

Переход к Возрождению как открытие и переустройство сознания. Музыка в ряду с поэзией, живописью, архитектурой

Григорий Пантиелев

На протяжении 13-16 вв. в рамках так называемого Возрождения происходит открытие и формирование нового мировосприятия, которое в свою очередь обуславливает дальнейший переход к Новому времени. Помимо известных обстоятельств истории народов, государств, экономики, градостроительства, книгопечатания и нотопечатания, войн и опустошений нам доступны многочисленные произведения искусства (в широком смысле слова), которые об этом свидетельствуют.

По поводу развития искусств в это время издавна ведется непрекращающаяся дискуссия: происходит ли освоение нового мировоззрения в разных искусствах (в узком смысле слова) одновременно или последовательно?

Данный курс приглашает к совместному рассуждению на эту тему с точки зрения прикладного музыковедения. Аспекты и предметы рассмотрения следуют хронологической последовательности. Конкретные примеры подвергаются подробному анализу и сопоставлению на предмет их значимости для нового мировоззрения. Речь идет исключительно о первичных образцах - произведениях искусств, всякого рода вторичная литература в духе эстетического и философского истолкования учитывается, но не рассматривается столь же подробно. Фокус лежит на вопросе о доступности первоначального содержания для нас сегодня, о границах рецепции (=усвоения традиции восприятия). Организация пространства и времени как категорий мировосприятия и осознание себя как личности происходит в это время. В данном курсе названные категории возникают и осознаются не как теоретические положения, но как атрибуты разбираемых произведений искусства. Если они (категории) доказуемо присутствуют в них (произведениях), то их авторы сотворили их неслучайно, а рецепция восприняла их неустранимо и сделала достоянием человека как читателя-слушателя-зрителя.

Горизонт подобного рассмотрения подразумевает осмысление достигаемых результатов как элементов европейской цивилизации. Являемся ли мы ее носителями или утрачиваем связь с ней? Может ли она жить без нас? Можем ли мы жить вне ее?

Курс рассчитан на 8 лекционных и семинарских занятий в режиме онлайн, каждая по 2 академических часа, раз в неделю. Целевая аудитория – нынешние и будущие студенты и аспиранты, заинтересованные в высшем музыкальном образовании, в расширении культурологического взгляда на историю музыки и ее истолкования, в участии в самостоятельной исследовательской деятельности и активной научной дискуссии. Предварительные требования – готовность работать с литературными, музыкальными текстами на русском, английском, немецком языках, к подготовке кратких устных рефератов по заранее сформулированным заданиям.

Майевтический способ ведения курса подразумевает обоюдные вопросы, диалог в процессе исследования. За этим предполагается не только любопытство, но и знание предмета или, по крайней мере, желание его интенсивно изучать: изучить изнутри, как факт – объект музыки, со всем музыковедческим инструментарием, который к этому относится; осознать музыку как смыслообразование (а не набор звуков, аккордов, ритмов); научиться уходить от наукообразия, трепа. Выход за пределы музыки в сторону поэзии, живописи, архитектуры должен расширить не только кругозор, но и методологическое оснащение участников.

Работа с источниками включает тренировку самостоятельных поисковых навыков в интернете в условиях малодоступности библиотек. Групповые работы в закрытых чатах между заседаниями поощряются. Аудио- и видеопримеры прослушиваются-просматриваются-обсуждаются в рамках курса совместно. Запись занятий не ведется: наличие навыков конспектирования предусматривается.

Перспективный план курса (с возможными отклонениями, ответвлениями, сокращениями в ходе естественного развития дискурса):

Тема 1. Введение.

Тема 2. Один из сонетов Данте, одно из писем Петрарки.

Тема 3. Итальянская и голландская живопись с особым вниманием к творчеству Яна ван Эйка.

Тема 4. Одно из зданий Альберти.

Тема 5. Одно из произведений Дюфай.

Тема 6. Одно из произведений Жоскена.

Тема 7. Выводы.

Рекомендуемая литература

Абрамсон М.Л. От Данте к Альберти.– М.: Наука, 1979.– 176с.

Андреев М.Л. "Новая жизнь" Данте в русских переводах // *Studia Litterarum*. 2022. Т. 7, № 2. С. 28-39.

Бартлетт Р. Становление Европы: экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры 950-1350 гг.– М.: РОССПЭН, 2007.– 432 с.

- Бёрк П. Что такое культуральная история? — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 240 с.
- Бибихин В.В. Новый ренессанс.— М.: МАИК "Наука", "Прогресс-Традиция".— 1998.— 496 с.
- Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии.— М.: Юристъ, 1996. 591 с.
- Груббер Р.И. Всеобщая история музыки: Часть первая.— М.: Государственное музыкальное издательство, 1960.— 488 с.
- Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения : Курс лекций : Т. 1. XIV и XV столетия. / Т. 2. XVI столетие. — М. ; СПб. : Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Пальмира», 2022. — 304 с./368 с.
- Евдокимова Ю.К. История полифонии: Вып. 2А: Музыка эпохи Возрождения.— М.: Музыка, 1989. — 414 с.
- Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства.- СПб.: Гуманитарное агентство "Академический проект", 1999.— 394 с.
- Панофский Э. Этюды по иконологии. Гуманистические темы в искусстве Возрождения.— СПб.: Издательский Дом "Азбука-классика", 2009.— 432 с.
- Петрарка Ф. Эстетические фрагменты / Пер. вступ. статья и примеч. В.В.Бибихина.— М.: Искусство, 1982.— 367 с.
- Рафаэль и его время. сб. докладов.— М.: Наука, 1986.м 255 с.
- Такман Б. Загадка XIV века.— М.: АСТ, 2013. — 704 с.
- Berger C. Maß und Klang. Die Gestaltung des Tonraumes in der frühen abendländischen Mehrstimmigkeit // *Raum und Raumvorstellungen im Mittelalter* / Hrsg. von J.A. AERTSEN u. A. SPEER. Berlin : de Gruyter, 1998 (Miscellanea Mediaevalia : Veröffentlichungen des Thomas-Instituts der Universität zu Köln), S. 687-701.
- Burke P. The Italian Renaissance Culture and Society in Italy.— Cambridge.— 2014.— 326 pp.
- Burke P., Clossey L., Fernández-Armesto F. The Global Renaissance // *Journal of World History*, Volume 28, Number 1, March 2017, pp. 1-30.
- Dvorak M. Das Rätsel der Kunst der Brüder van Eyck.— München.— 1925.
- Elders W. Josquin des Prez and his musical legacy 2013.
- Elkins J. On the Arnolfini Portrait and the Lucca Madonna: Did Jan van Eyck Have a Perspectival System? // *The Art Bulletin*, Vol. 73, No. 1 (Mar., 1991), pp. 53-62.
- Gülke P. Guillaume Du Fay.— Springer-Verlag 2003.— 504 S.
- Hanley S.J. The optical concerns of Jan van Eyck's Painting Practice. — Diss. THE UNIVERSITY OF YORK. — 2007. 336 p.
- Harbison C. Jan van Eyck. The Play of Realism.— London 2012, 317 p.
- Jansen P.H., Ruttkay Zs.M. The Arnolfini Portrait in 3d. Creating Virtual World of a Painting with Inconsistent Perspective // *Cultural Heritage Papers. EUROGRAPHICS* 2007. — 8 pp.
- Jolly P.H. Antonello da Messina's Saint Jerome in His Study: An Iconographic Analysis // *The Art Bulletin*, Vol. 65, No. 2. (Jun., 1983), pp. 238-253.
- The Josquin Companion, ed. by Richard Sherr 2001.
- Maré E.A. Perspective during the Renaissance and some of its cultural meanings // *S.Afr J .Cult.Hist.*, 1990,4(3), pp. 175-189.
- Panofsky E. Jan van Eyck's Arnolfini Portrait // *The Burlington Magazine for Connoisseurs*, Vol. 64, No. 372 (Mar., 1934), pp. 117-119+122-127.
- Panofsky E. Early Netherlandish Painting. Its Origin and Charakter. Vol. one. — Harvard University Press 1953.— 573 p.
- Reynolds C. MUSICAL EVIDENCE OF COMPOSITIONAL PLANNING IN THE RENAISSANCE: JOSQUIN'S "Plus nulz regretz" // *Journal of the American Musicological Society*, Spring 1987, 40, 1, pp.53-81.
- Schuster P. Die Krise des Spätmittelalters. Zur Evidenz deseines sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen in der Geschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts // *Historische Zeitschrift*, Band 269, 1999, S. 19-55.
- Trachtenberg M. Architecture and Music Reunited: A New Reading of Dufay's "Nuper Rosarum Flores" and the Cathedral of Florence // *Renaissance Quarterly*, Vol. 54, No. 3 (Autumn, 2001), pp. 740-775.
- Ward J.L. On the Mathematics of the Perspective of the Arnolfini Portrait and Similar Works of Jan van Eyck // *The Art Bulletin*, Vol. 65, No. 4 (Dec., 1983), pp. 680-686.
- Zazulia E. Out of Proportion: Nuper rosarum flores and the Danger of False Exceptionalism // *The Journal of Musicology*, Vol. 36, Issue 2, pp. 131–166.