

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Академический музыкальный колледж при Московской
государственной консерватории имени П.И.Чайковского»**

**II общероссийская студенческая научно-практическая конференция по
музыкальной литературе
«Слово о музыке»**

Малюков Даниил
студент 1 курса фортепианного отделения

руководитель: Аверьянова Ольга Ивановна

Искусство миннезингеров

2015 год

Данное сообщение посвящено творчеству миннезингеров, с которым я впервые познакомился после прослушивания опер Рихарда Вагнера «Тангейзер» и «Нюрнбергские майстерзингеры». Позднее, когда я сочинял фортепианную сюиту «Ильмень-озеро» и приступил к части, посвященной западноевропейским гостям в Великом Новгороде, я обратился к музыке европейского Средневековья, и в частности, к музыкальному и поэтическому творчеству миннезингеров. Интерес к нему, возникший в процессе знакомства с этим искусством, определил выбор темы для выступления на конференции.

Искусство миннезанга (термин введен в XIX веке) - одно из интереснейших явлений культуры Средневековья. Миннезангом именуется творчество миннезингеров - немецких средневековых поэтов - музыкантов XII-XV веков. «Миннезанг» в переводе со средневекового литературного немецкого языка буквально означает «любовная песня», а «миннезингеры», следовательно - «певцы любви». В этом отношении, в частности, миннезанг близок творчеству рыцарских поэтов-музыкантов других стран Западной Европы: провансальских трубадуров, северофранцузских труверов. Как и они, миннезанг воспеваает культ рыцарской любви к прекрасной даме, как чувственной, так и духовной. Но ее воплощение у миннезингеров более сурово, морализованно, имеет подчас религиозный оттенок. Кроме того, темами их искусства являются служение Богу и сюзерену и некоторые другие, о которых будет сказано позже.

Миннезанг являлся частью рыцарской светской культуры. Он процветал при дворах крупных феодалов Австрии и Германии, в городах (например, Эйзенахе), в рыцарских замках, среди которых особенно известен замок Вартбург - резиденция ландграфов Тюрингии. Миннезингеры демонстрировали свое искусство на певческих состязаниях. Самым знаменитым среди них стал Вартбургский турнир, организованный покровителем искусств и миннезингером ландграфом Тюрингии Германом. Этот турнир отражен в опере Вагнера «Тангейзер». Согласно легенде, его участниками были прославленные миннезингеры Вальтер фон дер Фогельвейде, Вольфрам фон Эшенбах (драматург, автор Парсифаля) и Тангейзер. Правда, участие последнего из-за его слишком юного на тот момент возраста в Вартбургском турнире маловероятно.

Поэтическая лирика миннезингеров сохранилась до настоящего времени в рукописных сборниках. Наиболее известны среди них Манесский кодекс (также называемый Гейдельбергской рукописью) и Вейтгартенский

кодекс. Однако, к сожалению, музыка раннего миннезанга утрачена, частично сохранились лишь нотированные записи сочинений более позднего времени, причем существует версия о более поздней фальсификации некоторых напевов.

В истории миннезанга выделяют три периода развития.

Первый период - ранний миннезанг (1150-е годы-конец XII века), который упоминался ранее, имел два направления: так называемый «народный» центрами которого были юго-восток Германии и Австрия, и «куртуазный», возникший в 1170-е годы в пограничных Франции прирейнских землях.

В "народном", развивавшемся под влиянием древнегерманского героического эпоса и немецкого фольклора, утончённый культ Прекрасной дамы еще отсутствовал. Он появился в "куртуазном" направлении, находившемся под сильным влиянием французского рыцарского искусства. Из него также была заимствована сложная диалектика так называемой "высокой любви", основу которой составляет добродетель и благопристойность. Нотированные записи этого периода, как уже было сказано, отсутствуют.

Авторы песен этого периода имели высокий социальный статус - император, герцог, граф. В миниатюрах Гейдельбергской рукописей они изображались с аристократическим гербом. Наиболее видными представителями этого направления были: Кюренберг, Дитмар фон Айст и Сперфогель в "народном" направлении; Фридрих фон Хаузен, Рейнмар фон Хагенау, Гартман фон Ауэ в "куртуазном".

Второй период - классический миннезанг (первая треть XIII века) - это период высшего расцвета искусства миннезингеров. Важным стимулом его развития стало появление класса безземельного рыцарства-минестериалов, формировавшего ряды профессиональных певцов, именуемых шпильманами. Именно к этому периоду относится творчество ярчайших представителей классического миннезанга, среди которых упоминавшиеся ранее знаменитые Вальтер фон дер Фогельвейде и Вольфрам фон Эшенбах.

В классическом миннезанге происходило формирование основных жанров, их композиционных, стилевых закономерностей, причем содержание поэтических текстов отнюдь не исчерпывалось любовной лирикой, характерной для культа Прекрасной дамы, сама же любовная лирика приобретала более глубокий смысл.

Третий период - поздний миннезанг (1230-е гг. первая половина XV века) характеризуется постепенным упадком творчества миннезингеров, на смену которому придет бюргерское искусство мейстерзанга. Наиболее видными поздними представителями миннезанга были Нейдхарт фон Ройенталь, Тангейзер, Ульрих фон Лихтенштейн, Фрауэнлоб, Гуго фон Монфорт, Освальд фон Волькенштейн и .т.д.

Сохранившийся нотный материал классического и позднего миннезанга в настоящее время изучается, воспроизводится в аутентичном исполнении, дающем представление об этом очень интересном искусстве.

Вкратце остановимся на некоторых основных его особенностях.

В миннезанге сложились три основных формы: Lied - любовная песня, Spruch (шпрух - притча) - нравоучительная, нередко сатирическая песня с преобладанием речитативного пения (имеет фольклорные корни, первым автором шпрухов именно в миннезанге был ранний миннезингер "народного" направления Сперфогель), Leich (лейх) - песня со свободным сквозным развертыванием лирико - эпического содержания (по всей видимости имеет французское происхождение и близка провансальскому Лэ. Первым автором жанра был представитель раннего миннезанга Фридрих фон Хаузен).

Музыка песен миннезингеров была обычно одноголосная (редко двухголосная) со свободным декламационным ритмом. В сохранившихся нотированных рукописях нет обозначения ритма. Что же касается музыкального метра, то он продиктован метром стиха. Таким образом форма всех жанров миннезанга определяется как текст - музыкальная - строфическая. Песня состоит из нескольких единообразно ритмически организованных строф с одинаковой мелодией (Lied) или представляет собой сложное объединение различных по строению строф (Leich). Она может быть монологическая и диалогическая - обмен строфами между рыцарем и его дамой. В строфической форме сложилась структура AAB, позднее у мейстерзингеров названная «Бар».

Музыкальной основой миннезанга являлись мелодии-модели, так называемый «стереотипный тон», которые многократно подтекстовывались (этот прием получил наименование «контрафактура»). «Тонам» присваивались красивые и метафорические названия: «зеленый», «нежный». Был тон, именованный «горлодушитель», названный так из-за своего чрезвычайно широкого диапазона: около двух октав.

Тематика Lied разнообразна: Minnelied (любовная песня), Frauenlied (женская песня), Wechsel (диалог влюбленных), Tagelied (песня при расставании влюбленных на рассвете), Tanzlied (танцевальная песня), Kreuzlied (песня о крестовом походе).

Послушаем две строфы песни о крестовом походе Вальтера фон дер Фогельвейде. В ней передаются переживания крестоносца, связанные с

чувством христианского долга и необходимостью покинуть свою возлюбленную ради святой для него цели освобождения Палестины от мусульманского владычества. Ее характерные черты - аскетизм, суровость, религиозный фанатизм. Первопроходец жанра - уже упоминаемый ранее Фридрих фон Хаузен который сам был участником 3-го крестового похода.
(Пример № 1).

Вальтер фон дер Фогельвейде (даты жизни около 1170-1230) - один из самых ярких представителей классического миннезанга. Его поэзия - вершина средневековой лирики. Сохранились один лейх, 86 Lied, и около 140 остро обличительных шпрухов Фогельвейде, которые особенно прославили его при жизни.

Сейчас прозвучит фрагмент обличительного шпруха Фогельвейде „Herre babest ich mac wol genesen...“ ("Владыка папа, в вашей власти меня избавить от напасти...."). Написан он после отлучения германского императора Оттона IV папой Иннокентием III от церкви, что освобождало немецких князей от присяги и грозило погрузить страну в хаос феодальных междоусобиц. Так как сделано это было исключительно в корыстных целях, в рамках многовековой борьбы папского престола с императорами, ради укрепления владычества католической церкви и ослабления верховной светской власти в Германии, то естественно это глубоко возмутило Фогельвейде, поэта-гражданина и немецкого патриота, и эти чувства были выражены в этой яркой миниатюре. (Пример № 2).

Несмотря на то, что Фогельвейде обрел прижизненную славу и был известен во всей Германии, он всю жизнь оставался бедным человеком, безземельным рыцарем, зависящим от щедрот крупных феодалов. Это вынуждало его переезжать от одного феодального двора к другому, в поиске такого, где больше ценится его искусство. Там он нередко подвергался различным унижениям, связанным с разницей в положении между рыцарем, наделенным леном и безземельным минестериалом. О таком случае и повествует песня "Mir hat her Gerhart Atze " ("Злой Герхарт Атце"), представляющая собою образец нового для традиционного миннезанга жанра автобиографической песни остросатирического характера, в то же время по структурным особенностям относящейся не к шпруху, в жанре которого обычно сочинялись произведения данного характера, а к Lied (не речитативна, активная роль аккомпанемента в развертывании музыкального материала). Интересной особенностью песни является её музыкальная двухтемность, причем гневная и яркая вторая тема поочередно проходит то в вокальной партии, то в инструментальной. Сюжетная же основа песни такова - во время нахождения Вальтера в замке Вартбург, у ландграфа Германа, некий рыцарь Герхарт Атце застрелил кобылу Фогельвейде на абсолютно абсурдном основании, что родственник этой кобылы откусил некогда ему палец. Таким образом Атце пытался затушевать позорное для того времени отсутствие пальца (палец отрубали вора и клятвопреступникам). Фогельвейде обратился в суд, но ущерб за убитую кобылу ему так и не возвратили. (Пример № 3).

Жанр автобиографической песни продолжал развиваться в период позднего миннезанга. Ярким примером этого является песня Освальда фон Волькенштейна (около 1380-1445 гг.), называемого последним миннезингером Европы, "Durch Barbarei, Arabia". В этой песне Волькенштейн, проведший

бурную жизнь, бывший и странствующим рыцарем ,и дипломатом, и пилигримом, и смутьяном, исколесивший значительную часть Европы, Азии, бывший даже в Северной Африке, повествует о своих странствиях и перечисляет земли, которые он посетил. Характерной особенностью является изобразительность музыки, передающей ощущение движения, странствий. Волькенштейн как один из последних представителей миннезанга был одновременно и представителем совсем другой эпохи и другого музыкального течения - автором произведений начавшего развиваться многоголосия эпохи Возрождения.

(Пример № 4).

В поздний период развития миннезанг начался распадаться на различные направления: "деревенское", моральное-дидактическое, группа подражателей куртуазной классике и.т.д., а традиционный куртуазный миннезанг начал постепенно сходиться со сцены. Основателем "деревенского" направления подражателей фольклору, одновременно жестоко пародирующих народные песни и пляски с точки зрения феодалов был Нейдхарт фон Ройенталь (ок. 1180-1240 гг.), один из ярчайших и самобытнейших авторов миннезанга. Характерной особенностью его творчества является своеобразное деление на "весенние" и "зимние" песни. "Весенние" подражают плясовым и хороводным народным обрядам встречи весны, зимние же сатирически описывают крестьянские занятия во время зимних посиделок. Послушаем пример типичной "зимней" песни Нейдхарта - "Sing ein guldein hün" ("Пой, мой золотой петушок"), описывающей любовные похождения автора на деревенских танцах.

(Пример № 5).

Сочинения миннезингеров сопровождались богато украшенными мелизмами, инструментальным аккомпанементом смычковых - фиделя, ребека; арфы, цитры, предка гобоя шалмея, звучанием продольных флейт и.т.д.. Важную роль играли инструментальные вступления, дающие общее представление о музыке песни и ее характере. Ярким примером важной роли инструментального сопровождения в произведениях миннезанга является песня Вальтера фон дер Фогельвейде "Unter den Linden" ("Под липами"), традиционная любовная Lied, описывающая встречу влюбленных. Просмотрим видеозапись исполнения данного произведения ансамблем исполнителей средневекового немецкого репертуара "Musiktheater Dingo" на фестивале в Шпангенберге, солист-Кнуд Секел, одновременно аккомпанирующий себе на органиструме - прототипе колесной лиры.

(Пример № 6).

Список использованной литературы:

- 1.Алексеев М.П.,Жирмунский В.М.,История зарубежной литературы.Средние века и Возрождение.М.:Высшая школа,1987
- 2.Ливанова Т.,История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник. В 2-х т. Т. 1. По XVIII век. М.: Музыка, 1983
- 3.Вальтер фон дер Фогельвейде Стихотворения (из серии "Литературные памятники").М.Наука,1985.
- 4.А.Минакова,С.Минаков Всеобщая история музыки.М.:Эксмо,2009
- 5.Иванов К. А. Трубадуры, труверы и миннезингеры. — Пг.: Типо-литография М. П. Фроловой, 1915

