

На правах рукописи

ТЕПЛОВА Анна Сергеевна

**МОТЕТЫ ДЖОНА ДАНСТЕЙБЛА
И ИХ МЕСТО В ЭВОЛЮЦИИ ЖАНРА**

Специальность 5.10.3 Виды искусства (музыкальное искусство)
(искусствоведение)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Москва

2024

Работа выполнена в **ФГБОУ ВО**
«Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»

Научный руководитель: **Кюрегян Татьяна Суменовна,**
доктор искусствоведения, профессор

Официальные оппоненты: **Гервер Лариса Львовна,** доктор
искусствоведения, профессор,
ФГБОУ ВО «Российская академия
музыки имени Гнесиных», профессор
кафедры аналитического
музыкального знания

Ефимова Наталья Ильинична,
доктор искусствоведения, профессор,
ФГБОУ ВО «Академия хорового
искусства имени В. С. Попова»,
проректор по научной работе

Ведущая организация: **ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская
государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»**

Защита состоится 20 марта 2025 года в 16 часов на заседании диссертационного совета 23.2.009.01 при ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского» (125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 13).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и на сайте:
http://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=190612

Автореферат разослан «__»_____ 2024 года

Ученый секретарь диссертационного совета

кандидат искусствоведения

Моисеев Григорий Анатольевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Мотет — один из самых старых жанров и уже в силу этого чрезвычайно изменчивый. На протяжении своей многовековой истории он постоянно трансформировался, являя всё новые жанровые модификации. Наиболее известны на сегодняшний день позднесредневековый изоритмический и ренессансный имитационный мотеты, едва ли не контрастные в самых существенных аспектах. Между названными эволюционными этапами находится сравнительно небольшой временной промежуток — первая половина XV века, так называемая «эпоха Данстейбла и Дюфаи», отмеченная значительными переменами. Мотеты этого «переходного» периода особенно разнолики и всё еще таят множество загадок для науки. Потребность минимизировать пробелы в историко-теоретических представлениях о мотете первой половины XV века сообщает актуальность теме диссертации.

Степень научной разработанности темы. Существующая литература по теме исследования довольно объемна и неоднородна. В отечественной науке наблюдается многолетний интерес к мотетному жанру. В большей степени изучен ранний, средневековый этап в истории мотета (в работах Ю. К. Евдокимовой, М. А. Сапонова, М. Е. Гирфановой и др.), а также мотет Высокого Ренессанса (в трудах В. В. Протопопова, Н. А. Симаковой, Т. Н. Дубравской, Ю. Н. Холопова, Н. И. Тарасевича, Г. И. Лыжова и др.). Фундаментальный уровень отечественной музыкальной теории — гармонии, полифонии, формы, жанра как важнейшей универсалии — обеспечивает надежные основания для исследований в различных направлениях.

Вместе с тем русскоязычная литература о мотете первой половины XV века — в особенности о мотетах англичанина Джона Данстейбла (ок. 1390–1459?) — не столь многочисленна. Наиболее обстоятельной работой в этом направлении следует признать очерк «Полифония английской

школы первой половины XV века. Данстейбл» Ю. К. Евдокимовой¹. Основной акцент здесь сделан на проблемах мелоса и фактуры, а также принципах формообразования в изоритмических мотетах. Заметки по композиции мотетов Данстейбла имеются в учебном пособии Н. А. Симаковой «Вокальные жанры эпохи Возрождения»². Методы работы с первоисточником в ренессансный период — в том числе на примерах из музыки Данстейбла — обсуждаются в кандидатской диссертации Н. И. Тарасевича³, книге Ю. К. Евдокимовой и Н. А. Симаковой⁴. В отечественных энциклопедических изданиях и трудах по истории западноевропейской музыки сведения о мотетах Данстейбла очень кратки.

В зарубежном музыкознании специальных исследований по раннеренессансному мотету и непосредственно мотетам Данстейбла гораздо больше. Прежде всего, отметим монографию Джули Камминг «Мотет во времена Дюфаи» (1998)⁵ — капитальный труд по систематике жанровых разновидностей мотета данного периода. Исходной позицией в этой работе стала мысль о приоритете «технического» параметра — письма (*texture*). Камминг удалось охватить огромный корпус сочинений, куда вошли мотеты как общепризнанных мастеров (включая Данстейбла), так и малоизвестных авторов. Не ограничившись описанием существовавших в ту пору образцов мотета, исследователь уловила в трансформации жанра некую логику. Объясняя свое видение развития мотета, она обратилась к методу междисциплинарных аналогий, разработанному в литературоведении, и перенесла его на музыкальную почву.

Иной подход к мотету демонстрирует другой значимый труд — «Церемониальные смыслы в мотете XV века» Роберта Носова (2012)⁶. Автор сосредотачивается не на технике, а на роли мотетов в религиозных и

¹ Евдокимова Ю. К. Музыка эпохи Возрождения. XV век. М.: Музыка, 1989. (История полифонии; вып. 2а).

² Симакова Н. А. Вокальные жанры эпохи Возрождения: учебное пособие. М.: Музыка, 1985.

³ Тарасевич Н. И. Проблемы тематизма в музыке эпохи Ренессанса: дис. ... канд. искусствоведения. М., 1994.

⁴ Евдокимова Ю. К., Симакова Н. А. Музыка эпохи Возрождения: *Cantus prius factus* и работа с ним. М.: Музыка, 1982.

⁵ Cumming J. E. *The Motet in the Age of Du Fay*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998 (reprint 2004).

⁶ Nosow R. *Ritual Meanings in the Fifteenth-Century Motet*. New York: Cambridge University Press, 2012.

придворных церемониях. Опираясь на дошедшие до нас исторические свидетельства, Носов пробует реконструировать некоторые ритуалы и — хотя бы гипотетически — вписать в этот контекст избранные мотеты. В числе последних оказываются и сочинения Данстейбла.

Среди работ, где затрагиваются вопросы функционирования раннеренессансных мотетов, выделяется очерк Лауренца Люттеkena «Мотет XV века» (2015)⁷. По мысли ученого, столь обширный и пестрый репертуар появился вследствие разнообразия поводов к сочинению и условий исполнения мотетов.

В следующей группе работ освещаются в той или иной степени композиционные особенности мотетов Данстейбла. Первопроходцем в этой области стал Манфред Букофцер — один из ведущих исследователей творчества композитора, подготовивший первое издание его Полного собрания сочинений (1953)⁸. Еще в 1930-х годах Букофцер начал публиковать статьи, посвященные его наследию. В их числе «Джон Данстейбл и музыка его времени» (1938–1939)⁹, где представлены семь «композиционных типов» (*types of composition*) с тем, чтобы «пролить свет на хаотическое впечатление, производимое большим разнообразием произведений Данстейбла»¹⁰. Пять типов из семи соотносятся с мотетами английского мастера.

Инициативу Букофцера продолжила Маргарет Бент — выдающийся специалист по музыке Средневековья и Ренессанса, один из редакторов переиздания Полного собрания сочинений (1970)¹¹. В статье о Данстейбле для «Нового музыкального словаря Гроува» (2001) Бент признала семь категорий, описанных Букофцером, пересекающимися между собой,

⁷ *Lütteken L. The Fifteenth-Century Motet / transl. by J. Steichen // The Cambridge History of Fifteenth-Century Music / ed. by A. M. Busse Berger and J. Rodin. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. P. 701–718.*

⁸ *John Dunstable: Complete works / ed. by M. F. Bukofzer. London: Stainer & Bell, 1953. (Musica Britannica 8).*

⁹ *Bukofzer M. F. John Dunstable and the Music of His Time // Proceedings of the Musical Association. 65th Sess. 1938–1939. P. 19–43.*

¹⁰ *Ibid. P. 28.*

¹¹ *John Dunstable: Complete works. 2nd, rev. ed. / prepar. by M. Bent, I. Bent, B. Trowell. London: Stainer & Bell, 1970. (Musica Britannica 8).*

«частично структурными, отчасти стилистическими»¹² и поэтому упростила их, сведя к основным четырем. Стойкий интерес к Данстейблу, равно как и к жанру мотета, характерен для Бент на протяжении всей ее научной деятельности, начиная с небольшой ранней монографии о творчестве английского музыканта (1981)¹³ и заканчивая новейшей публикацией «Мотет Позднего Средневековья» (2023), куда вошел очерк «Олд-Холл, Азенкурские мотеты и Данстейбл»¹⁴.

Композиции мотетов Данстейбла уделяется серьезное внимание в ряде англоязычных диссертаций и исследовательских статей (как правило, аналитического плана). Эдгар Спаркс («Cantus firmus в мессе и мотете, 1420–1520», 1963)¹⁵ концентрируется на методах работы с первоисточником, наблюдая за развитием двух жанров на протяжении столетия. Джон Олсен («Стиль и интертекстуальность в изоритмическом мотете, 1400–1440», 1992)¹⁶ ограничивается более узким временным диапазоном и только изоритмическими композициями (по регионам). Сэмюэл Браун («Мотеты Чиконии, Данстейбла и Дюфай», 1962)¹⁷ сосредотачивается на мотетах лишь трех выдающихся авторов, зато охватывает их мотетное творчество полностью, не сводя его к одной изоритмии. В фокусе «Стилистического исследования сочинений Джона Данстейбла» Рэймонда Стахуры (1969)¹⁸ находится исключительно наследие композитора. Рассматривая различные слагаемые стиля, ученый свободно избирает примеры из его музыки, не обособляя мотеты от месс и светских композиций. Еще более узкой направленностью отличается статья Брайана Трауэлла «Пропорции в музыке

¹² *Bent M.* Dunstaple [Dunstable, Dunstapell, Dumstable, Donstaple, etc.], John // *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*: in 29 vols. / ed. by S. Sadie, J. Tyrrel. 2nd ed. London: Macmillan, 2001. Vol. 7. P. 713.

¹³ *Bent M.* Dunstaple. London; New York: Oxford University Press, 1981.

¹⁴ *Bent M.* Old Hall, the Agincourt Motets, and Dunstable // *The Motet in the Late Middle Ages*. New York: Oxford University Press, 2023. P. 465–493.

¹⁵ *Sparks E. H.* Cantus Firmus in Mass and Motet, 1420–1520. Berkeley: University of California Press, 1963.

¹⁶ *Allsen J. M.* Style and Intertextuality in the Isorhythmic Motet, 1400–1440: Ph. D. diss. / Univ. of Wisconsin-Madison, 1992.

¹⁷ *Brown S. E.* The Motets of Ciconia, Dunstable, and Dufay: Ph. D. diss. / Indiana University, 1962.

¹⁸ *Stahura R. E.* A Stylistic Study of the Works of John Dunstable: Ph. D. diss. / Indiana University, 1969.

Данстейбла» (1978–1979)¹⁹. Автор проецирует представление о математических интересах музыканта на его сочинения и ищет стройные пропорции как в изоритмических мотетах, так и в мотетах вне изоритмии. Диссертация Беверли Смита «Джон Данстейбл и Леонель Пауэр: стилистическое сравнение» (1992)²⁰ носит экспериментальный характер. Ученый пробует применить метод дискриминантного анализа, чтобы «объективно» разрешить (по сути, неразрешимую) проблему спорной атрибуции произведений²¹.

Отдельное направление — изучение манускриптов, в которых сохранились мотеты Данстейбла и его современников. Эти исследования имеют преимущественно источниковедческий и текстологический разворот, хотя и содержат порой наблюдения над стилистикой репертуара. Таковы, например, изыскания Маргарет Бент (по рукописи Олд-Холл, 1969), Мариана Кобина (по манускрипту Аосты, 1978), Бобби Кокса (по Болонскому манускрипту, 1977) и Гэри Спилстеда (по седьмому Трентскому кодексу, 1982)²². Работы такого плана дают представление о степени сохранности источников, особенностях нотации, противоречиях атрибуций, реже — о самой общей хронологии (если не возникновения, то хотя бы фиксации) мотетов.

Наконец, целый пласт литературы посвящен дискуссиям о влиянии английской школы (в лице Данстейбла) на творчество континентальных авторов. Это обсуждается в монографиях Филиппа Кэя («*Contenance Angloise*» в перспективе: изучение консонанса и диссонанса

¹⁹ *Trowell B.* Proportion in the Music of Dunstable // *Proceedings of the Royal Musical Association.* 1978–1979. Vol. 105. P. 100–141.

²⁰ *Smith B. G.* John Dunstable and Leonel Power: A Stylistic Comparison: Ph. D. diss. / University of Sheffield, 1992.

²¹ Б. Смит с помощью компьютерной программы закодировал высоты и длительности избранных мотетов и частей месс и высчитал количество диссонансов / консонансов, двух- / трехголосных каденций, величину диапазонов, относительную скорость голосов и многое другое для «стилистической характеристики».

²² *Bent M.* The Old Hall Manuscript: A Paleographical Study: Ph. D. diss. / Cambridge University, 1969; *Cobin M. W.* The Aosta Manuscript: A Central Source of Early-Fifteenth-Century Sacred Polyphony: Ph. D. diss. / New York University, 1978; *Cox B. W.* The Motets of MS Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, Q15: in 2 parts: Ph. D. diss. / North Texas State University, 1977; *Spilsted G. R.* The Paleography and Musical Repertory of Codex Tridentinus 93: Ph. D. diss. / Harvard University, 1982.

в континентальной музыке ок. 1380–1440»)²³ и Лизы Колтон («Ангельская песнь: Средневековая английская музыка в истории»)²⁴, а также в статьях Дэвида Фэллоуза²⁵, Томаса Бразерса²⁶ и многих других. Бразерс, рассматривая акциденции в мотетах Дюфай, обращается также к примерам из мотетов Данстейбла.

При всей широте проблематики, исследуемой в названных работах, немало вопросов остается пока без ответа. В первую очередь это связано с терминологией, употребляемой по отношению к раннеренессансному мотету. В ней присутствует много существенных разночтений, касающихся как именованья видов мотета, так и названий отдельных голосов. Неуточненной оказывается и сущность гармонии Данстейбла — одной из важных стилевых примет его сочинений. Кроме того, требует детализации такая характеристика мотетов Данстейбла по письму, как диспозиция голосов, то есть степень однородности или иерархического расслоения ткани. Наряду с этим заслуживает пристального внимания общая композиция его мотетов, особенно неизоритмических. Необходимо не только обрисовать их композиционные планы, но и дать развернутые и по возможности полные анализы избранных образцов. Если ограничиться лишь обозначением принципов членения формы или характеристикой отдельных сторон композиции (как происходит в большинстве западных работ), то сходство и различие между мотетами Данстейбла и других авторов будут не столь ощутимы.

Таким образом, составить целостное представление о мотетном наследии Данстейбла, опираясь только на существующие труды, пока достаточно сложно.

---

²³ *Kaye Ph. R.* The «Contenance Angloise» in Perspective: A Study of Consonance and Dissonance in Continental Music c. 1380–1440. New York; London: Garland, 1989.

²⁴ *Colton L.* Angel Song: Medieval English Music in History. London; New York: Routledge, 2017.

²⁵ *Fallows D.* The Contenance Angloise: English Influence on Continental Composers of the Fifteenth Century // Renaissance Studies. 1987. Vol. 1. No. 2. P. 189–208.

²⁶ *Brothers T.* Contenance Angloise and Accidentals in Some Motets by Du Fay // Plainsong and Medieval Music. 1997. No. 6. P. 21–51.

Объектом предлагаемого исследования служат мотеты Данстейбла и избранные для сравнения мотеты его современников и предшественников — Гийома Дюфай, Йоханнеса Чиконии, Леонеля Пауэра, Джона Кука и других авторов. **Предметом** исследования являются жанрово-композиционные закономерности данных сочинений.

Цель предлагаемого исследования — расширить представление о мотетном творчестве Джона Данстейбла как одной из ключевых фигур в истории раннеренессансного мотета.

В задачи работы входит следующее:

- прояснить критерии мотетного жанра в рассматриваемую эпоху на основании аутентичных источников и с учетом современных исследований;
- уточнить вопросы терминологии, касающейся мотета XV столетия;
- исследовать мотеты Данстейбла в аспектах их жанрового предназначения, письма и формообразования;
- провести параллели и выявить различия между мотетами Данстейбла и его современников и предшественников, континентальных и английских.

В соответствии с поставленными задачами **материал** исследования разнороден. В первую очередь это сочинения в жанре мотета, принадлежащие самому Данстейблу. Особое внимание уделяется трем композициям (*Albanus roseo rutilat*, *Ave Regina celorum* и *Quam pulchra es*), рассмотренным в отдельных аналитических очерках. Ракурс исследования потребовал привлечь мотеты иных авторов. Разнообразный и обширный мотетный репертуар того времени отражен в общем обзоре; для подробного же анализа избран ряд произведений, наиболее показательных для сравнения с Данстейблом.

Первостепенное значение имеют современные нотные издания сочинений Данстейбла, Дюфай, Чиконии, Пауэра и других. По некоторым вопросам существенную поддержку оказывают и нотированные рукописи (в оцифрованном виде), а также аудиозаписи мотетов.

Помимо нотного материала диссертация опирается на масштабный корпус исследований, проведенных зарубежными и отечественными учеными. Кроме названной ранее достаточно обширной и разноплановой литературы (работ по истории мотета, источниковедческих штудий, аналитических изысканий), это комментированные переводы музыкально-теоретических трактатов XV века, очерки по гармонии эпохи Ренессанса и многое другое.

Методология исследования основана на комплексном подходе, который способствует детальному изучению заявленной темы. В работе нашли применение историко-культурологический, источниковедческий, системный и аналитический (в том числе компаративный) методы.

Положения, выносимые на защиту:

1. Первая половина XV века отмечена сосуществованием множества композиционных разновидностей мотета. Аутентичные источники (трактаты, архивные документы, музыкальные рукописи) дают лишь самое общее представление о мотете как о жанре вокального многоголосия, занимавшем промежуточное положение в жанровой иерархии — между мессой и светской песней.

2. Чрезвычайное разнообразие образцов мотета порождает обилие и разнородность критериев, по которым их систематизируют в современной науке. Эти критерии в диссертации сведены к трем главным аспектам мотета как феномена, а именно: к *функциональному предназначению* («для чего сделано»), *письму* («как сделано») и *композиции в целом — форме* в широком смысле слова («что сделано»). Многообразие параметров обостряет терминологические разногласия, которые еще не преодолены в современном музыкознании, существенно препятствуя полноценному осмыслению неизоритмических мотетов.

3. Место мотетов Данстейбла в эволюции жанра определяется их положением в переходный период между Средневековьем и Ренессансом. Отдавая должное уходящему в прошлое изоритмическому мотету и доводя

его по степени сложности до высшей точки (через панизоритмию), Данстейбл практикует и новый композиционный тип мотета, для которого одноклассовость и необязательность первоисточника перестают быть исключением, а форма артикулируется не изоритмом, а иными средствами (гармоническими, фактурными, метрическими, текстовыми).

Научная новизна работы. Впервые в отечественной науке:

- мотеты Данстейбла становятся объектом специального изучения, предполагающего их разностороннюю характеристику;
- дается панорама развития английского мотета в XIV–XV веках в параллели с континентальным мотетом и обозначаются персоналии, в том числе малоизвестные;
- анализируются терминологические разночтения, существующие в современных исследованиях по мотету первой половины XV века;
- формулируются три главных аспекта мотета, определяющие многообразие этого жанра и подходов к его рассмотрению;
- мотеты Данстейбла исследуются в ракурсах литургического предназначения, принципов письма и общей композиции; при этом рассматриваются вопросы, недостаточно освещенные в трудах зарубежных музыковедов (связь музыки с текстом и соотнесение каденций с формой);
- вводится фактологический материал, касающийся биографии Данстейбла и судьбы его наследия, ранее не фигурировавший в российском музыкознании.

Теоретическая значимость работы связана с расширением научных представлений о мотетном творчестве Данстейбла и его месте в эволюции жанра.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть востребованы в учебных курсах гармонии, полифонии, музыкальной формы, истории зарубежной музыки и теории исполнительского искусства.

Степень достоверности и апробация результатов. Диссертация подготовлена на кафедре теории музыки Московской государственной

консерватории; обсуждалась и была рекомендована к защите на заседании кафедры 03 сентября 2024 года. Основные положения исследования отражены в четырех публикациях в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. Результаты работы были представлены в докладах на международных научно-практических конференциях «Духовная музыка в контексте мировой музыкальной культуры», «Музыка в системе художественных и культурных связей», «Звуковые миры искусств: музыка в парадигме художественного синтеза», а также межвузовских конференциях «Музыка слова и слово в музыке»²⁷.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка сокращений, списков литературы и источников, а также четырех приложений. Список литературы содержит 409 наименований, в том числе 280 — на иностранных языках.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность избранной темы, формулируются цели, задачи исследования и его научная новизна, определяется степень научной разработанности проблематики, очерчивается методологическая база, характеризуются материал исследования и его теоретическая и практическая значимость, перечисляются положения, выносимые на защиту.

Глава I «Музыкальное наследие Данстейбла и вопросы атрибуции» включает пять разделов: 1.1. «Загадки биографии Данстейбла», 1.2. «Сохранность музыкальных сочинений Данстейбла», 1.3. «Проблемы атрибуции музыки Данстейбла», 1.4. «Полное собрание сочинений Данстейбла.

²⁷ Международная научно-практическая конференция «Духовная музыка в контексте мировой музыкальной культуры» (ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова, г. Москва, 28 октября 2021 г.), доклад на тему «“Ангельский” или “английский”? О стиле Джона Данстейбла»; международная научно-практическая конференция «Музыка в системе художественных и культурных связей» (там же, 26 октября 2023 г.), доклад на тему «Мотет на *cantus medius* в средневековой Англии»; международная научно-практическая конференция «Звуковые миры искусств: музыка в парадигме художественного синтеза» (там же, 23 октября 2024 г.), доклад на тему «О жанре мотета — метафорически (по исследованию Джули Камминг)». Межвузовские конференции «Музыка слова и слово в музыке» (там же, 1 октября 2020 г. и 7 октября 2021 г.), темы докладов — «“Декламационность” в мотетах Джона Данстейбла» и «“Между мессой и шансон”: термин “мотет” в XV веке».

Объем и жанры», 1.5. «Предшественники и современники Данстейбла — авторы мотетов».

В разделе 1.1 обсуждаются новые факты биографии Джона Данстейбла, представленные в монографическом исследовании Лизы Колтон «Ангельская песнь: Средневековая английская музыка в истории» (2017). Данстейбл принадлежит к авторам, о жизни которых сохранилось крайне мало сведений. Долгое время были известны всего две даты: зафиксированное в хронике «Gesta Henrici Quinti» исполнение двух его мотетов (1416) и год смерти (1453), якобы выгравированный на его надгробии.

Л. Колтон обнаружила «еще одного» Джона Данстейбла — богатого человека, носившего титул эсквайра, владевшего недвижимостью в разных частях Англии и за ее пределами, имевшего влиятельных друзей и покровителей. Факты реконструированной биографии Джона Данстейбла, эсквайра из Стипл Морден, не противоречат известным ранее сведениям о Данстейбле-музыканте, за исключением даты смерти (1459 вместо 1453). Исследователь аргументированно оспаривает утвердившуюся в науке дату упокоения композитора, что позволяет отождествить «двух Данстейблов».

Примечательно не только отсутствие «надежных» дат рождения и смерти Данстейбла. Неоднозначно и определение музыкально-исторической эпохи, к которой относится его творчество. Это определение зависит от критериев, с какими исследователь подходит к «измерению» фигуры Данстейбла: главенствующих жанров, гармонического стиля, нотации и т. д. В одних исследованиях Данстейбл позиционируется как представитель Позднего Средневековья, в других — как деятель Раннего Ренессанса; при изучении мотетного творчества композитора второе представляется более убедительным.

С музыкальным наследием Данстейбла также связано множество вопросов, касающихся общего количества произведений, их хронологии, жанрового определения и атрибуции.

В разделе 1.2 дается характеристика основных рукописных источников, включающих музыку Данстейбла. Судьба автографов его сочинений неизвестна. Произведения композитора сохранились лишь в копиях в составе сборных манускриптов — преимущественно континентальных, находящихся в библиотеках Италии и Германии. Это Трентские кодексы (Tr 87, Tr 90, Tr 92, Tr 93), рукописи из Модены (Mod B), Аосты (Ao), Болоньи (BL, BU) и другие.

В разделе 1.3 освещаются проблемы атрибуции музыки Данстейбла. Большинство композиций, которые принято причислять к его наследию, дошло до наших дней в виде копий в нескольких источниках. Нередко манускрипты обнаруживают разночтения: сочинения, в одних собраниях приписываемые Данстейблу, в других являются анонимными, имеют надпись «Anglicanus» или «de Anglia» либо ссылки на иных композиторов — Пауэра, Фореста, Бедингэма, Дюфаи или Беншуа.

В разделе 1.4 характеризуется объем и жанры наследия Данстейбла согласно Полному собранию сочинений английского мастера. Первое издание этого собрания, подготовленное М. Букофцером (1953), содержит 67 композиций, среди которых преобладают части ordinaria мессы (26) и мотеты (33)²⁸. В числе прочих жанров — магнификаты, гимн и немногие светские произведения. Во втором издании (1970) представлено 73 композиции, и к жанру мотета относятся 34 сочинения²⁹.

Как и прежде, общее число сочинений Данстейбла очень условно, поскольку в отношении трети его авторство подвергается сомнению. Вопрос хронологии отдельных произведений практически не ставится; самая приблизительная датировка возможна лишь по косвенным признакам (времени появления манускриптов).

²⁸ Мотеты рассредоточены по четырем разделам: «II. Изоритмические мотеты» (12 композиций), «III. Многоголосные обработки хоралов для оффиция» (3), «IV. Мотеты на различные богослужебные случаи» (14), «VI. Композиции со спорным авторством» (4). То, что некоторые мотеты названы в числе «обработок» (или «переложений») хорала (polyphonic settings of plainsongs), отсылает к проблеме жанровой атрибуции мотета и ее критериев, актуальной по сей день.

²⁹ Во втором издании был добавлен найденный редакторами мотет *Descendi in ortum meum* и внесены уточнения в нотный текст и комментарии.

Помимо Полного собрания сочинений существует еще несколько важных изданий музыки Данстейбла. Среди них — отдельные тома серии «Памятники музыкального искусства Австрии» (*Denkmäler der Tonkunst in Österreich*, DTÖ, 1900–1933)³⁰ и советская публикация его избранных мотетов и светских сочинений под редакцией В. И. Мартынова (1978)³¹.

В разделе 1.5 диссертации дан обзор развития жанра мотета в XIV — первой половине XV века. Здесь представлены композиторы, работавшие в этой области, обозначен объем мотетного наследия каждого и названы основные публикации.

Если раннеанглийский мотетный репертуар XIV столетия преимущественно анонимен и сохранился фрагментарно, то современный ему французский выделяется и наличием имен композиторов-поэтов, и количеством дошедших сочинений, и давним вниманием ученых. В то время как в средневековой Англии мотет культивировался главным образом в церковной среде, французский мотет того времени в значительной мере ассоциируется с придворными кругами и менее ориентирован на литургический контекст. В Италии до середины XIV столетия случаи появления таких сочинений были единичными.

В конце XIV и первой половине XV века география мотета расширилась — они создавались в различных европейских регионах. Для английского мотета на рубеже XIV–XV веков традиционно было характерно духовное содержание и бытование в церковной среде, тогда как сочинения выходцев из Италии, Франции, Бургундии могли иметь как духовную, так и светскую тематику.

Глава II «Мотет времен Данстейбла: критерии видов и проблемы терминологии» включает следующие разделы: 2.1. «Определение “мотет” в аутентичных источниках», 2.2. «Современная наука в поисках базовых

---

³⁰ DTÖ. Bdn. 14–15. Wien: Artaria, 1900; DTÖ. Bd. 53. Wien: Universal-Edition, 1920; DTÖ. Bd. 61. Wien: Universal-Edition, 1924; DTÖ. Bd. 76. Wien: Universal-Edition, 1933. (Отдельные композиции Данстейбла включены в эти тома наряду с сочинениями его современников.)

³¹ Джон Данстэбл. Инструментальные ансамбли / сост. и ред. В. Мартынов. М.: Музыка, 1978.

характеристик мотета и адекватных терминов», 2.3. «Три главных аспекта феномена мотета», 2.4. «Критерии письма», 2.5. «Критерии внутрижанровой функциональной дифференциации», 2.6. «Композиционные критерии», 2.7. «От функции и повода — к письму и композиции».

В разделе 2.1 репрезентируются значения слова «мотет» по первоисточникам XV века — нотным кодексам, трактатам, архивным документам. Можно ли составить по ним исчерпывающее представление о строении и функции мотетов того времени? Или же совокупность имеющихся сведений не дает такой возможности? Благодаря им мы всё же получаем общую картину — это многоголосный вокальный жанр, занимавший промежуточное иерархическое положение между мессой и шансон. Мотеты имели широкий смысловой диапазон текстов, различную протяженность, их функция не была закреплена. Само наименование «мотет» в XV веке было факультативным.

В разделе 2.2 освещаются проблемы, с которыми сталкивается современная наука при анализе мотетного репертуара той эпохи. Первая половина XV века была отмечена сосуществованием множества разновидностей мотета. Внутренняя пестрота жанра затрудняет систематизацию известных образцов и усложняет поиск адекватной терминологии. В данном разделе диссертации представлен опыт постижения терминологических разночтений, касающихся мотетов вне изоритмии (так называемых «декламационных», «кантиленных», «дискантовых» мотетов и т. д.).

Преодолеть противоречия в критериях и подходах к систематике мотета призвана ориентация на *главные аспекты мотета как феномена*, которые устанавливаются в разделе 2.3. Их, поистине фундаментальных, всего три: 1) *жанровое назначение* («для чего сделано»), 2) *письмо* («как сделано»), 3) *композиция в целом* («что сделано»), или *форма* в широком смысле слова. Жанровая функция предполагает условия создания и вероятного бытования мотета, которые могут предопределяться тематикой

текста, заимствованным материалом (имеющим свою «историю»), заказом и другими реалиями. Письмо охватывает строение музыкальной ткани во всем ее многообразии, от количества голосов и их взаимодействия в конкретных высотно-временных условиях до фактурной иерархии. Композиция, вбирая в себя особенности письма, фокусируется на характере и методах членения формы, системе ее внутренней повторности и принципах объединения целого.

Обозначенные аспекты тесно взаимосвязаны между собой. В **разделах 2.4, 2.5 и 2.6** каждый из них освещается подробнее.

Рассуждения о трех сторонах мотета подтверждаются двумя аналитическими очерками, составляющими **раздел 2.7**. В первом репрезентируется и музыкально конкретизируется попытка Дж. Камминг смоделировать представления композитора и слушателя XV столетия о жанре. На примере мотета *Ecclesiae militantis* Дюфаи показан путь автора от предполагаемой функции к поиску адекватного субжанра и затем индивидуального — с точки зрения письма и композиции — решения. Во втором очерке критерии, выведенные в данной главе, проецируются на репертуар более раннего периода — английского Средневековья. Рассмотренные здесь мотеты иллюстрируют два субжанра, определяемые по письму (*гласообменный* мотет и мотет на *cantus medius*).

Сформулированные во II главе выводы применяются далее к мотетному творчеству Данстейбла.

Глава III «Мотеты Данстейбла в аспектах жанровой функции и письма» содержит четыре раздела: 3.1. «Литургическое предназначение мотетов», 3.2. «Островной *cantus prius factus*», 3.3. «Диспозиция голосов», 3.4. «*La contenance angloise* и гармония».

В **разделе 3.1** рассматривается предназначение мотетов Данстейбла. Поскольку сведений об их прижизненном исполнении практически не сохранилось, то вопрос о функционировании этих сочинений решается исследователями главным образом по богослужебной функции известных текстов и заимствованных хоралов. Все мотеты написаны на латинские

духовные тексты (в основном небиблейские) и, предположительно, связаны с литургической сферой. Изоритмические композиции обычно имеют три текста (реже — четыре), неизоритмические мотеты одноклеточны. По содержанию текстов различаются мотеты, посвященные Богородице (количественно преобладают), Святому Духу, Кресту и святым: мученику Альбану, архангелу Михаилу, святому Герману, Иоанну Крестителю, праведной Анне и великомученице Екатерине. Мотеты могли исполняться на службах официина и во время процессий вне богослужения.

В разделе 3.2 изучается использование первоисточника в мотетах Данстейбла. Около половины мотетов основаны на заимствованном хорале. Для всех изоритмических мотетов первоисточники определены достаточно точно. В неизоритмических мотетах заимствования менее изучены, что объясняется двумя причинами: значимостью региональной хоральной традиции (сарумского распева) и специфическим методом работы с первоисточником (колорированием). В конце раздела 3.2 аналитически сопоставлены три мотета, демонстрирующие различные варианты колорирования: минимальную орнаментацию первоисточника (*Beata viscera* Пауэра), свободное распевание с рассредоточением тонов хорала (*Regina celi* Данстейбла), обособление вставок в хорал (*Anima mea liquefacta est*; колорирование в верхних голосах сочетается со строгим, ритмически размеренным изложением того же напева в нижнем голосе).

В разделе 3.3 показаны типы двух-, трех- и четырехголосной ткани в мотетах Данстейбла. Двухголосие является ансамблем двух равноправных линий. Письмо для трех голосов наиболее разнообразно и включает образцы как функционально однородной ткани (гоморитмического или ритмически не синхронизированного трехголосия), так и в разной степени иерархически дифференцированной (трехголосие с обособлением верхнего голоса или с акцентом на теноре). В редких примерах четырехголосия выделяются и иерархические решения (с ведущей ролью тенора и расслоением фактуры на два пласта), и относительно однородные

(без ритмической синхронизации голосов). В мотетах Данстейбла, как правило, различные варианты диспозиции сочетаются в рамках одного сочинения.

Разнообразие диспозиционных решений в мотете первой половины XV века отразилось на именовании голосов мотета. В рукописях далеко не всегда имеются названия партий, и в современной науке (включая данную диссертацию) ведутся поиски адекватных обозначений.

Раздел 3.4 посвящен гармонии — одному из важнейших оснований стиля Данстейбла. Высказывание поэта Ле Франа о влиятельной «английской манере», которую восприняли Дюфаи и Беншуа³², в XX–XXI веках породило множество интерпретаций. Трактовка выражения «la contenance angloise» как изысканного гармонического языка наиболее распространена.

В многоголосии Средневековья вертикаль была результирующим образованием и понималась как сумма интервалов между голосами. Такое представление о созвучиях сохранялось и в музыке Раннего Возрождения, включая мотеты Данстейбла. Новым по сравнению со Средневековьем стало качество вертикалей, которое заключается в сильнейшей опоре на несовершенные консонансы. Хотя по-прежнему наиболее подходящими для начала и заключения созвучиями остаются перфектные консонансы, в середине построения всё большее значение приобретают терции и сексты. Диссонирующие интервалы, как правило, имеют правильное (по меркам даже строгого стиля) приготовление и разрешение. Кварты и септимы в зоне каденций рассматриваются как задержания к консонансам. Свободные диссонансы используются ограниченно и на относительно «сильном» времени избегаются.

---

³² Имеется в виду цитата из поэмы «Защитник дам» бургундского придворного поэта Мартена ле Франа (Martin le Franc. *Le Champion des Dames*. 1440). По словам Ле Франа, представители молодого поколения франко-фламандских композиторов «восприняли *английскую манеру* и последовали Данстейблу, что сделало их песни удивительно приятными, утонченными и привлекательными» (цит. по: *Taruskin R. Oxford History of Western Music: in 6 vols. Vol. 1. The Earliest Notations to the Sixteenth Century*. Oxford: Oxford University Press, 2005. P. 422).

Как показано в данном разделе диссертации, гармония Данстейбла репрезентирует *доклассическую модальную тональность* (по терминологии Ю. Н. Холопова), где есть лад и его высота, но нет сквозного тяготения к центру-тонике. Поэтому поиск тональной функциональности в ней неуместен, равно как и последовательное применение «тональной» лексики (что встречается в зарубежных работах).

В главе IV «Общая композиция мотетов Данстейбла» обсуждается третий аспект мотета — принципы формы. Глава включает три раздела: 4.1. «Современная наука — о форме в мотетах Данстейбла», 4.2. «Изоритмические мотеты», 4.3. «Мотеты вне изоритмии».

В разделе 4.1 дан краткий обзор литературы, затрагивающей вопросы формы в мотетах Данстейбла.

В разделе 4.2 рассматриваются изоритмические композиции. Хорал, строго и ритмически размеренно изложенный в теноре, имеет в мотете конструктивное значение. Изоритмические мотеты Данстейбла сходны по планировке. Целое складывается из трех секций, границы которых диктуются колором тенора; последовательное изменение мензур дает пропорции секций 3:2:1 или 6:4:3. Кратное соотношение звуковысотного ряда с ритмическим при повторении сохраняется (2 *talea* : 1 *color* либо 3 *talea* : 1 *color*). Если каденционный план и панизоритмия могут поддерживать разделение формы по тенору, то текстовые границы остальных голосов, напротив, обычно рассогласованы.

Раздел 4.3 посвящен рассмотрению мотетов Данстейбла вне изоритмии. Колорированный первомаериал не имеет очевидной структурной функции и менее значим для формы. Поэтому мотеты, использующие метод колорирования, и мотеты, написанные без опоры на *santus prius factus*, рассматриваются вместе. Те и другие имеют общие средства членения — каденции, метрические переключения и смены диспозиции голосов. В противоположность изоритмическим, эти мотеты проявляют бóльшую чуткость к структуре словесного текста.

Композиционные планы их весьма разнообразны — от компактных односекционных до пространных, включающих до восьми секций.

Конкретные решения демонстрируются в четырех аналитических очерках данной главы. В первых двух сопоставлены английские изоритмические мотеты (*Albanus roseo rutilat* Данстейбла, *Alma proles* Кука) и итальянская версия изоритмического мотета (*Doctorum principem* Чиконии). В третьем очерке сравниваются два неизоритмических мотета на общий первоисточник (*Ave Regina celorum II* Дюфай и *Ave Regina celorum* Данстейбла). В последнем анализируется пара мотетов вне хоральных заимствований (*Quam pulchra es* Данстейбла и *Flos florum* Дюфай).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На протяжении многих столетий проблема жанра остается одной из важнейших в музыкальной теории. Осмысление «родов» и «видов» музыки, начало которому было положено еще в Античности (Платон, Аристотель), продолжалось в эпоху Средневековья и Возрождения (И. де Грокейо, И. Тинкторис, Дж. Царлино, Т. Морли) и особенно в Новое (М. Преториус, И. Маттезон) и Новейшее время (К. Дальхауз, Г. Майер, В. Виора, Е. Назайкинский и др.). В начале третьего десятилетия XXI века очевидно, что научный интерес к жанровой сфере не ослабевает.

Жанр мотета, чрезвычайно изменчивый и многоликий, как нельзя лучше иллюстрирует открытость к постоянному обновлению. Некоторые эволюционные этапы в многовековой истории мотета сразу оказались в центре внимания исследователей, другие же долго оставались в тени. К последним можно причислить этап развития жанра, относящийся к первой половине XV века. Этот сравнительно небольшой временной промежуток стал своего рода переходной стадией в развитии мотета от позднесредневекового изоритмического к ренессансному имитационному. В настоящей диссертации показано, насколько разнообразны — по предназначению, письму и форме — мотеты той эпохи.

Даже беглый обзор убеждает, что в дальнейшем термин «мотет» не стал более точным. Продолжая употребляться в жанровом значении, он был лишен каких-либо стабильных признаков, но оставлял свободу почти во всём: в выборе исполнительского состава, тематики, принципов работы со словом, формы и функции — внелитургической или свободной богослужебной (в отличие от функционально predetermined ключевых текстов мессы в ее неприкосновенной сердцевине ординария). Профессиональное многоголосие, связанное со словом серьезного наклонения, — едва ли не всё, что проносят мотеты сквозь века, неустанно оттачивая облик жанра по запросам очередного нового времени.

**Публикации по теме диссертации в изданиях,
включенных в перечень ВАК РФ:**

1. *Теплова А. С.* «Между мессой и шансон»: о термине *мотет* в XV веке // Музыка и время. — 2021. — № 12. — С. 16–20.
2. *Теплова А. С.* В поисках жанровых границ мотета (по следам монографии Джули Камминг) // Журнал Общества теории музыки. — 2021. — № 3 (35). — С. 31–45.
3. *Теплова А. С.* Три лика средневекового английского мотета // Научный вестник Московской консерватории. — 2023. — Т. 14. — № 3. — С. 420–445.
4. *Теплова А. С.* Кто Вы, Джон Данстейбл? К проблеме идентификации знаменитого музыканта // Музыкальная академия. — 2024. — № 1. — С. 92–103.