

Поляков Г.Г., магистрант
БГУ культуры и искусств
Научный руководитель – Смирнова И.А.,
кандидат искусствоведения, доцент

ИМПРОВИЗАЦИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

Музыкальная импровизация существует ровно столько, сколько существует музыкальное творчество. Она по праву является первичной по отношению к другим формам музицирования, некоторые исследователи даже называют её "первотворчеством" [1, с. 25]. На протяжении сотен, а то и тысяч лет, в связи с отсутствием совершенной системы нотной записи, импровизация представляла собой, по сути, единственную возможность для бытования и развития музыки. В дальнейшем с профессионализацией музыкального искусства роль её не иссякла. Чтобы в этом удостовериться, достаточно обратиться к фактам из биографий величайших композиторов мира, таким, как И. С. Бах, Л. В. Бетховен, В. А. Моцарт, Ф. Лист, Н. Паганини и многих других [1, с. 11], [2, с. 76 – 82], [3, с. 100]. В данной статье мы попытаемся определить место импровизации в музыкальном искусстве Западной Европы средневековья и возрождения.

В период средневековья характер культуры, в том числе и музыки, определялся, прежде всего, её связью с христианской церковью. Так, в начале VII столетия Римским Папой Григорием I (ок. 540 – 604) был создан сборник гимнов для богослужения (псалмов), получивший название "Григорианский антифонарий". Это явилось важной предпосылкой к развитию григорианского хорального пения [7]. Обратившись к литературным источникам, посвящённым данному жанру церковной музыки, проанализируем некоторые из его специфических особенностей.

По типу исполнения пение в григорианском хорале в подразделялось на *антифонное* и *респонсорное*. В основе антифонного пения лежало поочерёдное исполнение псалмов двумя группами, на которые делился весь

хоровой состав. При этом в каждом их них голоса певчих должны были максимально сливаться в единое целое, за счёт чего звучание приближалось к звучанию голоса одного человека. В данном случае о какой-либо импровизации не могло идти и речи. В респонсорном пении (позднелат. *responsorium*, от лат. *respondere* отвечать) пение хора чередовалось с пением солиста. Солист, имея определённую свободу, мог применять *мелизматический способ распева*, в котором на один слог приходится неограниченное число тонов. Иными словами, певчий использовал вокальное арнаментирование, которое, в силу отсутствия в то время точной системы нотной записи, по своей природе являлось импровизированным. Данный способ распева также назывался *юбилейным* (от лат. *jubilatio* – "ликование"), в отличие от *псалмического*, при котором на один слог текста приходился один музыкальный звук [7,8]. На основании всего вышеизложенного, можно говорить о наличии в григорианском хорале сольной вокальной импровизации.

Позднее, с развитием многоголосия, на основе мелодий григорианского хора появляется ещё одна очень важная форма импровизационного музицирования, получившая название "super librum cantare" ("пение над книгой"). Большое внимание "super librum cantare" уделяет М. А. Сапонов в своей работе "Искусство импровизации" [4]. Автор отмечает, что на записанный нижний голос, в качестве которого выступала григорианская мелодия (*cantus firmus*), певцами импровизировались верхние голоса (их количество могло быть разным). Обязательным условием исполнения являлось то, что певцы должны были смотреть в нотную рукопись – "книгу". Один из них пел выписанную григорианскую мелодию по нотам, а остальные импровизировали к ней контрапунктические голоса. И хотя "пение над книгой" (как импровизирование дополнительных голосов) должно было подчиняться определённым правилам (методика импровизируемого многоголосия была изложена в 1274 году французским теоретиком Элиасом Саломо в трактате "Учение об искусстве музыки"),

автор отмечает, что “вряд ли среди певцов были бы такие, которые точно бы эти правила соблюдали” [4, с. 16 – 19]. Таким образом, развитие многоголосия в европейском музыкальном искусстве в эпоху средневековья не просто характеризовалось наличием импровизации, но также и способствовало развитию коллективных форм данного феномена.

В период с XII по XIV вв. в европейской музыкальной культуре определённое место занимали и иные формы импровизационного музицирования, представленные творчеством менестрелей, жанглёров и шпильмонов. По словам М. А. Сапонова ни одна книжная иллюстрация, или произведение живописи того времени, запечатлевшее сцену музицирования таких ансамблей, не указывают на наличие нот, которыми бы музыканты во время игры могли пользоваться. Автор также полностью исключает возможность исполнения музыкального произведения наизусть, которое “вошло в моду только со времён Листа” [4, с. 13 – 16]. Здесь мы с уверенностью можем говорить о музыке устных традиций, не имеющей точной фиксации нотного текста. Таким образом, импровизация в музыкальном творчестве средневековья была представлена не только в вокальной, но и инструментальной музыке.

В XV в. в Европе получает распространение ещё одна форма импровизированного многоголосья, родственная “*super librum cantare*” – *фобурдон* (франц. *fauxbourdon* букв. “ложный бурдон” – трёхголосное пение). Два голоса (чаще, крайние) записывались, а третий (средний) импровизировался. При этом верхний голос мог быть заимствованным. В данном случае речь может идти лишь о сольной импровизации, поскольку фобурдон предполагал импровизирование только одного голоса. [4, с. 20 – 21].

Важную роль музыкальная импровизация играла в жанре итальянской танцевальной музыки XV в. – *бассаданце* (от итал. *bassa danza* — “низкий танец”), точнее, в принципах записи музыки для этого танца. Музыка здесь записывалась одnogлосно, в виде последовательности ритмически

дифференцированных знаков – чёрных квадратных бревисов. Данная звуковысотная линия снабжалась ритмом только во время исполнения. Таким образом, осуществлялась ритмическая импровизация. Кроме того, музыканты, в процессе коллективной импровизации, должны были добавить к этой мелодии дополнительные голоса [4, с. 26].

В середине XVI в. в Италии появляется разновидность профессионального театра, получившего название “*commedia dell’arte*” (позднее “комедия масок”). Основу игры актёров в этом театре составляла именно импровизация. В состав театральной труппы “комедии масок” часто входили актёры-музыканты, которые исполняли роли музицирующих персонажей. Такие актёры должны были обладать двойной квалификацией – кроме “импровизационного литературного орнаментирования” сюжетного плана пьесы они должны были импровизировать ещё и музыкальное произведение. Комедия *dell’arte* просуществовала в Италии до конца XVIII века [4, с. 24 – 25].

Таким образом, мы видим, что импровизация занимала важное место в профессиональном музыкальном искусстве Западной Европы в эпохи Средневековья и Возрождения. Помимо некоторых форм церковного музицирования (юбилейного способа распева в григорианском хорале, “пения над книгой”, фобурдона), на данных исторических этапах она была представлена в творчестве ансамблей менестрелей, жонглёров шпильманов, жанром итальянской танцевальной музыки – бассадацей, выступала в качестве одного из элементов профессионального итальянского театра – комедии *dell’arte*.

Список использованной литературы:

1. *Харькин, В. Н.* Импровизация... Импровизация? Импровизация! – М.: Магистр, 1997. – 286 с.
2. *Мальцев, С. М.* О психологии музыкальной импровизации. – М.: Музыка, 1991. – 88с., нот.
3. *Мун, Л.* Импровизация в истории искусств и в учебном процессе // Музыкальная академия. – М., 2008. – № 1. – с. 99 – 106.
4. *Сапонов, М. А.* Искусство импровизации: Импровизационные виды творчества в западноевропейской музыке средних веков и Возрождения. – М.: Музыка, 1982. – 77 с., нот., ил.
5. *Михеева, Л. В.* Музыкальный словарь в рассказах. – М.: Сов. композитор, 1988. – 175 с.
6. *Красуцкая, Е.* Импровизация и профессионализм в 16 веке // Московский музыковед. – М., 199. – вып. 2. – с. 243.
7. Музыкальная культура Средневековья // Музыковедческий сайт Ars Longa [Электронный ресурс]. – 2011. – режим доступа: <http://arsl.ru/>. – Дата доступа: 25.04.2011.
8. Григорианское пение // Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. 2011. – режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/>. – Дата доступа: 25.04.2011.