

М. В. Филиппёнок

*Уральский государственный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
пр. Ленина, 51, Екатеринбург, 620000, Россия*

f_estelle@ngs.ru

**«LATIN POETRY AND CONDUCTUS RHYTHM IN MEDIEVAL FRANCE»
КРИСТОФЕРА ПЕЙДЖА**

Рассматриваются основные аспекты работы Кристофера Пейджа «Latin Poetry and Conductus Rhythm in Medieval France»: статус и нормы латинского языка, на котором создавались кондукты, их ритмика, взаимовлияние музыкальной и поэтической сторон жанра, особенности ритмической транскрипции нотных текстов и особенности исполнения этих произведений.

Ключевые слова: кондукт, Кристофер Пейдж, мелическая поэзия, Средневековье, латинская поэзия, медиэвистика.

В 1997 г. в Лондоне в издательстве Королевской музыкальной ассоциации (Royal Musical Association) была опубликована книга «Latin Poetry and Conductus Rhythm in Medieval France» («Латинская поэзия и ритм французского средневекового кондукта»). Ее автор – доктор Кристофер Пейдж, британский музыковед и специалист по средневековой литературе – на сегодняшний день является одним из наиболее видных исследователей стариной музыки. Его работы – «Voices and instruments of the Middle Ages: instrumental practice and songs in France, 1100–1300», «The owl and the nightingale: musical life and ideas in France 1100–1300», «The Summa musice: a thirteenth century manual for singers», «Discarding images: reflections on music and culture in medieval France», «Songs of the trouvères»¹ – вызвали живой интерес у зарубежных музыковедов, таких как Геральд Симэн (Gerald Seaman), Дэвид Вульстен (David Wulstan), Теодор Карп (Theodore Karp), Маргарет Свиттен

(Margaret Switten), Питер Филлипс (Peter Phillips) и др. Однако, к сожалению, обсуждаемая в настоящей статье работа Кристофера Пейджа до настоящего времени не публиковалась на русском языке, и поэтому осталась вне поля зрения отечественных исследователей.

Монография посвящена проблеме расшифровки кондуктов как одного из песенных жанров Средневековья. Отметим, что в настоящее время возрастающий интерес к изучению религиозной поэзии Средневековья связан с прояснением многих спорных вопросов, касающихся определения границ того или иного жанра, условий их бытования, степени влияния друг на друга и роли в формировании новых поэтических и мелико-поэтических жанров на национальных языках. Кроме того, изучение стилистики и статуса жанров латинской религиозной поэзии является значимым для установления исторического контекста их существования.

* «Голоса и инструменты в Средние века: инструментальное и вокальное исполнение во Франции 1100–1300 годов», «Сова и соловей: музыкальная жизнь и идеи во Франции 1100–1300 годов», «Summa musice: наставление XIII века для певчих», «Отвергнутый образ: размышления о музыке и культуре средневековой Франции», «Песни труверов».

В то время как содержание книги сосредоточено на интерпретации кондуктов, заглавие ее кажется чрезмерно скромным, поскольку контекст, в котором рассматриваются произведения этого жанра, достаточно широк. В поле зрения автора монографии попадают и органум, и клаузула, и мотет, а временной промежуток, в котором рассматриваются поэтические системы, охватывает диапазон от поздней Античности до зрелого Средневековья. Однако строгая последовательность в изложении материала и спокойная манера повествования позволяют читателю легко освоиться в предоставленном ему объеме информации.

Поскольку в книге речь идет о мелической поэзии Средневековья, то следует отметить, что основная сложность при воссоздании ритмики произведений связана с проблемой совмещения музыкального и текстового ударений, которые зачастую оказываются несовместимыми. Как отмечает К. Пейдж, «те, кто в Средние века сочинял слова на музыку <...> осознали, что метрическое стихосложение было высшим средством латинского красноречия <...>, но их попытки связать *ars metrica* и *ars musica* большей частью были безрезультатны» [Page, 1997. P. 21] (здесь и далее перевод наш. – М. Ф.). Пришедшая на смену старому стихосложению ритмическая поэзия идеально подходила для создания музыкально-поэтических произведений Средневековья, однако «латинская метрика оказывала существенное влияние на теорию и практику григорианики на протяжении XII и XIII веков» [Ibid.].

В зарубежных рецензиях, написанных на данную монографию музыковедами Дэвидом Вульстеном [Wulstan, 1999a; 1999b] и Теодором Карпом [Karp, 2000], рассматриваются, в большинстве своем, те фрагменты работы, которые посвящены нотации кондуктов. Чаще всего замечания музыковедов связаны с предложенным Пейджем взглядом на остро полемическую проблему ритмической транскрипции многоголосных кондуктов. Автор монографии полагает, что непонимания и разногласия по этому вопросу связаны с происходившим в музыке процессом постепенного освобождения от модальных формул в направлении усложнения и разнообразия ритмических структур, что, в свою очередь, отразилось в нотировках кондуктов. Так, изначально ритм опреде-

лялся просодией богослужебного текста и последовательно не нотировался. Последующая традиция записи нотного ритма, широко распространившаяся, в частности, благодаря трактату Иоанна де Гарландии «*De mensurabili musica*» («О размеренной музыке»), была предназначена для точной фиксации ритмического рисунка, использовавшейся в мелизматических разделах кондуктов. В своей книге К. Пейдж приходит к выводу о том, что в тех случаях, когда ритм кондуктов не был отражен в нотировках, имела место вариативность исполнения этих фрагментов: «когда один из *antiqui* говорит: “Я полагаю, что эта нота должна быть долгой, а эта – краткой”, можно предположить, что какой-либо другой из *antiqui* будет трактовать исходный материал по-другому» [Page, 1997. P. 55]. Однако же в рецензиях Дэвида Вульстена [Wulstan, 1999a; 1999b] резко критикуется такой взгляд на ритмику этих произведений. Он утверждает, что более разумно полагать, что большинство кондуктов исполнялось с определенной ритмикой в рамках ритмических модусов.

Не умаляя важность замечаний зарубежных рецензентов по поводу монографии К. Пейджа, следует отметить, что вопрос о нотации составляет лишь третью часть его работы, в которой он стремился показать двусторонний подход к анализу ритмики кондуктов и привлечь к проблеме внимание литературоведов. Предваряя исследование ритмической организации нотного текста главами о метрической и ритмической поэзии, медиевист обосновывает необходимость изучения музыкально-поэтической структуры кондукта как точки пересечения музыковедения и литературоведения. Кроме того, автор постоянно обращается к историко-лингвистическому контексту, в котором существовал жанр. С этой целью в книге в большом количестве цитируются авторитетные источники – античные и средневековые латинские трактаты («Грамматика» Донатуса, «*Discantus positio vulgaris*», «*Candelabrum*» Бене Флорентийского, «*Poetria nova*» Жоффруа Винсауфа, «*Summa dictaminum*» Бернарда Болонского и др.) и образцы поэзии Средневековья (Боэция, Павла Диакона, Гвидо из Базоша).

Пейдж рассматривает ряд важных для понимания природы кондукта вопросов. Он пытается определить, в каких музыкально-поэтических жанрах традиционно продол-

жала использоваться метрическая латинская поэзия с ее системой долгих и кратких звуков, а в каких употреблялась ритмическая поэзия, которая «от начала XII в. <...> расценивалась как специально предназначенная для музыки» [Page, 1997. P. 29]. Касаясь вопросов, для кого и кем исполнялись кондукты, медиовист рассматривает статус латинского языка и латинской поэзии в средневековом обществе XII–XIII вв., а также уровень владения этим языком в монастырях и церковных общинах того времени с учетом влияния французского народного языка. Это было время, когда «точное использование латыни, включающее верную постановку ударения, соотносилось с <...> послушанием и, разумеется, с самой сущностью религиозной жизни» [Ibid. P. 34]. Соответственно, и статус произведений, написанных на латинском языке (как литургических, так и паралитургических) был достаточно высок. Сравнивая поэзию кондуктов с поэзией мотетов, Пейдж опровергает распространенное утверждение, что жанр мотета являлся более сложным и «ученым» по сравнению с произведениями, написанными в жанре кондукта. «Репертуар мотетов, – пишет автор, – изобилует рифмами такого характера, которого поэты кондуктов часто избегают» [Ibid. P. 39].

Автор монографии не обходит стороной и вопрос взаимовлияния музыкальной и поэтической составляющих кондукта. В частности, он уделяет большое внимание тем видам ударений, которые использовались в средневековой поэзии, способам рифмовки и связанным с ними возможным вариантам ритмического прочтения музыкальных текстов.

Пейдж называет кондукт особой формой средневековой декламации («*dictamen rithmicum*») [Ibid. P. 47]), поскольку «во французской практике не было четкого различия между латинской прозой и ритмизованной поэзией» [Ibid.], и приходит к любопытным выводам относительно видов исполнения

произведений этого жанра. По мнению автора, кондукты могли быть представлены как в вокальном исполнении, так и в виде декламации.

Однако при таком детальном и пристальном внимании к поэтическим системам и практикам исполнения кондуктов Пейдж нигде не упоминает о месте их исполнения и об их функции. Освещение этих аспектов, на наш взгляд, позволило бы более конкретно ответить на вопросы о причинах выбора песенного либо декламационного исполнения произведений, точнее аргументировать постановку ударения в тех или иных случаях, а также внимательнее изучить вопрос соотношения и взаимного влияния текста и музыки в кондуктах.

Большой объем исследуемого материала, широкий круг рассматриваемых вопросов и методика поиска ответов на них, смелость предположений, выдвигаемых автором, позволяют считать монографию Кристофера Пейджа заслуживающей пристального внимания отечественных музыковедов, лингвистов и литературоведов.

Список литературы

Page C. Latin Poetry and Conductus Rhythm in Medieval France. London: Royal Musical Association, 1997. 76 p.

Wulstan D. Latin Poetry and Conductus Rhythm in Medieval France by Christopher Page // *Music & Letters*. London: Oxford University Press, 1999a. Vol. 80, № 1. P. 103–105.

Wulstan D. Latin Poetry and Conductus Rhythm in Medieval France by Christopher Page // *Notes*. Music Library Association. Second Series. 1999b. Vol. 55, № 3. P. 643–645.

Karp T. Latin Poetry and Conductus Rhythm in Medieval France by Christopher Page // *Journal of the Royal Musical Association*. 2000. Vol. 53, № 3. P. 613–623.

Материал поступил в редколлегию 15.07.2015

M. V. Filippyonok

«LATIN POETRY AND CONDUCTUS RHYTHM IN MEDIEVAL FRANCE» BY CHRISTOPHER PAGE

This review considers the basic aspects of «Latin Poetry and Conductus Rhythm in Medieval France» by Christopher Page: the status and standards of the Latin language, which created conducti, their rhythm, interaction of musical and poetic sides of the genre, features of the rhythmic transcription of musical texts and performance characteristics of these compositions.

Keywords: conductus, Christopher Page, melos poetry, Latin poetry, the Middle Ages, review.