

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ЛЮТНЯ НА ЖИВОПИСНЫХ ПОЛОТНАХ»

**ИЗ ЦИКЛА «ГИТАРА И ЛЮТНЯ
В МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ»
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
«ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»**

Составитель:
Заместитель директора по УВР,
педагог дополнительного образования
Бондарь Ольга Ивановна

2014г.

**«САМЫЙ ВАЖНЫЙ И САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ В
МУЗЫКАЛЬНО –ИСТОРИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ
ИНСТРУМЕНТ» - ТАК ГОВОРЯТ О ЛЮТНЕ
МНОГИЕ МУЗЫКАНТЫ, ИНТЕРЕСУЮЩИЕСЯ
ИСТОРИЕЙ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.
И НЕСПРОСТА КИСТИ ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ
УВЕКОВЕЧИЛИ ЕЁ НА СВОИХ ПОЛОТНАХ**

Лютня. Иван Мятлев

Имел я лютню в юных днях.
На золотых ее струнах
Бряцал я радость, упованье,
Бряцал любовь, очарованье,
Бряцал веселье и печаль.
Моей мне часто лютни жаль:

Теперь, в минуты вдохновенья,
В часы душевного томленья
Еще бы побряцал на ней
Я песнь моих счастливых дней,
Еще бы радость раздавалась,

Когда б цела она осталась!

Паррасио Мишель.

Венера, играющая на лютне, и Купидон.

После 1550. Музей изящных искусств. Будапешт, Венгрия.

Но время грузною рукой

Струну порвало за струной,

И каждая души утрата:

Обман надежд, кончина брата,

И смерть отца, и смерть детей-

На лютне врезались моей.

Одну струну, струну печали,

Судьбы порывы не порвали.

На ней бряцать мне суждено,

И я пою всегда одно:

Минувших дней воспоминанье

И лучшей жизни упованье.

1840

Хендрик Тербрюгген. Лютнист. 1624.
Национальная галерея. Лондон, Великобритания.

Хендрик Тербрюгген.
Дуэт. 1628.
Лувр. Париж, Франция.

В современных исследованиях мировой музыкальной культуры содержится немало примеров тому, как неверная интерпретация тех или иных исторических фактов порождает многочисленные заблуждения и, в конечном итоге, искажает истину. Один из них — восприятие лютни как исторического этапа в развитии всеми любимого и популярного инструмента — гитары.

С этой точки зрения лютню («королевский» инструмент, «инструмент Его величества») зачастую характеризуют не иначе как «мать гитары». Тем самым ее роль существенно умаляется, и лютня представляется лишь неким атавизмом, выполнившим свое историческое предназначение и ушедшим вглубь веков.

Дирк Гальс. Веселая компания.
1620.
Картинная галерея, Берлин, Германия

**Джорджоне (1477-1510).
Сельский концерт. 1508-09.
Лувр. Париж, Франция.
(Пейзаж картины написан Тицианом)**

По археологическим данным, появление древнейших лютен можно отнести к IV - II тысячелетию до н.э.

Это сравнительно поздний период в истории развития щипковых инструментов. Инструменты этого первоначального периода можно классифицировать по главному конструктивному признаку — это лютни с длинной или короткой шейкой. Вероятнее всего, они возникли в районе Месопотамии, а затем постепенно распространились к западу и востоку.

Дирк Гальс. Домашний концерт (деталь). 1623.
Эрмитаж, С.-Петербург, Россия

Это основное различие сохраняет свою силу на протяжении всей истории формирования семейства лютневых инструментов у разных народов.

Историческим предшественником европейской лютни был арабский уд («уд «прут»), а изначально barbat («плектр»). На лютни «барбат» в качестве звучащей деки натягивался пергамент. Лютни «барбат» из Персии позже стали чисто арабским инструментом. На лютне «уд» дека была деревянной, отсюда и название: «‘ud » прут, дерево.

Мастер Женских Полуфигур
(Неизвестный нидерландский живописец).
МУЗЫКАНТШИ. Эрмитаж, С.-Петербург, Россия.

Инструмент проникал на континент во времена мавританского завоевания Испании (711 — 1492 г.г.) и крестовых походов, начиная с 10 века. По средневековым изображениям, уд того времени по форме был схож с удом, распространенным на Востоке и ныне, но, в отличие от европейских инструментов, на нем не было ладов. Перенесение уда в Европу потребовало ряда некоторых (а позже и более значительных) трансформаций, которые сделали чисто арабский инструмент «уд» важнейшей частью европейской музыкальной культуры — лютней.

В древнегреческой художественной литературе, а также в многочисленных трактатах и предисловиях к сборникам лютневой музыки эпох Ренессанса и Барокко лютня обозначается словом «тестудо» («черепаша»). Так называли лиру, вспоминая о **Гермесе**, который изготовил первую лиру из черепашьего панциря, а затем поместил ее на небо как созвездие — знак для поэтов и музыкантов. Слово «тестудо» проникло и в новые языки. Неизвестный переводчик стихов Горация, обращенных к лире, заменяет лиру на лютню. Позднее эта ода положена на музыку Джоном Блоу и звучит как гимн лютне. Роль поэтического и музыкального символа, который в античной литературе играла лира, в новой европейской литературе заменила лютня.

Мелоццо да Форли.
Ангел с лютней. Ок. 1480.
Музей Ватикана

Шауль Черниковский

Когда ночной порой рука скользит над лютней,
И рвется от тоски певучая струна,
И нежной флейты вздох печальней,
бесприютней,
И песня Господа томления полна;
Когда лазурный флер колышется над нивой,
И месяц золотой блуждает в небесах,
И караваны туч ползут грядой ленивой,
И сны туманные колдуют при лучах;
Тогда живу с тобой, о, Божий мир безбрежный,
Свободы и борьбы всем сердцем жажду я,
Со стоном всех миров летит мой стон
мятежный,
И с кровью всех борцов струится кровь моя.

Корнелис Бега.
Женщина, играющая на лютне. 1664

**Россо Фиорентино (1494-1540). Ангел-музыкант. 1520.
Галерея Уффици, Флоренция, Италия**

В разных странах слово «лютня» звучало в различных интонациях (арабск. — ‘ud, исп. — Laud, фр. — Luth, нем. — Laute, ит. — Lauto-Liuto-Leuto, англ. — Lute, русское название происходит от польского — Lutnia). На протяжении всей истории бытования лютни в Европе ее конструкция постоянно менялась в соответствии с потребностями, которые диктовали музыкальные вкусы того или иного времени. Из сохранившихся инструментов самые ранние образцы относятся к началу 16 века. То, что происходило с лютней раньше, можно реконструировать лишь по изображениям живописи и описаниям, дошедшим до нас.

Первые сведения о знаменитых мастерах-создателях лютен относятся к 16 в. Несколько немецких семейств из района Германии (вблизи Аугсбурга) основали в Италии две прославленные школы изготовления щипковых инструментов. Первая — в Болонье, где трудились Л.Малер, Г.Фрей и др., затем — большое семейство Тиффенбрукер в соседней Венеции и Падуе. Лютни, созданные этими мастерами в 17-18 в.в., и в наши дни считаются непревзойденными.

Якоб Иорданс.
Художник с семьей. Ок. 1621.
Музей Прадо. Мадрид, Испания.

Все инструменты того времени были привилегией знати, светского круга. Лютня была придворным инструментом, и если орган называли «Королем всех инструментов», то лютню по праву считали «инструментом всех королей». Научиться на ней музицировать для знатной особы не составляло труда, а вот чтобы настроить (особенно многохорную лютню), требовался навык и тонкий слух. Анекдот о том, что «лютнист, который играет на лютне сорок лет, тридцать из них тратит на настройку, а остальные десять играет на расстроенном инструменте» имеет под собой основание. Достаточно представить себе быт того времени: большие замки и дворцы, открытый огонь каминов, сквозняки, жара, влажность и т.д. Жилы, сделанные из натурального материала, так остро реагировали на изменения климата, что точный строй порой являлся действительной проблемой.

Вряд ли можно найти инструмент, имеющий такое большое количество себе подобных. В середине 17 в. английский мастер Джон Роуз изобрел лютню с плоской нижней декой, а лады и порожки расположил веером, поставив при этом металлические струны и сохранив традиционный строй. Назвал он этот инструмент «орфарийон» (в честь двух античных мифических героев Орфея и Ариона). Плоский корпус и металлические струны употреблялись и раньше (на цитернах, пандорах, китарронах и английских гитарах). Изобретение Дж.Роуза состояло в том, что веерное расположение ладов позволило разместить на одном грифе две мензуры стандартную и более длинную, а инструмент при этом остался достаточно компактным. Металлические струны давали возможность использовать как пальцевую, так и плектрную техники игры.

Лоренцо Коста. Концерт. 1485-95.
Национальная галерея.
Лондон, Великобритания

Мелоццо да Форли.
Ангел-музыкант (фреска). 1480.
Музей Ватикана

Самая маленькая лютня мандора с 4 -6 струнами была широко распространена во Франции и Италии. Небольшие размеры делали ее удобной в сольном музицировании, а высокий строй позволял использовать в качестве верхнего голоса в ансамблях. В своих концертах для лютни французские и итальянские композиторы такие как А. Вивальди часто подразумевали, наряду с традиционными, именно такие маленькие лютни.

В дальнейшем эти лютни мандоры, или мандолы заменили мандолины.

В 17-18 в.в. наибольшую популярность приобрели большие инструменты. Это лютни с длинной шейкой теорбы, китарроны, архлютни, лютни а теорбато и др. Главным достоинством таких лютен являлась большая длина басовых струн.

Эпоха **барокко** – вершина популярности лютни благодаря интересу к ней таких ярких личностей композиторов и издателей, как Готье, Дюфо, Дюбю, Галло (во Франции), И.Елинек, А.Дикс, Я. А.Лози (в Праге), Л.де Сен-Люк (бельгиец по происхождению), И.Г.Вайхенбергер и Я. Квестенберг (в Австрии). Многие прекрасные композиторы той эпохи А. и Д.Скарлатти, Г.Ф. Гендель, А.Корелли, А.Вивальди, Г.Перселл, Г.Ф. Телеман и др. даже если и не писали для лютни-соло, то почитали ее как обязательный инструмент в своих оркестровых и ансамблевых произведениях. Наибольшее количество музыки для лютни-соло было написано в форме сонат, сюит или партит, включавших в себя основные европейские танцы: **алеманду, куранту, сарабанду, менуэт, жигу** и др.

**Леонардо да Винчи (1452-1519).
Ангел в красном, играющий на
лютне. 1490**

На фоне четырех великих национальных школ (Италии, Англии, Франции, Германии) то, что происходило в лютневой музыке остальных стран Европы, имеет скорее факультативное значение. Но особое место принадлежит Испании, где еще в конце 15 в. после освобождения от мавританского владычества, лютня была вытеснена из обихода виуэлой, для которой в 16 в. был создан выдающийся репертуар.

Пьеро Делла Франческа. Рождество.
1470-05.

Национальная галерея. Лондон,
Великобритания

Конец 18 и начало 19 в.в. стали окончательным закатом германской лютневой школы, но в отличие от Франции и Италии, где она уже почти полностью вышла из употребления, Германия осталась единственной страной, где лютня, хотя и в очень малой значимости, но сохранила свое место до сих пор. Несмотря на то, что лютня все же потеряла свое ведущее положение, ее блестящая биография позволяет нам с уверенностью назвать ее одним из самых важных инструментов в истории мировой музыки.

Дирк Гальс. Домашний концерт. 1623.
Эрмитаж, С.-Петербург, Россия

При создании презентации использованы МАТЕРИАЛЫ САЙТА
MuzRuk.net.
ЭКСПОНАТЫ КАРТИННЫХ ГАЛЕРЕЙ