

Е. В. Бурундуковская

**Фитцуильямова вёрджинельная книга
как компендиум клавирной музыки Елизаветинской эпохи
в Англии**

Аннотация:

Статья посвящена обсуждению содержания одной из самых значительных рукописей клавирной музыки Англии, относящейся к Елизаветинской эпохе. В манускрипте, названном позднее Вёрджинельной книгой Фитцуильяма по фамилии ее последнего владельца, представлены пьесы выдающихся английских композиторов, написанные в популярных в то время жанрах и формах.

Ключевые слова: вёрджинел, клавирная музыка, вариационная форма, фантазия, павана, гальярда.

E. V. Burundukovskaya

**Fitzwilliam Virginal Book
as a compendium of keyboard music in Elizabethan England**

Abstract:

The article is devoted to one of the most important collections of keyboard music of Elizabethan England. The manuscript, later called Fitzwilliam Virginal Book after the name of its last owner, presents the pieces by outstanding English composers written in the popular genres and forms of that time.

Keywords: Virginal, keyboard music, variation form, fantasy, pavan, galliarda.

*М*узыка в Англии времен правления Елизаветы I (годы правления 1558—1603) и Якова I (годы правления 1603—1625), можно сказать, звучала на каждом шагу. Люди разных сословий от простого плотника до королевы играли на всевозможных музыкальных инструментах, пели, танцевали, участвовали в музыкальных представлениях. Общим местом в литературе о музыкальной жизни в стране тех времен стало упоминание о стоящих в цирюльнях

вёрджинелах, на которых могли упражняться хозяева в ожидании клиентов. Именно в это время на сцену выдвинулась «могучая кучка» композиторов, известных сегодня как «английские вёрджинелисты», двое из которых — Джон Булл и Уильям Бёрд — по праву занимают место в плеяде английских композиторов всех времен (Булл, Бёрд, Пёрселл, Гендель, Бриттен). К этой великолепной паре можно смело добавить еще несколько менее известных, хотя, на наш взгляд, не менее интересных имен — Джайлс Фарнеби, Петер Филипс, Орландо Гиббонс.

Благодаря довольно многочисленным манускриптам¹ и двум печатным сборникам² английская вёрджинельная музыка дошла до нас. И предмет нашей статьи — самая обширная из рукописей, известная сегодня под именем «Фитцуильямова вёрджинельная книга»³.

Итак, начнем с конца. Или, вернее, не совсем с начала. В 1899 году в Лондоне и Лейпциге в издательстве «Брэйткопф и Гертель» был выпущен без преувеличения гигантский сборник английской вёрджинельной музыки в двух томах под редакцией Дж. А. Фуллера Мейтланда⁴ и У. Б. Сквайра⁵. Издатели проделали колоссальную работу по расшифровке рукописи, переводе ее в современную нотацию, снабжению издания вступительной статьей и комментариями. Однако нельзя сказать, что сборник пользовался шумным успехом, так как переиздание состоялось лишь через 80 лет в издательстве «Доувер» (Нью-Йорк). Факт переиздания был предопределен громадным интересом к ранней музыке, который стал наблюдаться в Европе и Северной Америке со времен окончания Второй мировой войны. Редактором переиздания ФВБ выступила Б. Вайногрон.

Рукопись, обнаруженная Фуллером Мэйтландом и Сквайром среди редких манускриптов, находившихся в собственности лорда Ричарда Фитцуильяма и названная его именем, во многом загадочна, и разрешить эти загадки, возможно, не придется никогда — так мало осталось свидетельств, касающихся личности предполагаемого копииста, обстоятельств

работы над манускриптом, первоначальных этапов его судьбы. Однако некоторые события, касающиеся рукописи, широко известны и не подлежат сомнению. Это, во-первых, факт приобретения рукописи Фитцуильямом в 1783 году у Роберта Бреммера. Известно также, что в 1740 году рукопись попала в руки Иоганна Кристофа Пепуша, немецкого композитора и теоретика, жившего в Лондоне. Однако где она находилась предыдущие годы со времени ее составления, до сих пор остается тайной.

ФВК⁶ содержит 247 произведений 26 английских авторов, как популярных, так и малоизвестных, а также 4 произведения нидерландца Свелинка, токкату итальянца Пикки, прелюдию некоего Галеаццо (Саббатини?), гальярду Остермайра (возможно, композитора немецкого происхождения) и 43 композиции, авторство которых не установлено⁷.

Перечислим композиторов, представленных в сборнике, в алфавитном порядке:

1. Блитман, Вильям
2. Булл, Джон
3. Бёрд, Уильям
4. Фарнеби, Джайлс
5. Фарнеби, Ричард
6. Галеаццо (?)
7. Гиббонс, Орландо
8. Хардинг, Джэймс⁸
9. Хупер, Эдмунд
10. Инглот, Вильям
11. Джонсон, Эдвард
12. Джонсон, Роберт
13. Марчант (Marchant)
14. Морли, Томас
15. Мандей, Джон
16. Оулдфилд, Томас
17. Остермайр, Джон
18. Парсонс, (Роберт или Джон)
19. Пирсон, Мартин
20. Филипс, Питер
21. Пикки, Джованни
22. Ричардсон, Фердинандо
23. Россетер, Филип⁹
24. Строджерс, Николас
25. Свелинк, Ян Питерсзон

26. Таллис, Томас
27. Тисдалл, Уильям
28. Томкинс, Томас
29. Треджиан, Фрэнсис
30. Уаррок, Томас

По сравнению с другими манускриптами ФВК гораздо представительнее (это касается как авторов, так и представленных в сборнике пьес). В ФВК также можно найти практически все клавирные жанры и формы, в которых работали композиторы той эпохи.

Самой популярной среди сочинений манускрипта является вариационная форма, в которой написаны обработки народных песен, большая часть танцев, многие программные пьесы. Интересен выбор народных мелодий для варьирования. Это популярные в то время в Англии песни-баллады «Такие дикие леса», «Отойди от моего окна», «Дафна», «Скажи мне, Дафна», баллада паломников «Уолсингем», «Фортуна», «Иди поцелуй меня, Джон», «Робин» и другие. Произведений, написанных в вариационной форме, ставшей для вёрджинелистов своеобразным «фирменным знаком», в ФВК подавляющее большинство.

Кроме вариационной формы, в манускрипте имеется довольно значительное количество пьес, в которых большую роль играет полифоническая техника. Это пьесы на *cantus firmus* (14), фантазии (23)¹⁰ и сочинения, в которых используются сольмизационные темы (5)¹¹. Другие полифонические формы, которые можно встретить у современников английских вёрджинелистов, живших на континенте, такие, например, как ричеркар, канцона, каприччио, в клавирной литературе Англии рассматриваемого периода отсутствуют.

Небольшое количество пьес из ФВК написано в свободной форме. Это прелюдии (18) и токкаты (2)¹², в большинстве из которых преобладает свободное гаммообразное движение, перемежающееся с краткими гомофонными и имитационными эпизодами.

Отдельного обсуждения требуют звукоизобразительные и программные пьесы из ФВК.

Ш. ван ден Боррен делит эти сочинения на те, цель которых заключается в звуковой живописи, и другие, призванные создать некий психологический портрет или настроение. «В первом случае музыкант предполагал изобразить картину природы, звон колоколов, звуки охоты, битвы; во втором — определенное состояние души» [2. Р. 334. Перевод автора настоящей статьи]. К первым относятся такие сочинения, как «Королевская охота» (“King’s hunt”) Булла и Фарнеби, «Охотничья гальярда» (“Hunting galiard”) Томкинса, Фантазия Мандея¹³, «Колокола» (“The Bells”) и «Марш графа оксфордского» (“The Earl of Oxford’s Marche”) Бёрда; ко вторым — небольшая сюита психологических зарисовок Фарнеби — «Сон Джайлса Фарнеби» (“Giles Farnaby’s Dreame”), «Его отдых» (“His rest”), «Его юмор» (“His humour”), «Тщеславие Фарнеби» (“Farneby’s Conceit”).

Еще одна категория пьес, которую мы находим в ФВК, — колорированные переложения вокальной музыки для клавишных инструментов. Такими переложениями более других композиторов — авторов ФВК — «отметился» Питер Филипс. В манускрипте присутствуют 9 переложений мадригалов итальянцев Каччини, Лассо, Маренцио, Стриджио, выполненных Филипсом. Кроме того, популярнейшее сочинение выдающегося английского лютниста и композитора Джона Доуленда «Слезная павана» (“Pavana Lachrymae”) представлено в ФВК в трех вариантах — переложениях Бёрда, Фарнеби и Морли. К данной категории музыки можно также отнести автопереложения, например клавирный вариант мадригала Фарнеби «Увы мне, бедное сердце» (“Au me, poore Heart”). К этой категории примыкают переложения для клавира консортной музыки. Это переложенные Фарнеби «Аллеманда» Джонсона и «Гальярда» Россетера, «Павана Наслаждение» (“Pavana Delight”) Джонсона, Гальярда Хардинга, Ла Вольта Морли, обработанные Бёрдом.

Танцы, представленные в ФВК, — это самая большая в количественном отношении и самая разнообразная по формам и номенклатуре пьес

часть сборника¹⁴. К самым популярным танцам в конце XVI века в Англии можно отнести пару павана — гальярда, которую охотно танцевали в придворных кругах, в том числе и сама Елизавета и ее отец Генрих VIII. Кроме парных паван — гальярд, которых в манускрипте насчитывается более 20, в сборнике немало «непарных» паван и гальярд, а также аллеманд, курант, жиг. Есть также две итальянские вольты и две анонимные пьесы, названные просто «танцами» (“Daunce”). Как уже говорилось ранее, большинство танцев написаны в вариационной форме. Однако некоторые из них (более всего это касается совсем кратких анонимных пьес) написаны в простой двух- или трехчастной формах.

Многие пьесы из ФВК (особенно это касается танцев) имеют посвящения лицам из дворянского круга, родственникам королевской семьи. Бёрд посвящает свою аллеманду самой королеве, называя пьесу «Королевской» (“The Queenes Alman”). Одну из пар танцев павана — гальярда он посвящает Лорду Люмлею, приближенному королевского двора, дальнему родственнику семейства Треджиенов¹⁵. Анонимная куранта, имеющая подзаголовок Lady Riche, посвящена знатной придворной даме, сестре графа Эссекского, леди Рич. Булл посвятил единственную аллеманду, содержащуюся в ФВК, герцогу Брауншвейгскому, одному из влиятельнейших представителей рода феррарских герцогов и «Безделушку» (“Тоу”) его супруге. Питер Филипс посвятил «Павану» Лорду Томасу Паджету (“Pavana Pagget”), высокопоставленному аристократу, отказавшемуся принять англиканскую веру¹⁶. Широко известен также «Марш» Бёрда, посвященный герцогу Оксфордскому (“The Earl of Oxword’s Marche”), покровителю Бёрда и Шекспира.

Рукопись ФВК представляет собой поистине бесценный источник информации о клавирной музыке Англии Елизаветинского периода во всем ее своеобразии, еще не изученный досконально не только в России, но даже и в самой Великобритании¹⁷. Особенно это касается вопросов исполнения этих достойных, вне вся-

кого сомнения, глубочайшего внимания современных клавиристов сочинений, чему мы и надеемся посвятить в дальнейшем ряд статей.

Примечания

- ¹ Упомянем среди наиболее представительных манускрипты Б. Коузина (содержит 98 сочинений самого Коузина, Гиббонса, Булла, Таллиса, Бёрда, Бевина, Строджерса и Т. Уилкса), В. Форстера (78 композиций Бёрда, Морли, Дж. Уарда, Энглитта, Булла), вёрджинельную книгу леди Невелл (42 пьесы Бёрда) [См.: 1. С. 36—37].
- ² Первый из этих сборников — «Парфения» (полное название “Parthenia or the Maidenhead of the First Musicke that Ever was Printed for the Virginals” — «Парфения или девственность музыки, которая когда-либо была напечатана для вёрджинела») был предположительно издан в 1612 г., что можно заключить из посвящения на обручение Фредерика V, курфюрста Пфальцского, и Елизаветы (дочери короля Якова I), обручившихся в 1612 г. и заключивших брак в 1613 г. В сборнике представлены сочинения трех наиболее известных английских композиторов — Джона Булла, Уильяма Бёрда, Орландо Гиббонса. Также существует так называемая вторая Парфения (полное название “Parthenia inviolata” — «Парфения непорочная»), изданная предположительно около 1624 г., в которой представлены несложные пьесы для клавесина и басовой виолы.
- ³ Здесь следует объяснить, почему сборник назван «Вёрджинельной книгой», тогда как его сочинения явно могли исполняться на более мощных перышковых, а обработки церковных мелодий и на камерных органах. Термин «вёрджинел» в XVI веке имел более широкое толкование, включающее в себя не только сам инструмент — вёрджинел, а также родственные ему клавесин, спинет [См.: 6]. Возможно и еще более широкое толкование термина, относящееся также к клавикорду и камерному органу.
- ⁴ Фуллер Мэйтланд, Дж. А. (7 апреля 1856 г., Лондон — 30 марта 1936 г., Карнфорт). Музыкальный критик, издатель, исследователь. Изучал игру на фортепиано и клавесине у Даннройтера и Рокстро в Три-

- нити-колледже. Автор статей для первого издания словаря Гроува (1878—1890). Перевел на английский язык биографию Баха Шпитты. Написал также монографии о Шумане, Иоахиме и Брамсе. Был музыкальным обозревателем «Лондон таймс». Библиотека Фуллера Мэйтланда, состоящая из 7000 наименований, в 1936 году была завещана Центральной библиотеке Ланкастера [См.: 3].
- ⁵ Сквайр, У. Б. (16 октября 1855, Лондон — 13 января 1927, Лондон). Английский музыковед и библиотечарь. Изучал право-ведение в Кембридже. Но затем его интересы обратились к музыке. Был автором статей о ранней музыке в первом издании словаря Гроува. Работал в Британском музее в отделе музыкальных изданий. Составлял каталоги печатных музыкальных изданий, в том числе двухтомный каталог нот, изданных до 1800 года [См.: 5].
- ⁶ Далее при упоминании источника мы будем пользоваться сокращением ФВК. Рукопись ФВК находится в музее Фитцуильяма в Кембридже. Музей искусств и истории образован в 1816 году, в основе — богатейшая коллекция произведений искусств, книг и рукописей виконта Ричарда Фитцуильяма.
- ⁷ Возможно также, что представленный единственным сочинением — Аллемандой — некий Марчанд (или Маршан) также не является английским композитором. Сведений о нем нам не удалось обнаружить, а написание слова «аллеманда» не в обычной для того времени английской транскрипции — *Alman* или *Almand*, а скорее во французской — *Allemande* позволяют нам выдвинуть эту гипотезу.
- ⁸ Единственная в составе ФВК гальярда Хардинга переложена Бёрдом.
- ⁹ Единственная гальярда Россетера переложена Фарнеби.
- ¹⁰ Есть еще одна пьеса без названия на с. 138 первого тома издания Фуллера Мэйтланда и Сквайра, принадлежащая перу Булла, которую редакторы предложили назвать Фантазией.
- ¹¹ Ван ден Боррен называет последние схоластическими или учеными [См.: 2]. В манускрипте 4 сочинения на *Ut, re, mi, fa, sol, la* Булла, Свелинка и Бёрда и одно на *Ut, mi, re* Бёрда.
- ¹² Что характерно, обе токкаты сочинены «иностранцами». Одна из токкат принадлежит перу итальянского композитора Джованни Пикки, а вторая, называемаяся *Praeludium Toccata*, написана нидерландцем Я. П. Свелинком.
- ¹³ Фантазия Мандея содержит ремарки «Ясная погода» (“Fair Wether”), «Молния» (“Lightning”), «Гром» (“Thunder”) и т. д.
- ¹⁴ Всего танцев около 140. Сюда мы включили и вариации на паваны и гальярды. Спорным является, по нашему мнению, отнесенные пьес под названием “Toy” («игрушка», «безделушка») в разряд танцев, хотя некоторые из них в других источниках имеют названия «куранта» или «аллеманда».
- ¹⁵ Лорд Френсис Треджиен-младший во многих источниках называется предполагаемым переписчиком ФВК, но эта гипотеза до сих пор не имеет неопровержимых доказательств.
- ¹⁶ Лорд Томас Паджет (Thomas Pagget, или Paget) — второй сын Первого Барона Паджета Уильяма. После окончания одного из колледжей в Кембридже в 1561 году был принят в юридическую корпорацию Мидл Тэмпл (Middle Temple). Унаследовал титул Пэра и в 1571 году был избран в Парламент. В 1580-е годы во время поездки в Париж был втянут в заговор против королевы, обвинен, лишен прав и титула. Томасу Паджету удалось бежать в Испанию, где он вскоре и скончался (ок. 1589 года).
- ¹⁷ Достаточно напомнить, что до сих пор не утихают споры о предполагаемом скрибе (скрибах), ведется поиск автографов Ф. Треджиена-младшего, проводятся графологические и иные экспертизы.

Список литературы

1. Друскин М. С. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI — XVII вв.: Собр. соч. в 7 т. — Т. 1. — СПб: Композитор, 2007.
2. *Borren Ch. Van den.* Les Origines de la musique de clavier en Engleterre. — Brussels, 1912. Transl. by J. E. Matthew as The Sources of Keyboard Music in England. — London: Novello, 1914.
3. *Dibble J. Fuller Maitland J. A.* // The New Grove Dictionary of Music and Musicians / Ed. by S. Sadie. — London, 2001. — Vol. 9. — P. 343—344.
4. *Jones P. P.* The Fitzwilliam virginal book. Historical background and performance practice issues. — Utah: University of Utah college of Fine arts, 2009.
5. *King A. H. Squire W. B.* // The New Grove Dictionary of Music and Musicians / Ed. by S. Sadie. — London, 2001. — Vol. 24. — P. 228.
6. The New Grove Musical Instruments Series // Early Keyboard Instruments. — New-York: W. W. Norton & Company, 1989.