

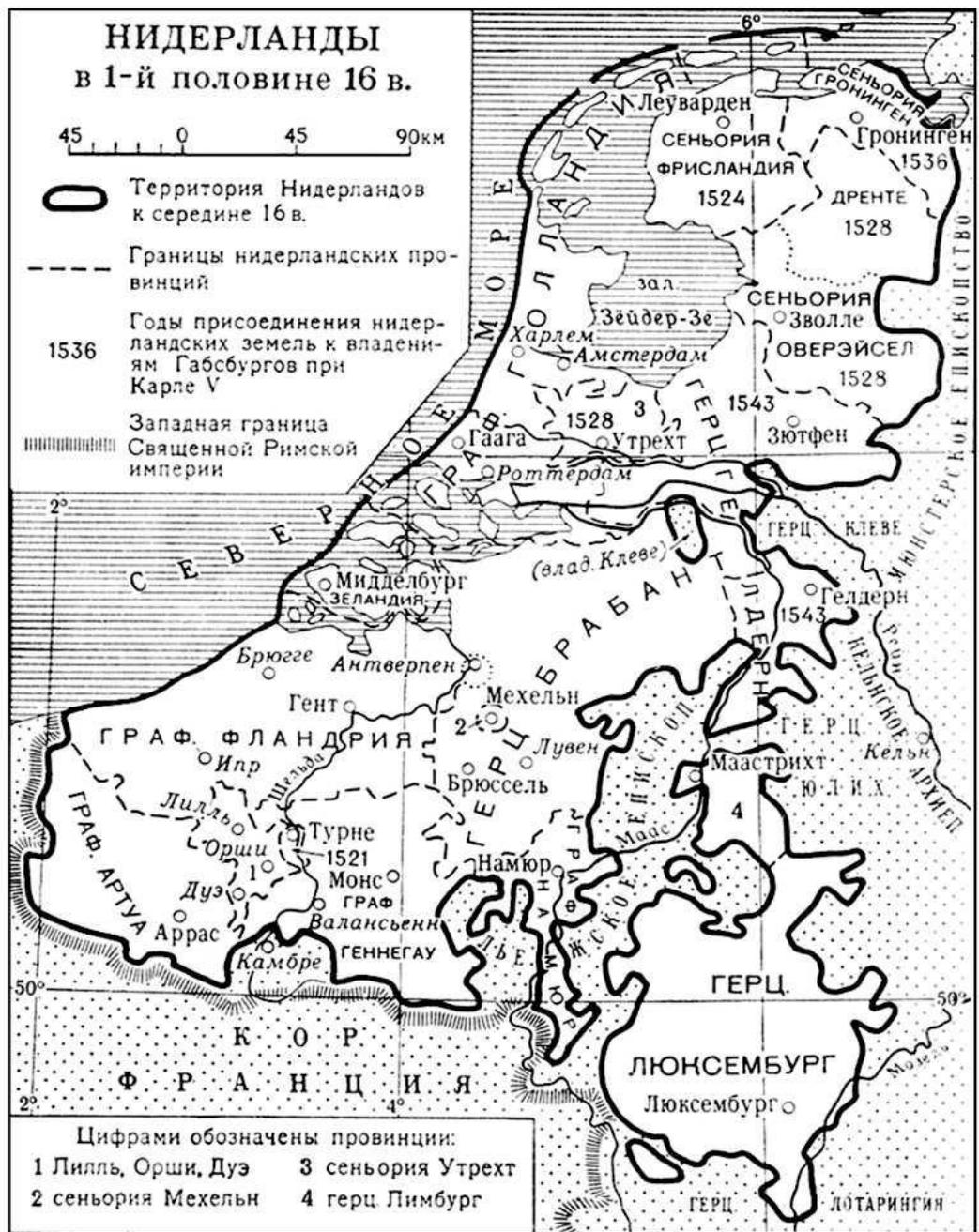
# Нидерландская полифоническая школа

- Территория Нидерландов в XV – начале XVI века занимала современную Бельгию, Нидерланды, Люксембург и некоторую часть северо-восточной Франции. Исторические Нидерланды состояли из 17 провинций: в число южных входили провинции Фландрия, Брабант, Люксембург, Артуа, Геннегау; северных — Голландия, Зеландия, Фрисландия. С конца 15 века Нидерланды принадлежали Габсбургам, с 1556 года — Испании.

# НИДЕРЛАНДЫ в 1-й половине 16 в.



- Территория Нидерландов к середине 16 в.
- Границы нидерландских провинций
- 1536** Годы присоединения нидерландских земель к владениям Габсбургов при Карле V
- Западная граница Священной Римской империи



Цифрами обозначены провинции:  
 1 Лилль, Орши, Дуэ      3 сеньория Утрехт  
 2 сеньория Мехельн    4 герц Лимбург

# Двойственность

Двойственный характер нидерландской культуры обусловлен историко-социальными обстоятельствами.

Это сказалось на особенностях языка, общности с сокровищницей немецкой народной песни и преемственностью с французскими музыкальными традициями.

Нидерланды были едва ли не самым могущественным и процветающим государством Европы. Это был своеобразный перекресток мировой торговли – крупный морской порт. В стране активно развивалась промышленность, особенно сукнодельческие фабрики. Не случайно города Нидерландов являлись крупнейшими центрами науки, философии и искусства.

В области философии и литературы крупнейшими фигурами являлись Эразм Роттердамский и Ян Руисброк.



# Художники

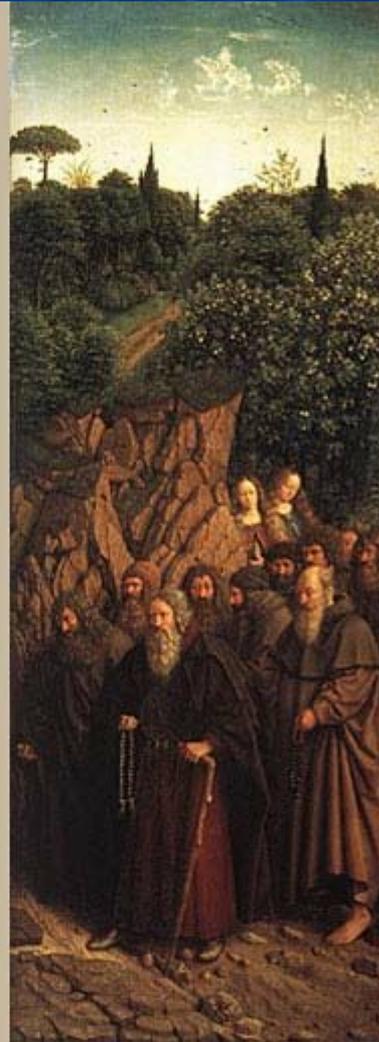
Эйк (Ван Эйк) Ян  
(ок. 1390-1441)  
нидерландский  
художник.



# Створки алтаря в Генте



# Створки алтаря в Генте



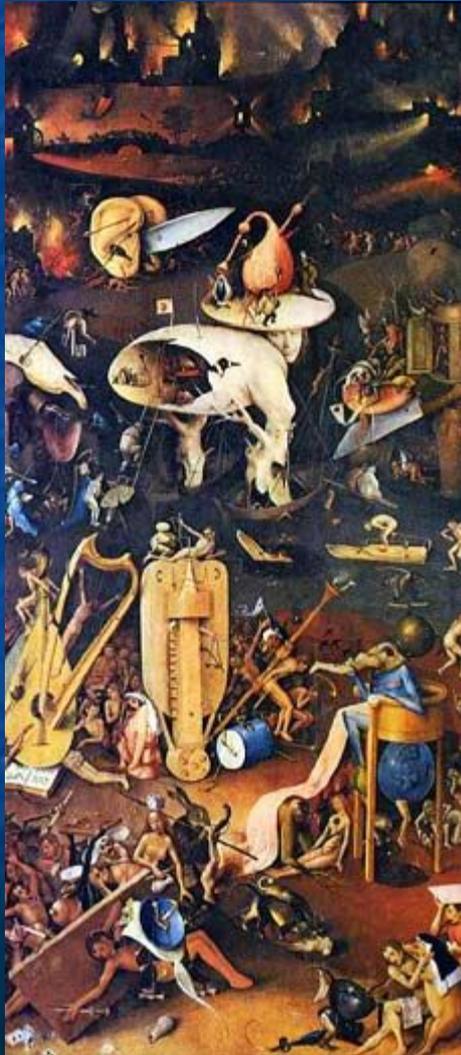
# И. Босх

Босх Иероним  
(около  
1450-1516) -  
нидерландский  
художник, один  
из крупнейших  
мастеров  
Северного  
Возрождения.

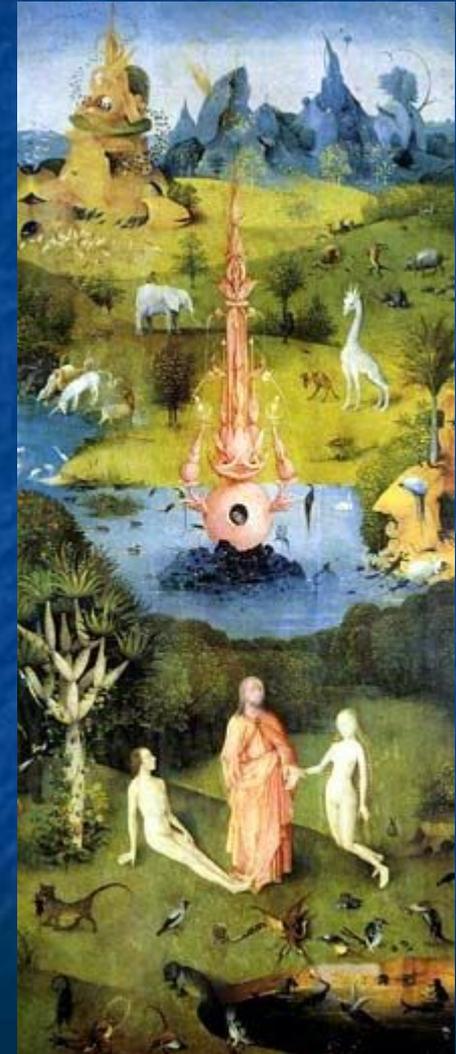
Корабль дураков



# Сады наслаждений



Ад

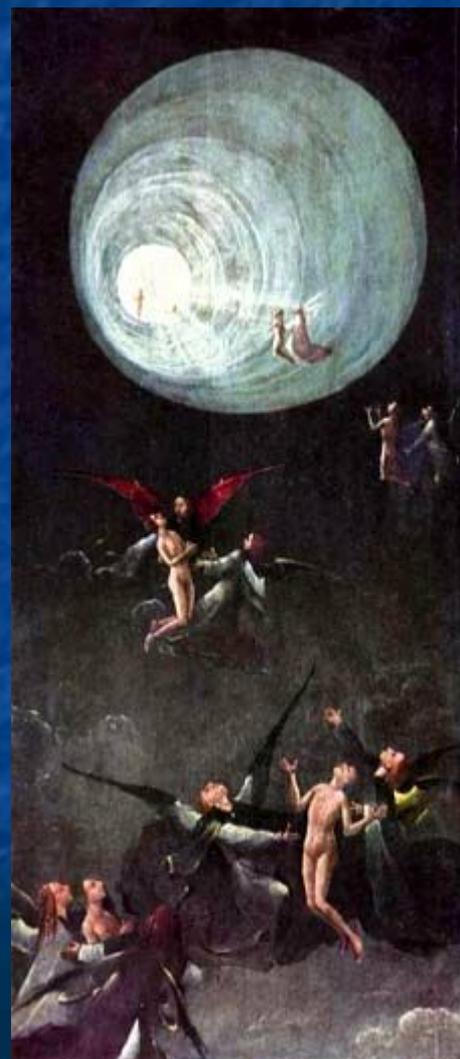


Рай

# Воз сена



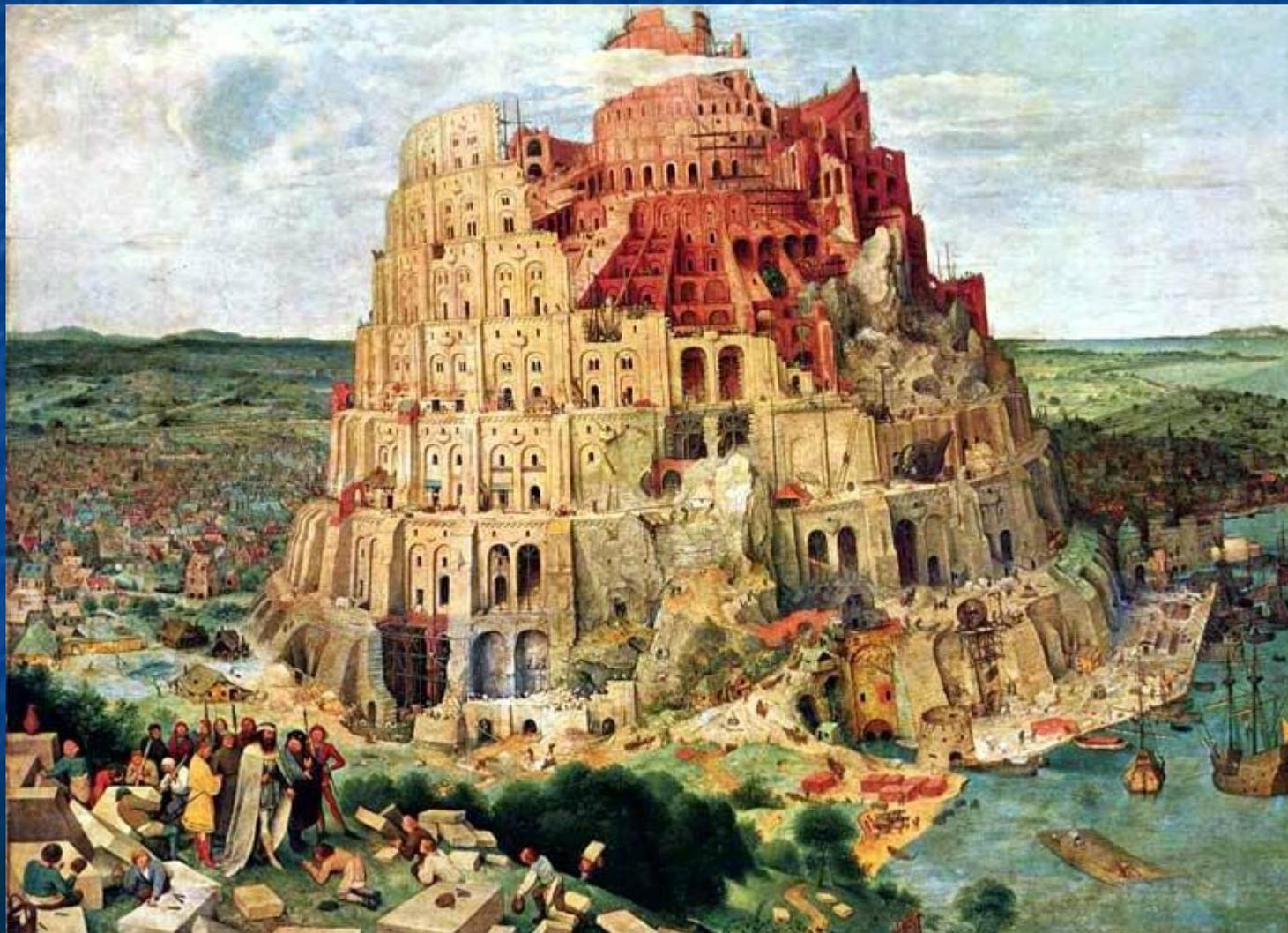
# Вознесение



# П. Брейгель Старший

Брейгель Старший, или «Мужицкий», Питер (между 1525 и 1530-1569) - нидерландский живописец и рисовальщик. В творчестве Брейгеля сложно переплелись юмор и фантастический гротеск, лиричность и эпичность картины мироздания.

# Вавилонская башня



# Триумф смерти



# Музыка

Особенно высокого развития достигает музыка, которая звучала повсюду, сопровождая все стороны общественной жизни: в соборах, во дворцах, в купеческих и цеховых собраниях, в частных домах и на улицах.

Особую роль в светской культуре играли капеллы, создаваемые при дворах влиятельных феодалов, герцогов и князей.

Помимо этого, существовали объединения народных музыкантов и «риторические камеры» - литературно-ремесленные цеха (близкие немецким мастерзингерам, где большую роль уделяли музыке).

# Мейстерзингеры

Мейстерзингеры (нем. Meistersinger - мастера пения) – представители немецкого бюргерства, создававшие цеховые объединения поэтов-музыкантов из числа ремесленников; пришли на смену рыцарскому *миннезангу* во второй половине 13 века.

# Метризы

При кафедральных соборах создавались специальные школы певчих – *метризы*, которые можно назвать первыми профессиональными учебными музыкальными заведениями в Европе.

Семь свободных искусств:

- тривий - грамматика, риторика, диалектика
- квадрий - арифметика, геометрия, астрономия, музыка

# Предшественники нидерландской школы

Предшественником нидерландской полифонической школы была бургундская группа французских музыкантов:

Пьер Фонтен, Рихард де Локевиль, Никола Гренон, Арнольд и Гуго де Лантен, Иоганн де Лимбургия и некоторые другие французские мастера, действовавшие в герцогстве Бургундском, главным образом в кафедральном соборе Камбрэ или при дворе герцога Филиппа Доброго.

# Английская школа

Значительную роль в формировании нидерландской школы сыграл английский композитор *Джон Данстейбл* (1370 или 1380 – 1453).

Дата и место рождения точно неизвестны. Вероятно, он родился в Данстейбле в Бедфордшире.

Возможно, до 1427 г. он служил придворным музыкантом у герцога Бедфордского (брата короля Генриха V), поэтому мог жить некоторое время во Франции, так как герцог был регентом Франции в 1423—1429 гг. В составе капеллы герцога Бедфордского Данстейбл бывал в Камбре, где у него могли учиться нидерландцы Г. Дюфаи и Ж. Беншуа.

До нас дошло около 50 композиций Данстейбла.

Ему приписываются две полные мессы "Rex seculorum" и "Da gaudiorum premia".

Сохранились части месс (среди них встречаются парные, например Kyrie—Gloria или Sanctus—Agnus dei), около 12 мотетов (включая известный мотет, объединяющий гимн "Veni Creator Spiritus" и секвенцию "Veni Sancte Spiritus", мотет "Quam pulcra es" на библейские слова из "Песни песней" и "Nasciens mater virgo"), другие обработки литургических текстов, несколько песен на французские или итальянские тексты, среди которых известная "O rosa bella".

# Колорирование

В своем творчестве Данстейбл открывает путь к благозвучным многоголосным вертикалям, мелодической выразительности голосов.

Один из главных принципов мелодического развития - *колорирование* - свободное распевание звуковысотных опор *cantus prius factus* (с.pr.f. - изначально заданной, цитируемой мелодии). Этот принцип будет активно использоваться нидерландцами.

# Теноровая месса

- С английской школой также связывают зарождение циклов месс (теноровых) на один с.p.r.f., который последовательно проводится во всех частях. Творчество Данстейбла можно рассматривать в качестве своеобразного промежуточного звена между полифонией XIV и XV веков.

# Нидерландская школа

Нидерландская полифоническая школа при своем формировании синтезировала традиции различных европейских культур – французской, итальянской и английской.

Понятие «нидерландская школа» ввел в музыковедение в первой половине XIX века австрийский музыковед Р. Кизеветтер.

# Нидерландские композиторы

- *Гийом Дюфаи (1400-1474), Жиль Беншуа (1400-1460)*
- *Йоханнес Окегем (1425/30-1497), Якоб Обрехт (1450-1504)*
- *Жоскен Дебре (1440-1521), Генрих Изак (1450-1517)*
- *Адриан Вилларт (ок.1500-1562), Филипп де Монте (1521-1603), Орландо Лассо (1532-1594)*

# Основные жанры

В профессиональном творчестве нидерландских мастеров XV века выделились три основных жанра:

*месса, шансон и мотет* - по Тинкторису: крупный, малый и промежуточный.

- Тинкторис - крупнейший нидерландский композитор и теоретик этого столетия Йоханнес Тинкторис (автор 12 трактатов)

# *Гийом Дюфаи (1400-1474)*

1409-1410 гг. - мальчик-певчий в Камбрэ.

Учителем в метризе кафедрального собора Камбрэ был Рихард Локевиль, представлявший в то время бургундскую группу французских композиторов. Шесть лет (1420-1426) Дюфаи провел при дворе Малатесты да Римини в Пезаро (Италия). Там он писал мотеты, баллаты и духовные сочинения. С 1428 по 1437 год состоял певцом папской капеллы в Риме, затем во Флоренции и Болонье.

# Сочинение по заказу

Праздничный мотет “Nuper rosarum flores”, сочиненный и исполненный по случаю освящения 26 марта 1436 года нового Флорентийского собора, купол которого был завершен великим зодчим Филиппо Брунеллески.

В последующие годы Дюфаи живет в Камбрэ, посещает города Италии, Франции, был близок и пользовался покровительством герцога Савойского Людвига, получив почетное звание «маэстро капеллы».

С 1445 года и до своей кончины 27 ноября 1474 года постоянно живет в Камбрэ, руководит всей музыкальной деятельностью собора и достигает европейской известности.

Сохранилось 9 полных месс,  
отдельные части месс, мотеты  
(духовные и светские, где  
используется техника изоритмии),  
светские сочинения – французские  
шансон, итальянские баллаты.

Одно из главных достижений –  
разработка 4-х голосной мессы как  
единого цикла.

# Теноровая месса

Последовательное проведение в теноре одной и той же мелодии – *cantus firmus* (с.ф.) – на протяжении всех частей мессы. обусловило название данного типа мессы как *теноровой*.

В качестве с.ф. мог использоваться не только григорианский источник, но и мелодия светской песни. Например, мессы "L'homme arme" (популярная песня «Вооруженный человек») и "Se la face au pale" (мелодия собственной баллады Дюфаи «Бледное лицо»).

# Приемы работы с с.ф.

- Колорирование (чаще в зоне каденции);
- Переритмизация;
- Сегментирование, чередование с.ф. и пауз;
- Ракоходное изложение;
- Канонические проведения и техника имитаций;
- Перемещение по голосам.

Многообразие приемов работы с *cantus firmus* органично соотносится с общим принципом искусства XV века, который нидерландский композитор и теоретик Йоханнес Тинкторис обозначил как *varietas* – разнообразие

. Через принцип *varietas* реализует себя потребность к разнообразию, которое (по мнению Тинкториса) в «высшей степени восхищает слушателя».

■ Великий Леонардо писал: «разнообразь всегда, потому что природа разнообразна до бесконечности... разнообразь как только можешь».

## *Йоханнес Окегем (1425/30-1497)*

Нодился в Дендермонде (Восточная Фландрия), учился в метризе собора Нотр-Дам в Антверпене. Предполагают, что он был учеником Дюфаи. С 1452 года и до конца своей жизни Окегем находился на службе (в капелле и как королевский советник) у французского короля Карла VII – сначала в Париже, затем в Туре. Всего сохранилось 11 полных месс (а также ряд отдельных частей), 13 мотетов и 22 шансон.

# Строгий стиль

В творчестве Окегема складываются основы полифонии строгого стиля. Это выведенная из творческой практики композиторов 15-16 веков система правил голосоведения (соотношения тонов и мелодических линий).

# Полифония Окегема

Полифоническое мастерство Окегема было поистине виртуозным. Его мотет “Deo gratias”, написанный для 4-х 9-ти голосных составов, представляет собой четыре 9-ти голосных канона на 4 разные темы!

Окегему принадлежит первая в истории каноническая месса “Prolationum” (в 15 разделах 5-ти частной мессы использовано 14 канонов с постепенным увеличением интервала вступления голосов – прима, секунда, терция и т.д.)

# Месса-пародия

У Окегема намечается тип *мессы-пародии*, где в качестве *cantus firmus* используется многоголосный источник. Шансон в творчестве Окегема испытывает влияние мотетного стиля письма, пронизывается имитационно-полифоническим развитием.

# *Якоб Обрехт (1450-1504 )*

Обрехт служил регентом в соборах Утрехта (был учителем музыки Эразма Роттердамского), Бергена-оп-Зома, Камбре, Брюгге, Антверпена.

В 1487-88 годах он находился при дворе герцога Эрколе д'Эсте в Ферраре. Вновь отправился в Феррару в 1504 году и через год там умер от чумы.

Обрехт создал 25 месс, около 20 мотетов, 30 шансон.

Любопытный пример является собой месса "Sub tuum praesidium" («Под твоим покровом»). В ней сочетается канонический текст мессы и текст антифона Девы Марии. Мелодия антифона выполняет роль оstinатного *cantus firmus*'а. Количество голосов возрастает от части к части – начиная с 3-хголосия в *Kyrie* и заканчивая 7-ми голосием в *Agnus*.

Мотеты Обрехта отличаются значительными масштабами (более 200 тактов в современной нотации), состоят из двух, трех, иногда и более разделов, чаще всего четырех или пятиголосные по складу.

Для всех композиций отличительной чертой становится чередование полифонических и аккордовых разделов фактуры. Песни композитор писал на нидерландские, французские и итальянские тексты.

# Жоскен Дебре (1440-1521)

Родился в Конде.

Предполагают, что Жоскен был учеником Окегема. С 1474 по 1479 год работал в Милане при дворе герцога Галеаццо Мария Сфорца, чья капелла в то время включала певцов (21) и инструменталистов (13).



С 1484 по 1486 год Жоскен был руководителем капеллы собора в Камбре, а с 1489 по 1499 гг. певчим папской капеллы в Риме.

С 1500 года живет в Париже при дворе Людовика XII, затем едет в Феррару (1503) – маэстро герцогской капеллы и в Рим, где работал при дворе кардинала Асканио Сфорца. Поздние годы Жоскена прошли в Конде, где он скончался 27 августа 1521 года.

Глареан писал о Жоскене:

«Никто больше его не выражал в песнях с большей силой настроение души..., никто не мог соперничать с ним в отношении изящества и прелести».

С одной стороны, Жоскен виртуозно владел всеми приемами полифонической техники, с другой – они служили ему для воплощения богатого образного содержания.

Жоскеном написано 20 полных месс (сохранились и отдельные части), 98 мотетов, 60 песен, 10 инструментальных пьес. Примечательно, что он был одним из первых композиторов, чье творчество, начиная с 1502 года, публиковалось. Это были первые опыты нотопечатания в Италии Оттавио Петруччи – 1502, 1505, 1514 гг. Помимо этого, сочинения Жоскена публиковали Пьер Атеньян в Париже и Тильман Сузато в Антверпене.

Среди месс (в основном 4-хголосных) есть мессы канонические (2), теноровые на латинский источник (4), на темы песен – как *теноровые*, так и *мессы-пародии*(4), и *мессы-парафразы* (на обработанную мелодию первоисточника).

Месса на тему “La sol fa mi” – обычную последовательность тонов, которая, подвергаясь различным приемам *varietas*, проводится в мессе более 230 раз!

у Жоскена активно развивается новая разновидность мотета – со сквозной имитацией.

# Нидерландская школа после Жоскена

После смерти Жоскена Дебре нидерландская полифоническая школа, как национально-культурное и стилевое единство, растворяется в быстро развивающихся новых европейских композиторских школах, использующих накопленный нидерландцами богатейший опыт.

Сложные события нидерландской истории XVI века, приведшие к революционной ситуации 1562-66 гг. (с 1521 года был утвержден инквизиционный трибунал, повлекший жестокие преследования еретиков), способствовали тому, что нидерландские мастера уезжали в крупнейшие музыкальные центры Европы. Конечно, немалую роль играл и высокий авторитет нидерландцев в музыкальном мире – в столицах предпочитали приглашать именно нидерландцев.

# Орландо Лассо (1532-1594)

Родился около 1532 года в Монсе и рано стал мальчиком-певчим в местной церкви.



Первый биограф Лассо, его соотечественник и современник С. Квикельберг сообщает, что в 1544 году мальчик с чудесным голосом был приведен к генералу Ферранте Гонзага, когда тот стоял военным лагерем под Сен Дидье. По-видимому, юный музыкант был обманом увезен из Монса как подлинный вундеркинд. Гонзага оставил его у себя и затем взял в Италию. Сопровождая Гонзага во многих поездках, Лассо побывал, кроме итальянских городов (Мантуи, Палермо, Милана), и во Франции, в Париже.

В 1548 году Лассо освободился от службы у Гонзага и одно время находился в Неаполе, где служил в доме поэта и любителя искусств Д. Б. д'Адза делла Терца.

Спустя некоторое время Лассо оказался в Риме, куда его пригласил флорентийский архиепископ А. Альтовити.

С 1553 года Лассо стал капельмейстером Латеранского собора. с начала 1555 года по осень 1556-го он находился в Антверпене. Известный нотоиздатель Тильман Сузато выпустил в 1555 году первый сборник сочинений Лассо, включивший 5 мотетов, 7 мадригалов, 6 вилланелл и 6 chansons.

С 1556 года баварский герцог Альбрехт V пригласил Лассо к своему двору в Мюнхен, где композитор и проработал до конца дней. Сначала он был певцом в капелле герцога, затем стал ее руководителем. В короткий срок его произведения завоевали европейскую известность: они были изданы в Нюрнберге, Мюнхене, Венеции, Флоренции, Неаполе, Антверпене, Лионе и Париже. Его прославляют и Пьер Ронсар, и римские кардиналы, и католическое духовенство Мюнхена, Нижней Австрии, Швабии, и протестанты. Его называют "божественным Орландо".

Творческое наследие Орландо Лассо значительно по своему масштабу. Многие его сочинения издавались при жизни. Вскоре после смерти композитора его сыновья (они тоже служили в герцогской капелле в Мюнхене) собрали и выпустили отдельным изданием 516 его мотетов под общим названием "Magnum opus musicum" ("Великое музыкальное творение").

Общее число мотетов Лассо превышает 700. Им написано 58 месс, несколько десятков мадригалов, французских шансон, песен на немецкие тексты, виланелл.

- *Генрик Изак* (1450-1517) прославился своими полифоническими песнями, работал в Италии, Австрии и Саксонии при дворе императора Максимилиана I. Его ученик Людвиг Зенфль станет крупнейшим немецким композитором-полифонистом.
- Нидерландские мастера *Адриан Вилларт* и *Чиприан де Роре* представляют венецианскую полифоническую школу XVI века.

Именно достижения нидерландской полифонической школы обеспечили высочайший уровень развития композиторской техники в эпоху Возрождения.