Возрождение

Возрожде́ние или **Ренесса́нс** ([фр.](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) *Renaissance,* «снова» или «заново рожденный») – эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену Средним векам. Примерные хронологические рамки эпохи – начало [XIV](http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV) –первые десятилетия [XVII века](http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA).

Отличительная черта эпохи Возрождения – светский характер культуры и её [антропоцентризм](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC) (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Появляется интерес к античной культуре, происходит как бы её «возрождение» – так и появился термин.

Общая характеристика. Это время кардинальных изменений общества в Европе. Рост городов-республик привёл к росту влияния сословий: мастеровых и ремесленников, торговцев, банкиров. Всем им была чужда система средневековых ценностей, созданных во многом церковной культурой, с её аскетичным и смиренным духом. Это привело к появлению гуманизма – общественно-философского движения, рассматривавшего человека, его личность, его свободу, его деятельность как высшую ценность и критерий оценки.

В городах стали возникать светские центры науки и искусства, деятельность которых находилась вне контроля церкви. Мировоззрение и взаимоотношения людей античности считалось примером идеального гуманизма. Изобретение в середине XV века книгопечатания сыграло огромную роль в распространении античного наследия и новых взглядов по всей Европе.

Высокое Возрождение. В Италии XIV века центр влияния итальянского искусства из Флоренции перемещается в Рим, благодаря вступлению на папский престол Юлия II. Отличаясь особой страстью к искусству, он привлекал к своему двору лучших художников Италии, занимал их многочисленными и сложными работами. При этом Папе и при его ближайших преемниках Рим становится как бы новыми Афинами времён дохристианской античности: в нём строится множество монументальных зданий, создаются роскошные скульптурные произведения, пишутся фрески и картины. Таким образом, даже католическая церковь, в лице высшего её духовенства, была пропитана гуманизмом и светскими идеями.

Возрождение в России. Тенденции Возрождения, существовавшие в Италии и Центральной Европе, частично повлияли на Россию. Царь Иван III считается родоначальником Ренессанса в России, поскольку именно при нём в России начал работу ряд архитекторов из Италии, которые принесли новые технологии строительства и некоторые элементы европейской культуры.

В середине XVI века на Руси начали печатать книги, а в следующем, XVII веке печать получила широкое распространение. Довольно рано русские переняли целый ряд технологий эпохи Возрождения. В основном это были военные технологии, такие как пушечное литье.

Человек эпохи Возрождения (гуманизм). Философы Возрождения преклонялись перед разумом и его творческой мощью. Они верили, что разум – это бесценный дар природы, который делает человека богоподобным. Своей важнейшей задачей гуманисты считали пропаганду классической античной литературы. В мудрости и познании, верили они, человек обретает настоящее счастье – и в этом состоит его подлинное благородство.

Развитие знаний в XIV–XVI веках существенно повлияло на представления людей о мире. Великие географические открытия, гелиоцентрическая система мира Николая Коперника изменили представления о размерах Земли и её месте во Вселенной. Первые попытки изучить строение человека и процессы, происходящие в нем, положили начало научной медицине и анатомии.

Социальные и экономические перемены. В условиях формирующихся капиталистических отношений развивалось сильное и свободное городское общество. Его развитие шло в постоянной борьбе, которая частично была торговой конкуренцией и частично – борьбой за политическую власть.

Это также период формирования наций, так как именно в это время королевская власть, опираясь на горожан, сломила мощь феодального дворянства. Из объединений, являвшихся государствами только в географическом отношении, формируются крупные монархии, основанные на общности исторической судьбы, на национальностях.

Это было время небывалого развития торговли между странами, время великих географических открытий, когда были заложены основы современной науки, в частности естествознания с его основополагающими открытиями и изобретениями. Переломным моментом для этого процесса стало изобретение книгопечатания. Высокого уровня достигла литература, получившая с изобретением книгопечатания невиданные ранее возможности распространения. Появилась возможность размножить на бумаге любой вид знания и любые достижения науки, что значительно облегчало обучение. Возрождённые античные рукописи, вновь изданные или переведённые, могли пересекать границы пространства и времени как никогда раньше. Овладение языком и стилем древних рассматривалось как овладение их мышлением и мировоззрением. Латинский язык, бывший и ранее языком науки и литературы, очищается в эпоху Возрождения и восстанавливается в своей классической чистоте. Греческий, знание которого было потеряно в средневековой Европе, становится предметом ревностного изучения.

Изучение Античности наложило свой отпечаток на религиозные воззрения и нравы. Хотя многие гуманисты были набожны, дух веры и прощения уже умер. Канцлер Флорентийской республики Калуччо Салутатти заявлял, что Священное Писание – не что иное, как поэзия. Неслучайно Святая инквизиция наиболее масштабно развернула свою деятельность именно в эпоху Возрождения.

Любовь знати к богатству и блеску, пышность кардинальских дворцов и самого Ватикана были вызывающими. Сам Рим в глазах некоторых, превратился в настоящий библейский Вавилон, где царили коррупция, безверие и распущенность. Это привело к расколу в лоне церкви, к появлению реформистских движений.

Гуманизм и гуманисты. Проводники новой культуры называли себя «гуманистами», производя это слово от латинского *«humanus»* – «человечный, человеческий». Для философииВозрождения характерны попытки примирить христианство с платоновской философией, которая становится в высшей степени авторитетной. Гуманистам эпохи Возрождения человек мыслился сильным, смелым, развитым физически и духовно, он прекрасен и горд, он подлинный хозяин своей судьбы и устроитель лучшего мира.

Крупнейшими мастерами искусства Возрождения, наглядно выразившими темы и идеалы эпохи, были художники Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан и др., скульпторы Донателло и Микеланджело. Главными центрами искусства Возрождения были Флоренция и впоследствии Рим и Венеция.

Музыка Возрождения. В средние века музыка была прерогативой Церкви, большинство музыкальных произведений были духовными, в их основе лежали церковные песнопения (григорианский хорал). В начале XVII века культовые напевы, при участии папы Григория I, были окончательно канонизированы и исполнялись профессиональными певцами в церкви. На долгий период хорал остался тематической основой полифонических культовых произведений (месс, мотетов и др.). С изобретением печатного станка появилась возможность печатать и распространять ноты, с этого момента и начинается то, что мы называем классической музыкой.

Музыкальная эстетика эпохи Возрождения разрабатывалась композиторами и теоретиками столь же интенсивно, как и в других видах искусства. Ещё в XIV веке был опубликован трактат «Музыка» магистра музыки Иоанна де Грохео. Он писал: «Музыка может быть, по-видимому, сведена к трём главным разделам. Один раздел – это простая (*civilis*) музыка, которую мы зовем также народной; другой – это музыка сложная (сочиненная – *composita*), или правильная (учёная – *regularis*). И третий раздел, который из двух вышеназванных вытекает и в котором они оба объединяются в нечто лучшее, – это церковная музыка, предназначенная для восхваления создателя».

Джозеффо Царлино (1517 – 1590) музыкант, композитор и теоретик в своём сочинении «Установления гармонии» выделял музыку как главную из искусств. Царлино дал эстетическую характеристику мажора и минора, определив мажорное трезвучие как радостное и светлое, а минорное – как печальное и меланхолическое. Он же определяет контрапункт, как «искусственное соединение различных звуков, приведенное к согласованности».

Музыкой Ренессанса, называют период в развитии европейской музыки приблизительно между [1400](http://ru.wikipedia.org/wiki/1400) и [1600 годами](http://ru.wikipedia.org/wiki/1600_%D0%B3%D0%BE%D0%B4). В эту эпоху профессиональная музыка теряет характер чисто церковного искусства и испытывает влияние народной музыки. Высокого уровня достигает искусство вокальной и вокально-инструментальной полифонии в творчестве представителей «Нового искусства» в Италии и Франции XIV века, в новых полифонических школах многих стран Европы.Появляются различные жанры светского музыкального искусства.

Светские гуманистические устремления проникают и в церковную музыку. В итоге в период Контрреформации ставился вопрос об изгнании многоголосия из религиозного культа. И только реформа главы римской школы Палестрины сохраняет полифонию для католической церкви – в «очищенном», «прояснённом» виде.

Новые жанры в музыкальном искусстве. В период Раннего Возрождения достигает расцвета музыкальная полифония строгого стиля. Усложняются музыкальные композиционные приёмы, порождая ранние формы гомофонной музыки. Профессиональная светская музыкальная культура – тесно связанная с фольклором – играет всё большую роль наряду с религиозной. Если раньше центром музыкальной культуры был храм, то с этого времени музыка звучала в оперном театре.

Светская музыка Возрождения была представлена различными жанрами: мадригалами, песнями, канцонами. Музыка теперь стала звучать не на латинском, а на родном языке. Завершается эпоха Возрождения завершается появлением новых музыкальных жанров – *сольной песни, кантаты, оратории и оперы*, *увертюры, сюиты, сонаты*, способствовавших постепенному *утверждению гомофонного стиля*.

Кроме венецианской школы, наиболее крупными и влиятельными были римская и флорентийская. Во главе римской школы был Джованни Палестрина (1525 – 1594). Содружество поэтов, ученых-гуманистов, музыкантов и любителей музыки во Флоренции называют Камератой. Члены Камераты создали новый жанр – оперу, где пытались объединить музыку, поэзию и театр. Так был совершен переход от полифонического стиля к гомофонному. Здесь же впервые прозвучали *оратория* и *кантата*.

В Германии получает развитие органное искусство. Во Франции при дворе создавали капеллы, устраивались музыкальные празднества. При королевском дворе ставились спектакли, в которых впервые музыка и танец даны как сценическое действие. Так возник придворный *балет*.

Клеман Жанекен (1475 – 1560), выдающийся композитор французского Возрождения, является одним из создателей жанра многоголосной песни. Это 4-5-голосные произведения, как бы песни-фантазии. *Светская многоголосная песня – шансон* – получила распространение и за пределами Франции.

Ренессансный мотет. Мотет возник ещё в средневековой Франции XIII века. Название «мотет» стали относить к вокальным произведениям, в которых мелодия григорианского хорала (тенор) полифонически соединяется с другими мелодическими линиями. Словесный текст (обозначаемый словом *mot*) начали переносить в голос (подголосок), который ранее просто распевался. В XIII веке мотеты были, как правило, многотекстовыми, то есть в разных голосах распевались разные тексты, как церковные, так и светские, в том числе на разных языках (латыни и французском).

Трёхголосные политекстовые мотеты, которые содержат *два* разных текста, именуют «двойными мотетами»; четырёхголосные с *тремя* разными текстами – «тройными». Но в любом случае, этот жанр всегда представлял собой обработку григорианского хорала, его усложнение посредством добавления в полифоническую ткань.

В отличие от средневекового, мотет в эпоху Возрождения писали только на церковный текст, единый для данного произведения. Однако и в этой форме сохранялась неодновременность произнесения слов в разных голосах – чаще всего это являлось результатом широкого применения имитаций. Подобная особенность стала характернейшим признаком жанра мотета вообще.

Таким образом, мотет – вокальное многоголосное произведение полифонического склада, один из центральных жанров в музыке западноевропейского Средневековья и Возрождения. История мотета насчитывает около семи веков. В западноевропейской музыке Средних веков и Возрождения этот жанр уступает по значению только мессе. Великолепные образцы мотетов можно найти в сочинениях как композиторов периода Ренессанса (Жоскена Депре, Орландо Лассо, Палестрины), так и представителей Барокко (Баха, Вивальди), Классицизма (Моцарта) и даже раннего Романтизма (Мендельсона).

Мотет был первым в истории *универсальным* жанром, музыкой церковной и светской одновременно. Место его исполнения зависело от содержания распетого в нём текста. Исследователи полагают, что его исполняли и при дворе, и в соборе и в университете. В светской и университетской среде исполнялись любые мотеты, но мотеты с текстами светской тематики в церкви не распевались.

Для церкви, разумеется, годились мотеты только на духовные библейские тексты. Исключительная техническая сложность мотета вряд ли могла восприниматься «на слух» рядовыми прихожанами (они попросту не могли оценить все достоинства жанра) и поэтому церковные мотеты приурочивались к большим праздникам и историческим событиям. В первую очередь они звучали для образованной паствы в капеллах кафедральных соборов, или в небольших церквах, «зарезервированных» под свои нужды аристократией, что естественно.

Музыкальные инструменты эпохи Ренессанса. В эпоху Возрождения инструментальная музыка стала самостоятельным искусством. Складываются новые жанры инструментальной музыки, выдвигаются национальные школы исполнения на лютне, органе. В это время появился ряд инструментальных пьес, вариаций, прелюдий, фантазий, рондо, токкат. Среди музыкальных инструментов особой популярностью пользуются лютня, орган, клавесин, виола, различные виды флейт, а в конце XVI века – скрипка.

В концертной жизни начала эпохи Ренессанса основным инструментом был орган, но с течением времени состав музыкальных инструментов значительно расширился, к уже существовавшим струнным и духовым добавились новые разновидности.

Например, виолы – семейство струнных смычковых. По форме они напоминают инструменты современного скрипичного семейства (скрипку, альт, виолончель) и являются их предшественниками (сосуществовали в музыкальной практике до середины XVIII столетия). Однако же они имеют важное отличие. Виолы обладают системой резонирующих струн; как правило, их столько же, сколько и основных (шесть-семь). Колебания резонирующих струн делают звук виолы мягким, бархатистым, но инструмент трудно использовать в оркестре, так как из-за большого числа струн он быстро расстраивается. В то же время, благодаря ладам играть на ней было несложно, а звук её был тихим, нежным и хорошо звучал в небольших залах.

Таким образом, виола – инструмент аристократической среды, постепенно вытесняется скрипкой – инструментом народного происхождения. В Италии расцветает искусство изготовления смычковых инструментов, обладающих богатыми выразительными возможностями.

Среди щипковых инструментов Возрождения центральное место занимает лютня ([польск.](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) *lutnia*, от арабского «дерево»). В Европу она пришла с Ближнего Востока в конце XIV века, а уже к началу XVI столетия для этого инструмента был создан богатый репертуар; прежде всего под аккомпанемент лютни исполняли песни. Впрочем, для лютни было создано и большое количество инструментальных произведений. Двенадцать струн группируются парами, а звук извлекают как пальцами, так и специальной пластинкой – медиатором.

Также были популярны и духовые инструменты – блок-флейта, флейта и рожок. В XV–XVI столетиях возникли различные виды клавишных. Самыми популярными среди новых инструментов, стали те, на которых любителям музыки игра давалась легко и просто, не требуя специальных навыков.

Основные типы таких инструментов – клавесин, клавикорд, чембало, вёрджинел (английский клавесин, отличающийся небольшими размерами) – активно использовались в музыке Возрождения, но их настоящий расцвет наступил позже.

Самая сложная музыка писалась для только что созданных клавесина, верджинела и органа. При этом музыканты не забывали слагать и более простую музыку, не требовавшую высоких исполнительских навыков. Опубликованные музыкальные произведения быстро раскупались, все больше людей стали приобщаться к музыке.