантового (в переводе – «пение врозь»).

Впервые такие органумы стал писать Леонин, первый известный композитор-полифонист (XII век). Он служил регентом в знаменитом соборе Парижской Богоматери, где сложилась крупная полифоническая школа.

Творчество Леонина было связано с ars antiqua (арс антиква, что означает «старинное искусство»). Такое наименование дали культовой полифонии XII–XIII веков музыканты раннего Возрождения, противопоставлявшие ее ars nova («новому искусству»).

В начале XIII века традиции Леонина продолжил Перотин, по прозвищу Великий. Он сочинял уже не двухголосные, а 3х и 4х-голосные органумы. Верхние голоса у Перотина иногда образуют контрастное двухголосие, порой он искусно применяет имитацию.

Во времена Перотина сформировался и новый тип полифонии – кондукт, основой которого был уже не григорианский хорал, а популярная бытовая или свободно сочиняемая мелодия.

Еще более смелой полифонической формой явился мотет – сочетание мелодий с различным ритмом и различными текстами, нередко даже на разных языках. Мотет был первым музыкальным жанром, одинаково распространенным и в церкви, и в придворном быту.

Развитие многоголосия, отход от одновременного произнесения каждого слога текста во всех голосах (в мотетах), потребовало усовершенствования нотации, точного обозначения длительностей. Появляется мензуральная нотация (от лат. mensura – мера; буквально – размеренная нотация), которая дала возможность фиксировать и высоту, и относительную длительность звуков.

Параллельно с развитием полифонии шел процесс становления мессы – многоголосного циклического произведения на текст главного богослужения католической церкви. Ритуал мессы складывался в течение многих столетий. Окончательный свой вид он приобрел лишь к XI веку. Как целостная музыкальная композиция месса оформилась еще позже, в XIV веке, став ведущим музыкальным жанром эпохи Возрождения.