

Блок Олег Аркадьевич
доктор педагогических наук,
заведующий научной лабораторией
«Развитие творческого потенциала музыканта»,
Профессор кафедры оркестрового дирижирования
Московского государственного
института культуры, заслуженный деятель
Московского музыкального общества,
Действительный член Международного союза
музыкальных деятелей,
президент отделения «Музыка»
Международной академии информатизации при ООН
E-mail: o.blokh2011@yandex.ru
Лудборжа Карина Антоновна
аспирант кафедры зарубежного искусства
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской Академии Художеств»
karina.l.2036@gmail.com
Blok O.A.
Doctor of Education,
Head of Scientific Laboratory "The development of the creative potential of the musician",
Professor Department orchestral conducting
Moscow State Institute of Culture,
Honored Worker Moscow Musical Society,
Full member of the International Union musical figures
President of the Music Department International Academy of Information Technology at the UN
Ludbourne K.A.
graduate student of the department
Foreign Art FSBEI HE "St. Petersburg State Academic Institute of Painting, Sculpture and Ar-
chitecture named after I. Repin at the Russian Academy of Arts"

МИННЕЗАНГ КАК СИНТЕЗИРОВАННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ИСКУССТВА ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Аннотация. В статье раскрывается синтезированная основа многогранного, полифоничного западноевропейского искусства эпохи Средневековья «Миннезанг». Осуществляется классификация его видов. Выявляется суть творчества миннезингеров (певцов любви).

Раскрывается специфика инструментально-вокального исполнительства миннезингеров. Обращается внимание на особенности построения музыкальной формы песен, их композиционно-тематической основы. Подчеркивается роль аккомпанемента, который осваивали «певцы любви» на разных

инструментах (струнных щипковых, струнно-смычковых, духовых, ударных). В предмет исследования попадает «ансамблевое музицирование» как искусство аккомпанемента, а также «инструментальное вступление», аккумулирующее в себе тематизм и настроение заложенных художественных образов.

В аналитический спектр включается творчество знаменитых миннезингеров: Вольфрама фон Эшенбаха и Вальтера фон дер Фогельвейде.

Внимание заслуживают песенные сборники, выполненные в форме иллюминированных рукописей: «Манесский кодекс» («Большой Гейдельбергский песенник»), «Вейнгартенская рукопись» и др. Исследуется своеобразие их оформления, подчеркивается изобразительная ценность и значимость. Делается вывод о том, что «Миннезанг» представляет действительно многогранное, синтезированное, органичное искусство, в котором каждое слагаемое, обретая самостоятельность, определенную завершенность, уравнивается и «звучит» в едином многоголосье эпохи Средневековья. Инструментально-вокальная часть искусства «Миннезанг» являет собой во многом колыбель развития как сольного, так и коллективного музыкального исполнительства, оперно-симфонического жанра.

Ключевые слова: миннезанг, миннезингеры, средневековье, инструментально-вокальное творчество, рыцарь, песня, искусство аккомпанемента, иллюминированная рукопись.

MINNESANG AS A SYNTHESIZED EMBODIMENT OF THE ART OF THE MIDDLE AGES

Annotation. The article reveals the synthesized basis of the multifaceted, polyphonic Western European art of the Middle Ages "Minnezang". Classification of its species is carried out. The essence of the work of minnesingers (singers of love) is revealed.

The specificity of instrumental and vocal performance of minnesingers is revealed. Attention is drawn to the peculiarities of constructing the musical form of songs, their compositional and thematic basis. The role of accompaniment, which was mastered by the “singers of love” on various instruments (stringed, stringed, stringed, wind, percussion), is emphasized. The subject of the research is ensemble music playing as an element of the art of accompaniment, as well as an instrumental introduction that accumulates the thematism and mood of the embedded artistic images.

The analytical spectrum includes the work of famous minnesingers: Wolfram von Eschenbach and Walter von der Vogelweide.

The song collections made in the form of illuminated manuscripts deserve attention: the Manes Codex (The Great Heidelberg Songbook), Weingarten Manuscript, etc. The originality of their design is investigated, and the figurative value and significance are emphasized. It is concluded that "Minnezeitung" is really multifaceted, synthesized, organic art, in which each component, gaining independence, a certain completeness, balanced and "sounds" in a single polyphony of the middle Ages. The instrumental and vocal part of the art of "Minnezeitung" is in many ways the cradle of the development of both solo and collective musical performance, Opera and symphonic genre.

Keywords: minnesang, minnesingers, middle ages, instrumental and vocal creativity, knight, song, accompaniment art, illuminated manuscript.

Искусство миннезанга – интересное и многогранное явление культуры Средневековья, которое, с одной стороны, поражает своим величием и изысканностью, с другой – близостью к народному творчеству, высоким идеалам добра, любви, совершенства. В ярко выраженном симбиозе миннезанга светское и религиозное, рыцарское и народное, профессиональное и любительское, классическое и романтическое, эпическое и лирическое, логико-смысловое и чувственное начала естественным образом сливаются в це-

лостное гармоничное. В этом мире, казалось бы, полярные слагаемые обретают не только завидное единство, незыблемость и блеск, но и, дополняя друг-друга, «освещают путь к совершенству», позволяют погрузиться в глубины человеческого сознания и «воспарить к звездам». Не случайно в свое время писатель и художник, педагог и исследователь Ю.П. Азаров, обращал внимание на то, что «гармония – есть единство различного» [1].

Искусство миннезанга в основном связано со средневековой Германией, Австрией (XII – XIV вв.) и органично включает в себя музыкально-поэтическое течение, представленное поэтами-певцами (миннезингерами), изобразительное искусство (гравюры, живописные полотна, графику, иллюминированные миниатюры), хореографию, литературное наследие в целом.

Название средневекового искусства миннезанг состоит из двух немецких слов: *minne* – любовь и *sang* – песня. Таким образом, миннезингеры – в дословном переводе «певцы любви», а миннезанг – «искусство воспевания высокой любви». Одно из первых упоминаний об этом искусстве относится примерно к 1195 году. Термин «миннезанг» тогда употребил известный, прославленный немецкий поэт-музыкант (миннезингер) Гартман фон Ауэ. Этим термином он обозначил любовные (куртуазные) песни – миннезанги.

В дальнейшем данный термин получил более широкий спектр применения и стал включать в себя темы, связанные с моралью, нравственностью, политикой, религией, обобщал замковую рыцарскую культуру, народное вокальное творчество немецкого Средневековья.

В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона указывается, что «миннезингеры (*minnesanger* – певцы любви), немецкие рыцарские и придворные лирические поэты XII и XIII в. С переходом поэзии из рыцарской, придворной сфер в города во второй половине XV в. миннезингеры становятся мейстерзингерами. Песни миннезингеров лучшей поры состоят из трех строф: 2 одинаковые (*Stollen*) и 3-я припев (*Abgesang*). Самые извест-

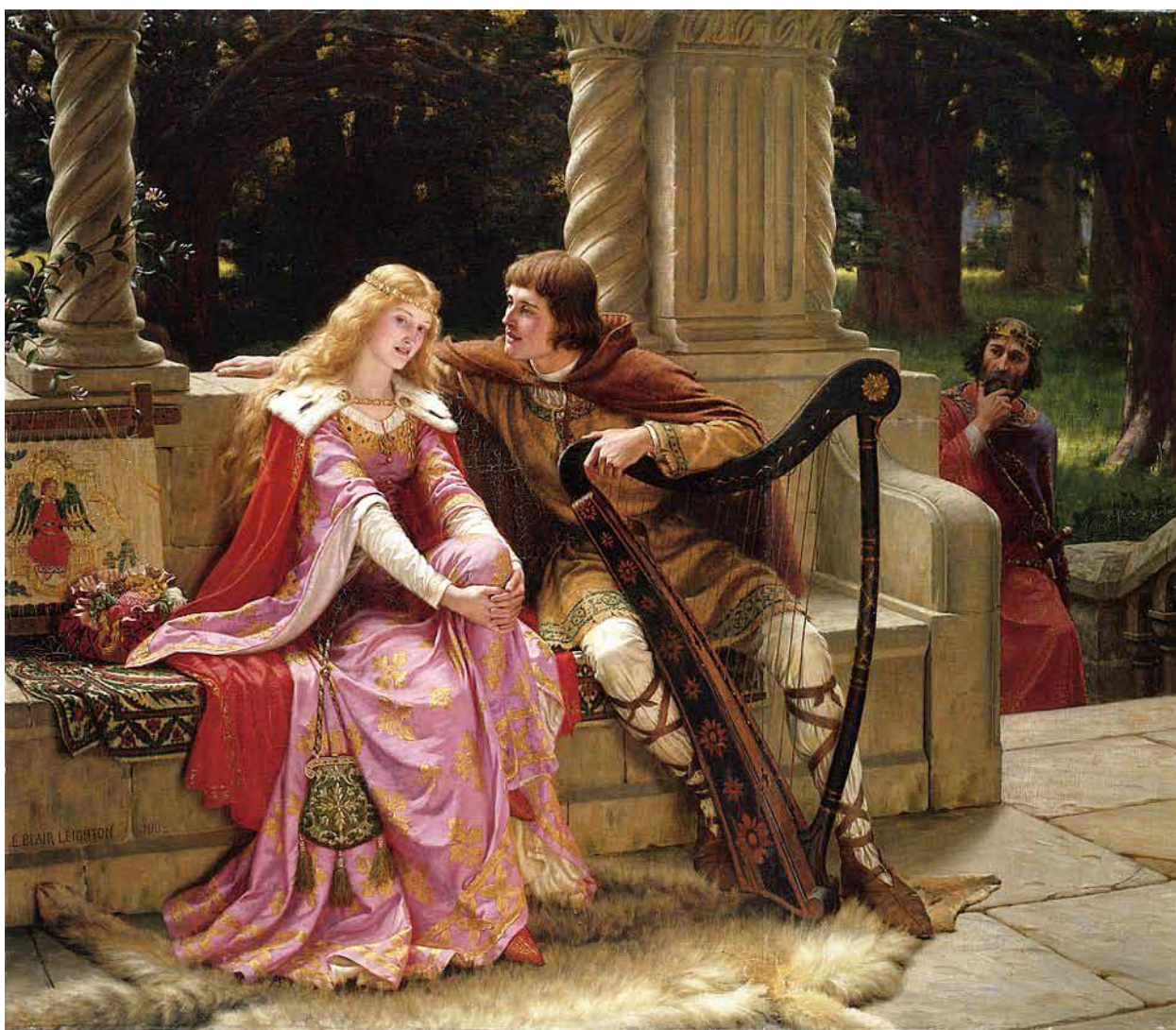
ные миннезингеры: Вальтер фон дер Фогельвейде и Вольфрам фон Эшенбах, Кюренберг, Дитмар фон Айст, Генрих фон Фельдеке, Фридрих фон Гаузен, Рейнмар Старый, Готфрид фон Нейфен, Ульрих фон Лихтенштейн, Конрад Вюрцбургский и др.» [2, 376].

Следует заметить, что многие исследователи останавливают свои взоры лишь на поэтической или живописно-изобразительной составляющей миннезанга, отождествляя их с этим целостным, многогранным и полифоничным искусством Средневековья. Вместе с тем миннезанг – во многом, искусство собственно музыкального воплощения, олицетворяющее песенное творчество, в основе которого лежали старинные диатонические лады. Песни миннезингеров – «маленькие шедевры», представляющие в композиционном плане строфический (Lied) и безстрофный (Leich) варианты. Тематический спектр песенного творчества миннезингеров обширен и многообразен: «Любовь к Прекрасной Даме», «Любовь и добро», «Любовь и свобода», «Любовь и честь», «Любовь к Ордену», «Духовная чистота и самопожертвование», «Служение Богу и сюзерену», «Морально-нравственное возвышение», «Героизм, служение рыцарскому долгу», «Крестовые походы и их священное назначение», «Романтика рыцарского искусства побеждать» и др.

К.К. Розеншильд справедливо замечает: «После французского art de Trobar наибольшее значение приобрел немецкий миннезанг XII – XIV столетий. Очагами этого «воспевания высокой любви» были, как во Франции, не только рыцарские замки, но и города Эйзенах, Вена и особенно Вартбург, где в 1207 году происходило знаменитое состязание миннезингеров. Искусство миннезанга возникло в связи с народным творчеством и восприняло от него некоторые характерные черты: старинные диатонические лады и композиционные формы – короткую песню без строф (Leich) и строфическую песню (Lied) с двумя строфами на один напев и заключением на новую мелодию. Излюбленными темами миннезингеров, помимо любовной лирики, были ре-

лигиозно-нравственные притчи-порушения (так называемый Spruch), сатира, темы войны, главным образом, о крестовых походах» [3, 91-92].

Важную отличительную черту миннезингеров представляло освоение искусства аккомпанемента. Многие из них искусно играли на разнообразных струнно-щипковых, струнно-смычковых, фрикционных, духовых и ударных инструментах, среди которых выделялись: портативная треугольная арфа, стационарная арфа, лютни, виолы, гитары, лира щипковая, лира фрикционная, органиструм, разнообразные свирели, ударные мембранные и шумовые. [Илл.1] Миннезингеры часто владели сразу несколькими музыкальными инструментами, относящимися иногда и к различным группам (струнные

щипковые, струнно-смычковые, духовые и ударные). Подобное разнообразие

расширяло тембральный спектр музыкального сопровождения, позволяло менять фактурные пласты, в большей мере соответствовать содержанию, сценарно-тематическому плану исполняемых произведений.

Такое положение вещей предопределило появление ансамблевого музицирования. Оно в основном имело спонтанный (непостоянный) характер. Инструментальный состав часто менялся (перетасовывался), что в большей степени было характерно для фольклорного миннезанга (народные празднества, гуляния, представления). В замковой рыцарской культуре (светское направление) ансамблевый аккомпанемент иногда имел четко выстроенный инструментальный состав на базе семейного музицирования, приглашенных миннезингеров на постоянной основе. Ансамблевое музицирование могло осуществляться в моно-режиме, а также в форме диалога, многоуровневых размышлений и т.д. Таким образом, монолог (речитативная модель исполнения), диалог (например, общение между рыцарем и образом Прекрасной Дамы), многоплановое общение с несколькими лицами во многом предопределили появление и развитие искусства ансамблевого аккомпанемента, а впоследствии и ансамблевого музицирования в целом (искусство мейстерзингеров, эпохи Возрождения, Просвещения).

В вокальном жанре миннезингеров важная роль отводилась инструментальному вступлению, музыкально-инструментальной драматургии, которая «следовала» за словом (поэтическим началом), всей логико-смысловой, вербально-изобразительной канвой исполняемого сочинения. Инструментальное вступление не только вводило в содержательное русло слушательскую (зрительскую) аудиторию. Оно обозначало тематизм, характерность художественных образов, погружало в соответствующее эмоционально-чувственное состояние.

Наряду с одноголосием, начинает формироваться двухголосие, которое постепенно переходит в многоголосие. Таким образом, в природе миннезан-

га, а затем и мейстерзанга начинает постепенно формироваться инструментальная культура, искусство аккомпанемента, понятия «прелюдия» (вступление), «инструментовка», «музыкальное произведение».

Действительно, музыкально-инструментальная исполнительская составляющая была важной частью целостного и разнообразного искусства миннезингеров. Именно она, впоследствии, во многом, положительно повлияла на развитие искусства мейстерзингеров, светской и народной инструментально-вокальной культуры Средневековья в целом.

В классификации миннезанга выделяют три периода:

- ранний миннезанг (XI в. – первая четверть XII в.);
- классический миннезанг (30-е годы XII в. – XIV в.);
- поздний миннезанг (XIV в. – вторая половина XV в.).

Творчество яркого представителя искусства миннезингеров Вольфрама фон Эшенбаха в полной мере олицетворяет связь времен Средневековья с эпохами Классицизма, Романтизма. До наших дней дошли его обработки древних немецких и кельтических сказаний, в том числе знаменитых легенд о рыцарях Грааля и о Парсифале. Позже они стали сюжетной основой для написания опер Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» и «Парсифаль». В творчестве Вольфрама фон Эшенбаха выделяются знаменитые «Рассветные песни» (Tagelieder). В них восторженно-мечтательное и горделивое начала, соединяясь, погружаются в лоно любовной лирики, олицетворяющей замковую культуру рыцарства.

Творческий путь многих миннезингеров был полон приключений и духовных побед, трагизма и разочарования безответной любви. Ярким примером подобного служит жизнь знаменитого миннезингера Тангейзера, представителя позднего периода миннезанга, легенды и сказания о котором побудили Рихарда Вагнера к написанию знаменитой оперы «Тангейзер».

Ярким представителем «народного миннезанга» является блистательный и многогранный миннезингер, народный любимец Вальтер фон дер Фогельвейде. Его песенные интонации, сюжетно-тематические линии пропитаны немецким фольклором и во многом олицетворяют быт, мысли и чувства народных масс того времени. Певучесть, редкая выразительность мелодического рисунка, глубина заложенных образов, искренность повествования, необыкновенная чувственность – характерные черты его многих сочинений. Ярким примером служит задушевная лирическая песня Вальтера фон дер Фогельвейде «Того любить смогу ли, кто зло мне причинил?» [Илл.2; Илл.3]

До наших дней дошли подлинные шедевры средневекового искусства «Миннезанг» – песенные сборники, которые выполнены в видеванных рукописей, то есть иллюстрированы графическими миниатюрами (иллюминациями).

Один из них – «Манесский кодекс», который является наиболее известным, представляет высокий уровень воплощения образа миннезингера в книжной графике эпохи Средневековья. Он написан на средневерхненемецком языке и хранится в Гейдельбергском университете (Германия). Поэтому имеет альтернативное название – «Большой Гейдельбергский песенник». Значительное количество иллюстраций, из 138 миниатюр, в данной рукописи представляют «портреты» миннезингеров – рыцарей в полном боевом снаряжении: с оружием, в доспехах, на турнире, на поле битвы в крестовом походе, в замке. Например, миннезингер граф Фридрих фон Ляйнинген изображён на турнирном поединке с соперником за сердце прекрасной, благородной дамы. [Илл. 4] На попоне коня рыцаря видны гербы и эмблемы рейнско-пфальцского рода. Справа – балкон, с которого за поединком наблюдают двое из его сторонников, а этажом выше из окна лучник целится в противника в «скромных» доспехах. Ощущение близкой победы, звучание рога, возвещающего об успешном окончании поединка, «исходят» со страницы рукописи и проникают в глубины сознания.

На иллюминированной иллюстрации «Гартман фон Ауе» изображен рыцарь в доспехах и мантии синего цвета, которая украшена символом герба – белым орлом. [Илл. 5] Многие, воспринимающие этот образ, «слышат» звучание фанфар, возвещающих о начале поединка, ощущают психологическую напряженность момента, собранность, боевой настрой рыцаря-героя.

Следует заметить, что иллюминированные миниатюры этого кодекса выдержаны в едином графическом стиле, исполнены в ярком, интенсивном колорите. Некоторые элементы рисунков позолочены. Тщательная и кропотливая обработка деталей тонкой кистью позволяет зрителю увидеть разницу в одеяниях и прическах благородных дам, разнообразие доспехов рыцарей, пород коней, общее украшение полей на страницах манускрипта.

Как «Манесский кодекс», так и другие песенные сборники в эпоху Средневековья создавались в виде иллюминированных рукописей, рождение которых представляло сложный процесс. Каждый мастер имел свои секретные приемы украшения, росписи. Известно, что краски смешивали с яичным белком, прежде чем их накладывать на пергамент. Добывали краски разным методом из всевозможных материалов: синюю – из индиго, лазурита, василька; красную – из плюща или киноvari; оранжевую – из свинцового сурика при нагревании свинцовых белил; золотую – из соединения меди и цинка, а серебрянную – из смеси олова и цинка. Чтобы последние два цвета имели металлический отблеск, их полировали клыком кабана.

Известны два иллюминированных манускрипта со схожим названием «Вейнгартенская рукопись». Вместе с тем они имеют существенные отличия: разное время написания, содержание и название на немецком языке. Одна

рукопись (Die Weingartner Liederhandschrift) создана в XIV веке, является ярким примером творчества миннезингеров. По качеству создания иллюстраций она все же уступает Манесскому песенному сборнику. Вторая «Вейнгартенская рукопись» (Das Weingartener Stifterbüchlein) появилась намного позже, примерно в 1510 году. Она была написана для аббатства Вейнгартен и содержит более роскошные иллюминированные миниатюры портретов семейства Вельфов и Штауферов. В данном манускрипте каждое изображение сделано во весь лист и украшено роскошными обрамлениями. Тщательная проработка деталей и использование разнообразных технических приемов для достижения большей выразительности (яркие краски, «золотые и серебряные акценты», изящность контурных линий и цветных переходов, тонко прорисованные орнаменты) позволили данной иллюминированной рукописи превзойти в художественно-выразительном отношении Манесский песенный сборник.

Следует заметить, что в вышеупомянутых и других иллюминированных рукописях (песенных сборниках миннезингеров) образ рыцаря отображает привилегированное сословие, которое во многом предопределяло «порядок действий» в социуме, имело высокий уровень социальной значимости. В данных графических миниатюрах этот образ обозначен наличием соответственного герба, знамени, специальной символики, дорогих доспехов, именного оружия и т.п. Его раскрывает изображение таких событий, которые свойственны придворной жизни – турниры, дворцовые церемонии, сражения, участие в крестовых походах, восхваление Прекрасной Дамы и др. Эта особенность трактовки образа рыцарства в изобразительном искусстве продолжает развиваться на протяжении всего существования соответствующей эпохи, до открытия огнестрельного оружия. Впоследствии в измененном виде данное искусство возвращается в работах прерафаэлитов.

На основе изложенного выше, можно сделать к выводу о том, что «Миннезанг» представляет действительно многогранное, синтезированное, органичное искусство, в котором каждое слагаемое, обретая самостоятельность (определенную завершенность), вместе с тем уравнивается и «звучит» в едином многоголосье эпохи Средневековья. Инструментально-вокальная часть искусства «Миннезанг» являет собой во многом колыбель развития как сольного, так и коллективного музыкального исполнительства. Ее ростки дали жизнь разнообразной инструментальной культуре (академической и народной традициям), стали олицетворением прообраза оперно-симфонического творчества. Понятие «музыкальное произведение начинает обретать свои контуры не только как предметно-фиксирующее образование, но и как целостное – в единстве знаковой системы, музыкального языка, чувства и мысли. Не случайно Е.В. Назайкинский в свое время подчеркивал: «Взаимодействие текста и музыкального языка как системы музыкально-выразительных средств в деятельности исполнителя, слушателя или музыковеда является необходимым условием становления – актуализации музыкальной формы произведения. Текст ориентирован на определенный язык, отражает его особенности, осмысливается на его основе. Только при наличии языка текст функционирует как текст, а не как бессмысленная последовательность акустических или графических материальных образований» [7, 7].

Важно заключить, что искусство «Миннезанг» таит в себе еще большое количество загадок. Современным музыковедам, искусствоведам западноевропейского Средневековья предстоит еще многое сделать для того, чтобы более полно воссоздать и осмыслить картину мира «Воспевание возвышенной любви».

Литература:

1. Азаров Ю.П. Педагогика Любви и Свободы. – М.: Топикал, 1994. – 608 с.

2. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия. М.: Эксмо, 2007. 672 с.
3. Розеншильд К.К. История зарубежной музыки: Учебник. М.: Музыка, 1978. 544 с.
4. Вёрман К. История искусства всех времен и народов. Т. 2. СПб.: ООО «Издательство Полигон», 2000. 944 с.
5. Матюшина И. Г. Миннезингеры // Словарь средневековой культуры / Под ред. А. Я. Гуревича. М.:РОССПЭН, 2003. 282 с.
6. Смирнова Е.Д., Сушкевич Л.П., Федосик В.А. Средневековый мир. Минск: Беларусь, 1999. 180 с.
7. Назайкинский, Е.В. Проблема комплексного изучения музыкального произведения // Музыкальное искусство и наука. Вып. 3 / Е.В. Назайкинский. – М.: Музыка, 1978. – С. 3 – 12.
8. Фруассар Жан. Хроники 1325—1340. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008. 656 с.
9. Фруассар Жан. Хроники 1341—1350. СПб.: РХГА; Ювента, 2012. 856 с.
10. Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse) Zürich, ca. 1300 bis ca. 1340. URL: <http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0029> Irtenkauf Wolfgang. Weingartner Welfenchronik, in: Stuttgarter Zimelien. Württembergische Landesbibliothek – aus den Schätzen ihrer Handschriftensammlung. Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart. 1985.