

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ
имени Н. А. Римского - Корсакова



Е. Л. Александрова

**СТАНОВЛЕНИЕ ГАРМОНИИ
В МУЗЫКЕ
СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ**

Учебное пособие

Специальность 53.05.01

Искусство концертного исполнительства



18 62



УДК 781.41
ББК 85.31
А 947

Рецензенты:

Е. В. Титова, кандидат искусствоведения,
профессор, заведующая кафедрой теории музыки СПбГК

Е. И. Фалалева, кандидат искусствоведения,
доцент кафедры теории музыки СПбГК

Александрова Е. Л. Становление гармонии в музыке Средних веков и Возрождения : учебное пособие / Е. Л. Александрова; Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. Кафедра теории музыки. Санкт-Петербург: Дизайн Партнер, 2021. 41 с. : нот прим.

Учебное пособие «Становление гармонии в музыке Средних веков и Возрождения» представляет первую часть стиливого курса гармонии, созданного автором для студентов оркестрового факультета Санкт-петербургской государственной консерватории. Материал, представленный в пособии, также может быть использован на других факультетах вуза — в необходимом объеме по выбору педагога. Теоретической базой стиливого курса гармонии является научная концепция Ленинградской / Санкт-Петербургской школы, изложенная в трудах Ю. Н. Тюлина и Т. С. Бершадской.

Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургской государственной консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова

- © Александрова Е. Л., 2021
- © Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, 2021

Содержание

| | |
|---|----|
| <i>Введение</i> | 4 |
| Историко-теоретическая часть | |
| Становление гармонии в музыке Средних веков и Возрождения: Лекция-конспект | 6 |
| Аналитическая часть | |
| Темы аналитических занятий и музыкальные образцы для изучения | 25 |
| <i>Приложение. Музыкальные образцы для анализа</i> | 26 |
| <i>Литература</i> | 29 |

Введение

Гармония (др.-греч. ἁρμονία, лат. harmonia — связь, стройность, соразмерность) одно из фундаментальных понятий античной философии. Труды древнегреческих мыслителей представляют ретроспективную панораму их воззрений на сущность явления гармонии.

В поэмах Гомера (XI – IX века до нашей эры) слово «гармония» звучит в очень широком смысловом диапазоне: от *социологического* до *конкретно-бытового*. В «Илиаде» оно означает период согласия, мирной жизни. В «Одиссее» это — соединительная деталь корабельного оснащения (наподобие болта или шурупа), скреплявшая сваи на корабле Ясона.

Гесиод (VIII – VII века до нашей эры) в мифологической поэме «Теогония» воссоздает картину сотворения прекрасного космоса из «зияющего» хаоса. Слово «гармония» в этой поэме фигурирует в аспекте *эстетическом* как воплощение красоты и порядка.

Гераклит Эфесский (конец VI – начало V века до нашей эры) в своих трудах взирает на феномен гармонии с вершин диалектической мысли и трактует гармонию как скрытое, сущностное единство противоположных начал.

Духовное учение Платона (V век до нашей эры, Афинская школа) об эйдосе, об иерархичном, идеальном государстве как основании бытия дало ключ к дальнейшему изучению феномена гармонии в различных ее аспектах и на разных уровнях.

Учение пифагорейцев (VI – IV века до нашей эры) активно развивало древнее сакральное знание о *гармонии мира* и *музыке сфер*. Это — средоточие античных представлений о гармонии в ее космогоническом звучании.

Несмотря на многообразие ракурсов и значительную эволюцию взглядов древнегреческих философов, все выдающиеся их прозрения едины в своей основе и проистекают из единого источника. Греческая античность, особенно ее центральный — классический период, явилась эталоном и мерой совершенства для всех последующих классических эпох в искусстве.

Идея гармонии мира и иерархического его устройства нашла отражение в различных жанрах *Средневековья* — в монодии григорианского хорала, в ранней диафонии органума и готической полифонии *Ars Antiqua*, одухотворила строгостильную полифонию и мадригалы эпохи *Возрождения*.

Историко-теоретическая часть

СТАНОВЛЕНИЕ ГАРМОНИИ В МУЗЫКЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ:

лекция-конспект

...И медленно идет преображение:
В глубинах тона пробуждается пространство,
А в недрах линии рождается аккорд...

Григорианский хорал — огромный пласт литургической традиции западноевропейского Средневековья. В монодии григорианских песнопений были проявлены самые общие — эстетико-философские аспекты гармонического типа мышления в искусстве. Это — мера и соразмерность, баланс и равновесие, субординационные отношения ладовых функций. Григорианский хорал — часть литургии, сакрального церковного действия. Основные жанровые его разновидности были приурочены к определенным разделам службы и развивались в соответствии с ней. Главное место в литургии традиционно отведено слову, тексту Священного Писания. Музыкальная часть службы — собственно хоральное песнопение, его ритмика, рисунок мелодии, звуковысотная организация, форма — неразрывно связана со словом и ему подчинена. Пространство григорианского хорала архаично, в нем активирована горизонталь, ответственная за фактор времени. Процесс движения в рамках монодического песнопения осуществляется плавным перетеканием тона в тон. Именно *тон* является единицей *монодического склада* мышления¹. Собственно гармонические, вертикальные связи в монодии не проявлены. Григорианский хорал — предыстория гармонии. Вопрос об эволюции музыкального пространства и зарождении в нем гармонических отношений — один из самых сложных и, в то же время, интересных для освещения. В линейно очерченных рамках григорианики были заложены основы для развития и будущего расцвета многоголосия Средних веков и, отчасти, Возрожде-

¹ Подробно см.: Бершадская 2003, с. 21–25; Бершадская, Титова 2012, с. 58.

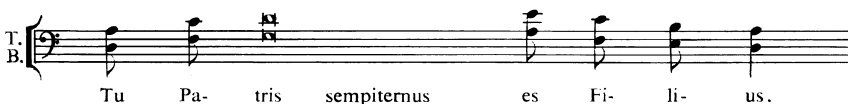
ния — принципы голосоведения, музыкального озвучивания текста, формообразования.

Гармонический тип музыкального мышления, оперирующий иерархическими связями вертикально-аккордовых комплексов, это — зрелость европейской традиции музыкального мышления. Однако, в скрытом, латентном виде гармоническая вертикаль содержится и в отдельном тоне мелодии: каждый ее тон — потенциальный аккорд, хранящий в ауре своих обертонов это сокровище для будущего. Расширение внутреннего пространства монодии происходило, в основном, благодаря интонациям *мелодических скачков*. Именно они подготовили почву для осознания и слухового освоения сокрытых в недрах аскетичного, линейно развертывающегося песнопения будущих вертикали, диагонали и глубины.

Возможно, интерес к акустическим эффектам диалогических сопоставлений реплик, создававшим ощущение объемности музыкального пространства, вызвал к жизни *респонсорные* и *антифонные* способы ведения службы², ее фактурной интерпретации. И респонсорий, и антифон имеют свои прообразы в народно-бытовом творчестве. Важно, что это был отход от нарративно-повествовательного прочтения Священного Писания к диалогическому его осмыслению, от псалмодической речитации на «осевом» тоне к более сложным и фактурно развитым формам.

IX век, Каролингское возрождение — время обновления интонационного строя григорианского хорала и — первые дошедшие до наших времен образцы диафонии.

Пример 1. Tu Patris sempiternus: Organum (IX–X вв.)³



² О литургической практике респонсорного и антифонного пения см.: Дегтярева 2018, с. 33–34.

³ Цит. по: Miklós 1977, S. 16.

Аналитическая часть

ТЕМЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

1. Григорианский хорал: ладовая основа песнопений.
2. Диафония органума: основы голосоведения.
3. Классический мотет *Ars Antiqua*: линейный готический контрапункт.
4. Изоритмический мотет *Ars Nova* (Ф. де Витри): соотношение *talea* и *color*.
5. Строгий стиль полифонии: музыкальная ткань.
 - *Неимитационная* моноритмическая фактура: «эффонический контрапункт» (Ю. Евдокимова) или “*contrapunct simplex*” (Н. Симакова)
 - ♪ Жоскен Дебре. Месса “*Da Pacem*” (ost. 1539), *Et incarnates*;
 - ♪ Палестрина. Месса *Prima* (PW XIII), *Gloria*;
 - Имитационная фактура («ярусная», «терассообразная», диагональная)
 - а) Имитация как фактор формообразования в сочинениях композиторов XV века
 - ♪ И. Окегем, Я. Обрехт, Жоске Дебре и др. — по выбору педагога.
 - б) сквозное имитационное письмо композиторов XVI века
 - ♪ Палестрина, О. Лассо — по выбору педагога.
6. Строгий стиль полифонии: звуковысотность.
 - ладовая функциональность и музыкальная форма (*i-m-t*)
 - ♪ Сочинения мастеров строгого стиля полифонии — по выбору педагога.
 - Феномен тональности в музыке мастеров Высокого Ренессанса.
 - ♪ Сочинения О. Лассо, Палестрины — по выбору педагога.

Приложение

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ АНАЛИЗА

К теме 1. Григорианский хорал: ладовая основа песнопений. Цит. по: Кюрегян 2008, с. 106–109, 166–167, 2000.

Toni psalmodum. Псалмовые тоны

Primus tonus. Первый тон:

Pri-mus to - nus sic in - ci - pi - tur, sic fléc - ti - tur, et sic me - di - á - tur.
at - que sic fi - ní - tur. At - que sic fi - ní - tur.
At - que sic fi - ní - tur. At - que sic fi - ní - tur. At - que sic fi - ní - tur.
At - que sic fi - ní - tur. At - que sic fi - ní - tur. At - que sic fi - ní - tur.
At - que sic fi - ní - tur. At - que sic fi - ní - tur.

Secundus tonus. Второй тон:

Se - cun - dus to - nus sic in - ci - pi - tur, sic fléc - ti - tur,
et sic me - di - á - tur. * at - que sic fi - ní - tur.

Tertius tonus. Третий тон:

Ter - ti - us to - nus sic in - ci - pi - tur, sic fléc - ti - tur,
et sic me - di - á - tur. * at - que sic fi - ní - tur. At - que sic fi - ní - tur.

Литература

- Баранова 1986:** *Баранова Т.* К проблеме композиции в музыке и живописи Возрождения // Эволюционные процессы музыкального мышления: сб. науч. тр. Л., 1986. С. 42–54.
- Бедуш 2007:** *Бедуш Е. А., Кюрегян Т. С.* Ренессансные песни / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. М.: Композитор, 2007. 423 с.
- Бершадская 2003:** *Бершадская Т. С.* Лекции по гармонии: учеб. пособие. 3-е изд., доп. СПб.: Композитор, 2003. 268 с.
- Бершадская, Титова 2012:** *Бершадская Т. С., Титова Е. В.* Звуковысотная система музыки: словарь ключевых терминов: учеб. пособие для средних и высших учеб. заведений / С.-Петербург. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. Каф. теории музыки. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. 141 с.
- Дегтярева 2014:** *Дегтярева Н. И.* Музыкальная культура Древней Греции: учеб. пособ. / С.-Петербург. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. Каф. истории зарубеж. муз. СПб.: Скифия-принт, 2014. 39 с.
- Дегтярева 2018:** *Дегтярева Н. И.* Музыкальная культура западноевропейского Средневековья: учеб. пособие / С.-Петербург. гос. консерватория. Каф. истории зарубеж. муз. СПб.: Композитор, 2018. 161 с.
- Дубравская 2008:** *Дубравская Т. Н.* Полифония: учебник для высшей школы / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Каф. теории муз. М.: Академический проект; Альма Матер, 2008. 360 с.
- Евдокимова 1983:** *Евдокимова Ю. К.* Многоголосие средневековья: X–XIV века. М.: Музыка, 1983. 454 с. (История полифонии: в 7 вып. / под общ. ред. Т. Н. Ливановой, В. В. Протопопова; Вып. 1).
- Евдокимова 1989:** *Евдокимова Ю. К.* Музыка эпохи Возрождения: XV век. М.: Музыка, 1989. 414 с. (История полифонии: в 7 вып. / под общ. ред. В. В. Протопопова; Вып. 2А).
- Иванов-Борецкий 1929:** *Иванов-Борецкий М. Вл.* Музыкально-историческая хрестоматия: в 3 вып. Вып. 1. М.: Гос. муз. изд-во, 1929. 85 с.

- Кюрегян 2007:** *Кюрегян Т., Столярова Ю.* Песни средневековой Европы / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. М.: Композитор, 2007. 207 с.
- Кюрегян 2008:** *Кюрегян Т. С., Москва Ю. В., Холопов Ю. Н.* Григорианский хорал: учеб. пособие / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Каф. теории муз. М.: Науч. изд. центр «Московская консерватория», 2008. 259 с.
- Милка 2016:** *Милка А. П.* Полифония: учебник для муз. вузов: в 2 ч. Ч. 1: [Строгое письмо] / С.-Петербург. гос. консерватория. СПб.: Композитор, 2016. 335 с.
- Пэрриш 1975:** *Пэрриш К., Оул Дж.* Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха / пер. с англ. [Г. А. Орлова]. Л.: Музыка, 1975. 215 с.
- Сапонов 2004:** *Сапонов М. А.* Менестрели: книга о музыке средневековой Европы. М.: Классика-XXI, 2004. 400 с.
- Симакова 2002а:** *Симакова Н. А.* Вокальные жанры эпохи Возрождения: учеб. пособие / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Каф. теории муз. Изд. 2-е, доп. и испр. М.: Науч. изд. центр «Московская консерватория», 2002. 362 с.
- Симакова 2002б:** *Симакова Н. А.* Контрапункт строгого стиля и fuga. Ч. 1: Контрапункт строгого стиля как художественная традиция и учебная дисциплина. М.: Композитор, 2002. 528 с.
- Татаркевич 1977:** *Татаркевич Вл.* Античная эстетика / пер. с польск. А. П. Ермилова. М.: Искусство, 1977. 327 с.
- Шестаков 1966:** Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения: хрестоматия / сост. текстов и общ. вступ. ст. В. П. Шестакова. М.: Музыка, 1966. 574 с. (Памятники музыкально-эстетической мысли).
- Южак 2006:** *Южак К. И.* Возрождение: Полифония строгого письма // *Южак К. И.* Полифония и контрапункт: вопросы методологии, истории, теории. Кн. 1. СПб.: Сударыня. 2006. С. 196–291.

Источники

- Ákos 1974:** Schola cantorum I: [gyűjtemény a] XV–XVI. sz. mestereinek vokális műveiből = Schola cantorum I: Vokalstücke der Meister des

13.–16. Jahrhundert / összeállította és a gyakorlat számára átírta Fodor Ákos. Budapest: Editio Musica, 1974. 32 S.

Ákos 1976: Schola cantorum XIII: [gyűjtemény a] XV–XVII. sz. mestereinek vokális műveiből = Schola cantorum XIII: Vokalstücke der Meister des 13.–17. Jahrhundert / összeállította és a gyakorlat számára átírta Fodor Ákos. Budapest: Editio Musica, 1976. 32 S.

Miklós 1977: Ezer év kórusa = Tausend Jahre Chormusik = Choral music of thousand years / Forrai Miklós gyűjteménye. Rev. ed. Budapest: Editio Musica, 1977. 368, [11] S.

Дополнительная литература

Искусство Средних веков и Возрождения. Энциклопедия. (Автор-сост. О. Б. Красова. М.: Олма-пресс, 2001. 302 с.)

История искусства в образцах. Европейское искусство от древности до наших дней. Пер. с франц. Текст Жилия Плещи. Предисловие Жана Лакутюра. Арт-Родник: М., 2001. 191 с.

Лисовский В. Г. Архитектура эпохи Возрождения: Италия. СПб.: Азбука-классика, 2007. 626 с.

Лихачёв Д. С. «Средневековый символизм в стилистической системе Древней Руси». В кн.: Русское искусство от древности до авангарда. СПб.: Искусство-СПб, 2008. С. 39–50.

Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1982. 623 с.

Панорама Средневековья. Энциклопедия средневекового искусства. (Ред. Роберта-Бартоленда. Пер. с англ.: О. И. Виноградова, Т. Г. Комарда, М. А. Макарова, Е. С. Островская) Изд. Интербук-бизнес, М., 2002. 336 с.

Ренессанс: история, эстетика, мастера, шедевры / пер. с итал., Дзуффи. С.-М.: Омега, 2008. 432 с.

Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. СПб.: Азбука-классика, 2009. 640 с.

Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Италия: XIV–XV века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 504 с.

Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Италия: XVI век. СПб.: Азбука-классика, 2007. 640 с.

Александрова Елена Леоновна

**СТАНОВЛЕНИЕ ГАРМОНИ
В МУЗЫКЕ
СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ**

*Учебное пособие по гармонии
для музыкальных вузов*

Подписано в печать 22.11.2021.

Гарнитура Times New Roman. Формат А5. Бумага офсетная.

Печать цифровая. Тираж 50 экз. Заказ 76117.

Отпечатано с готового оригинал-макета, предоставленного автором,

в типографии ООО «Дизайн Партнер».

192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 64/2, офис 23.

Тел.: +7 (812) 600-13-17

Набор текста, нотных примеров,

подготовка оригинал-макета

М. А. Серебренников