

Искусствоведение

УДК 78

О.Н. Безниско,

А.Г. Фролкина

Безниско Оксана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: otdelnauka@gmail.com

Фролкина Александра Геннадьевна, студентка 3 курса группы ФП/бак-2015 факультета консерватории Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: otdelnauka@gmail.com

АНГЛИЙСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

В статье освещаются некоторые аспекты английского музыкального искусства: основные культурные и образовательные центры, затрагиваются исторические вехи развития английской музыки в лице наиболее яркого представителя клавирной школы – Уильяма Бёрда.

Ключевые слова: опера, фестиваль, оркестр, университет, вёрджиал, Уильям Бёрд, клавирная музыка.

O.N. Beznysko,

A.G. Frolkina

Beznisko Oksana Nikolaevna, PhD (pedagogical sciences), associate professor of musicology, composition and methodology of music education of the Krasnodar

state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: otdelnauka@gmail.com

Frolkina Alexandra Gennadiievna, 3rd year student faculty of the Conservatory of Krasnodar state Institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: otdelnauka@gmail.com

BRITISH MUSICAL ART

Highlights some aspects of the English musical art: the main cultural and educational centers, affected by historical milestones in the development of English music in the face of the most prominent representative clavier school – William Byrd.

Keywords: opera house, festivals, orchestra, university virginal, William Byrd, clavier music.

Большая часть английской музыкальной жизни сосредоточена в Лондоне, но значительная ее деятельность есть за пределами столицы. Децентрализация объектов музыкального искусства была воплощена Советом искусств Великобритании, который начиная с 1946 года был агентством, распределяющим государственные субсидии для искусства. Наиболее значимым и крупным музыкальным жанром является опера.

В Лондоне представлены две главные оперные труппы: Королевская опера в Ковент-Гарден и Английская национальная опера, в которых произведения исполняются на английском языке. Есть также более скромные компании, такие как английский Music Theatre Company, которые в основном проводят туры и представления за пределами Лондона. Опера является особенностью нескольких английских фестивалей, в их числе Камденский, Алдебургский и в первую очередь Глайнборнский. Отдельные

произведения, созданные в английских университетах, помогли пробудить интерес к работам за пределами стандартного репертуара.

Лондон знаменит своими четырьмя крупнейшими симфоническими оркестрами: Лондонский симфонический (основан в 1904), Лондонский Филармонический (1932), оркестр Филармония (1945) и Королевский филармонический (1946). Лондонский филармонический и Королевский филармонический являются результатом деятельности сэра Томаса Бича. (1879-1961). Есть несколько прекрасных симфонических оркестров за пределами Лондона, в том числе оркестр Королевской Ливерпульской филармонии (1840 г.).

Камерные оркестры стали важной частью лондонской музыкальной жизни посредством таких групп, как Лондонский камерный оркестр (1921) и Boyd Neel оркестр (1932). Традиции, с которых они начинали, были изменены на более новые. Это относится к Академии Святого Мартина (1959), Английскому камерному оркестру (1960), Лондонской симфонiette (1968), которая специализируется на музыке XX века.

Хоровое выступление было традиционным в Англии в течение нескольких столетий и остается популярным сегодня, хотя тенденция иметь гигантские хоры, которые поют оратории Генделя, настолько обожаемые в девятнадцатом веке, были несколько смягчены изменяющимися вкусами и более крупным историческим сознанием XX века. Любительские хоровые сообщества разбросаны по всей стране. Среди многих в Лондоне – Королевское хоровое сообщество (1871), хор Баха (1875). Лондон также имеет отличные камерные хоры, в том числе хор Монтеверди (1964). Такой известный коллектив, как хор Королевского колледжа в Кембридже, также является важным элементом в английской хоровой музыке.

Интерес к исполнению и прослушиванию старинной музыки – это нечто из английской традиции, что подтверждают концерты Академии Древней музыки в XVIII веке в Лондоне, которые имели очень тонкую параллель с другими местами и концертами в Европе в то время. Работа

таких английских музыкантов, как, например, Давид Манроу (1942-1976) и его «Early Music Consort» (1967) была важна для пробуждения интереса аудитории к ранним музыкальным произведениям в 1960-х.

Музыкальные фестивали представляют собой расцвет традиции в Англии с XVIII века, и они в настоящее время почти неисчислимы. Три фестиваля хоров появились около 1715 года и почти наверняка являются одними из старейших в Европе, они представляют собой традиционный тип хоровых фестивалей. В числе старых английских фестивалей в Хаслмире был основан в 1925 году Dolmetsch (чтобы исполнять старинную музыку), а также Глайндборнский фестиваль, основанный в 1934 году, который поддерживает международную репутацию в области исполнения оперы как комплексного драматического произведения. Многие Британские фестивали берут свое начало после Второй мировой войны. К ним относится фестиваль Alderburgh (1948), его основателем является Бенджамин Бриттен.

Иностранцы занимались во многих сферах музыкальной деятельности в Англии в XVIII и начале XIX столетий, поэтому идея о консерваториях и музыкальных школах, в которых бы шло обучение музыке и искусству, развивалась медленно. Лидирующие школы страны – Королевская академия музыки (1822), Королевский колледж музыки (1883), а также Королевский Северный колледж музыки в Манчестере (1792).

Другие важные школы: музыкальный колледж Тринити (1872) из Лондонского университета и Гильдхолльская школа музыки и драмы (1880), в Лондоне.

Первые ученые степени в области музыки, которые присуждались университетами, были присуждены в Кембридже в XV веке, а профессорство музыки было создано там в XVII в. Оксфорд награждал степенью в области музыки с начала XVI века, и в XVII в. установил лекторство, которое превратилось в профессорство; но систематическое обучение музыке, как регулярной части университетского учебного плана в любом университете в Англии, было почти полностью развито в XX веке. Приблизительно у

дюжины английских университетов теперь есть полные музыкальные программы.

Англия была важным музыкальным центром в эпоху Средневековья. В кафедральном соборе Солсбери проходили обряды, включающие церковные песнопения. Церковные полифонические жанры были также созданы в начале XI века, а в XIII английская полифония приобретает черты, отличающие ее от континентальных стилей. В начале XV века Джон Данстейбл (1390-1453) достигнул наибольшей репутации среди важных композиторов. Английская музыка имела решающее влияние на развитие Континентального музыкального стиля.

Период от поражения испанской Армады (1588) до смерти Якова I (1625) – один из самых блестящих «золотых возрастов Европы». Меньше чем за сорок лет Англия дала миру Марлова, Уэбстера и Бэкона, прозу сэра Уолтера Рэли, научные исследования Гильберта и Харви, музыку Бёрда, Доулэнда, всех гениев первого разряда и массу весьма талантливых последователей. Елизаветинская цивилизация была плодом исключительно благоприятного политического и социального союза. 1588 год, который видел поражение «Неукротимой Армады», возвестил эпоху, вдохновленную новым смыслом уверенности в себе и оптимизма. Действительно, с этого момента музыка и театр стали расправлять крылья. В театре, для которого писал Шекспир, музыка занимала важное место, композиторы активно сотрудничали в представлениях, которые они обогатили многочисленными мадригалами, сопровождаемыми на лютне или скрипках. К сожалению, вследствие чрезвычайно эфемерной природы случая, большая часть этой музыки теперь потеряна.

Но возможно, одной из самых замечательных характеристик Елизаветинской эпохи была популярность музыкального сочинительства. В период, когда общественные концерты были все еще неизвестны, изобилие музыкальных публикаций объяснено отличным спросом любителей на музыку. Популярность лютни была такой, что она звучала даже в

парикмахерских салонах, и так, чтобы клиенты могли бы щипнуть несколько аккордов, ожидая своей очереди. Любой молодой человек, неспособный занимать его надлежащее место в вокальном или инструментальном ансамбле, стал бы посмешищем общества. Популярная музыка также значительно вдохновляла композиторов, близкий сплав классической музыки с популярными народными элементами остается одним из неувядающих очарований музыки Золотого века. За исключением больших хоровых и оркестровых работ, елизаветинская музыка охватывает каждый стиль и жанр.

Англия была первой страной, которая освобождает клавесинную музыку от органа и формирует отдельный стиль клавесина, независимый от методов органной исполнительской школы. В течение пятидесяти лет приблизительно во второй половине XVI века английские композиторы проводили светские вечера для клавишных инструментов. Верджинел был великим фаворитом английских монархов. После королевской моды, английское общество ценило верджинел; даже Уильям Шекспир увековечил инструмент в своем «Сонете Леди, играющей на верджинеле» [6].

Whilst my poor lips, which should that harvest reap,
At the wood's boldness by thee blushing stand!
To be so tickled, they would change their state
And situation with those dancing chips,
O'er whom thy fingers walk with gentle gait,
Making dead wood more bless'd than living lips.
Since saucy jacks so happy are in this,
Give them thy fingers, me thy lips to kiss.

Верджинальные музыкальные коллекции – это самые важные рукописи и коллекции английской верджинальной музыки, известной до настоящего времени, среди них:

1. «Моя леди Невеллс Бук». Рукопись датирована 1591 годом. Это сорок три композиции Уильяма Бёрда, который был, вероятно, учителем музыки леди Невелл.

2. «Партения» (Лондон: Г. Лоу, 1611). Изданная коллекция содержит двадцать одну пьесу, написанную Джоном Баллом, Уильямом Бёрдом и Орландо Гиббонсом.

3. «Fitzwilliam Virginal Book». Все известные композиторы того периода способствовали созданию этой рукописи, датируясь приблизительно с 1621.

4. Рукопись «Parthenia In-Violata or Mayden-Musice for the Virginalls» была издана в 1625 году. Она содержит семнадцать пьес, написанных Буллом, Эдмундом Хупером, Джоном Копрэрио и др.

Уильям Бёрд (1542-1623) – самый известный английский клавишный композитор в первом поколении английских музыкантов. Он был не только органистом в Придворной церкви, но также и поэтом-лириком при сочинении описательной музыки, такой как «The Bells». Музыкальные таланты Бёрда имели большое количество аспектов, одним из которых, была способность сочинять превосходную хоровую музыку.

Возможно, самые известные имена в английской верджинальной школе – это композиторы второго поколения: Питер Филипс, Джон Балл и Джайлс Фарнаби. Собственный композиторский стиль Филипса – синтез серьезности, хроматической школы мадригала и декоративного стиля, типичного для итальянской музыки.

Джон Балл (1562-1628), бывший органист Придворной церкви, оставил Англию по религиозным причинам. Он жил в Брюсселе, затем Антверпене. Он выделился в верджинальной музыке вариациями и стал известен благодаря тридцати вариациями на оригинальную тему, в которых он подвергает мелодию и ее структуру значительному развитию, изменению, что было в его эпоху новинкой.

Джайлс Фарнаби (приблизительно 1560-1640), более непосредственный композитор, чем Филипс или Булл, он обеспечил свою музыку изяществом и воодушевлением, которые заставляют слушателя XX века относиться к нему как к более «современному», чем музыка его современников.

Выдающимся представителем композиторов третьего поколения старинных музыкантов Англии был Орландо Гиббонс (1583-1625), верджиналист и музыкант, которого искренне уважали его коллеги. Гиббонс обладал хорошим техническим аппаратом, но его клавирные работы – несколько более суховатые и конструктивные, нежели у его предшественников.

Бёрд сохранил нежность к поэзии «стандартного стиля» 1560-х на всем протяжении его жизни. Этикет, основательность и определенное умалчивание в выражениях были качествами, которые современники оценили в течение его жизни. Он принадлежал первопрородческому поколению, которое построило елизаветинскую культуру. В музыке Бёрд сочинял один, поскольку (в отличие от Таллиса¹ до него и Морли после) у него не было непосредственных современников такого же уровня (кроме, конечно, Ферабоско).

В записи его смерти в книге Придворной церкви он лаконично значится как «Отец Музыки».

Многосторонность Бёрда как композитора упоминается часто и вполне справедливо, однако редко указывается, сколько он действительно сочинил и сделал для английской музыки. С его церковными песнопениями, в первую очередь, он достиг не натурализации высокого ренессансного церковного стиля. Он открыл английскую песню в 1560-х и сплотил ее, чтобы сочинить богатый и обширный набор напевов, создал форму, которая была типичной для Бёрда и не нашла серьезных ее последователей. Его влияние на исполнительство на лютне было ощутимо и составило бы самое обширное наследие Бёрда в английской музыке, в том смысле, что другие композиторы следовали по его стопам и его музыка была широко популярна в течение его жизни и после него. Он разжег английскую верджинальную музыку от самой сухой древесины к великолепному пламени, которое потрескивало при Булле и Гиббонсе и даже выделяло некоторые искры на Континенте. Даже его

¹ Томас Таллис (1505-1585) – английский композитор и органист.

более поздняя музыка, которая была омрачена на рубеже веков новыми фантазиями Копрарио и Альфонсо Феррабоско, обеспечила оригинальную идею значительной важности.

Более ранняя музыка Бёрда представляет кульминацию более старой традиции. Поднятый во время господства королевы Мэри, возможно даже в ее Придворной церкви, он имел живые корни в тюдоровской почве. Традиционные элементы живут в его музыке наряду с новаторскими. Есть части, в которых эти характеристики проявились в большой степени (такие как *Siderum* от *Cantiones* 1575 года и месса с четырьмя частями), но Бёрд сознательно возвратился к более архаичной, более грубой технике, так как она лучше подходила для зерна его музыкальной индивидуальности. Иногда он поворачивал архаичные характеристики к изящному эффекту.

Музыкальный ум Бёрда настолько же трудно характеризовать в нескольких словах, как и ум любых других великих композиторов. Он должен, вероятно, рассматриваться как один из самых интеллектуальных из композиторов, и все же у него также было волшебное прикосновение со звучностью. Каждый восхищается, возможно, разнообразными способами, которыми он умел украсить фразу, период или целую часть. Строка, мотив, контрапункт, гармония, структура, оформление – все может быть принесено в игру, и они принесены не отдельно, но в каких-либо новых комбинациях.

В фантазии с шестью частями и в другой его подобной работе Бёрд разработал замечательную крупномасштабную форму, состоящую из взаимосвязанных тем, которые контрастируют друг с другом и достигают высшей точки в кульминации, сопровождаемой кодой. Фантазия также включает кусочки существующих ранее мелодий – *Greensleeves*. Возможно, он был ближе к «*folksong*» (народной песне), чем любой другой из великих композиторов ранних времен. Поздняя клавишная музыка Бёрда полна новой фантазии и новой тонкости. Он повернулся к написанию, главным образом, паван и гальбард, хотя три из самых известных вариаций также появляются и после 1590. В 1612-1613 гг. совместно с Буллом и Гиббонсом Бёрд издал

несколько произведений клавирной музыки, включив в него только паваны и гальярды и некоторые короткие прелюдии.

Морли и Томкинс были его учениками. К наиболее вероятным ученикам Бёрда относят Филиппа, Уилкеса и Булла. Полный выпуск публикации музыкального наследия Бёрда был предпринят издательством Fellowes (1937-50): наконец фактически вся музыка Бёрда стала доступной в одном месте.

Список используемой литературы:

1. *Алексеев А.Д.* История фортепианного искусства. Ч. 1 и 2. М.: Музыка, 1988. 415 с.
2. *Безниско О.Н.* Музыка в пространстве медиакультуры: сб. ст. по материалам четвертой международной науч.-практ. конф. Краснодар, 2017. С. 111-114.
3. *Друскин М.С.* Клавирная музыка. Л., 1960.
4. *Конен В.* Перселл и опера. М., 1978.
5. *Прошкина Е.П.* The world of music. М., Высш. шк., 1991.
6. *Шекспир У.* Сонеты / изд. подгот. А.Н. Горбунов, В.С. Макаров, Е.А. Первушина, В.С. Флорова, Е.В. Халтрин-Халтурина; отв. ред. А.Н. Горбунов. М.: Наука, 2016.