Фламенко (канте Фламенко

Фламенко (канте Фламенко) - общий термин, который относится к канте (сante/песня), байле (baile/танец) и токе (toque/сольная гитарная музыка), происходит из Андалусии (Южная Испания). Фламенко также известно под названием андалузское пение (cante aiidalos), цыганское пение и глубокое пение. Хотя вышеприведенные термины - взаимозаменяемы, современные студии избегают этих названий, за исключением глубокого пения (cante hondo/канте хондо) - важной части искусства Фламенко. По поводу происхождения Фламенко ведутся горячие споры, хотя его эволюция, его литературные и музыкальные формы, устно передаваемые стили, в равной мере как и все те, кто их интерпретирует, - все это предметы постоянно развивающейся литературы, которую передают поэты, писатели, путешественники, музыканты, танцоры, фольклористы, музыковеды и, в современное время, антропологи - социологи. Цыгане сыграли важную роль в распространении и пропаганде Фламенко, но они были не единственными.

1.Происхождение и развитие.

2.Музыкальный вклад Андалусии.

3.Музыкальные характеристики.

4.Самбра, хуэрга и квадро фламенко.

Происхождение и развитие.

По поводу происхождения фламенко ведется много споров, но они имеют больше филологическую, чем музыкальную базу. Как утверждает Ф.Педредл, канте фламенко (пение) было принесено в Испанию во времена царствования короля Карла V , также известного как Карл I, который правил Испанией с 1516 по 1556 гг. Т. Баррах считал, что этот термин относится к тем цыганам, которые прибывали в Испанию из Фландрии, особенно, когда его использовали для описания темного цвета их лиц.

Фернандес де Кастиллехо считал, что этот термин существовал как название «воровских делишек» изысканных фламандцев, которых Карл I назначал на ответственные посты. Р.Саллас обьяснял, что это название первоначально относилось к мужчинам, которые проводили жизнь в постоянных ссорах и стычках и сражались во фландрских полках; затем это название использовали, чтобы описать веселую жизнь и бравуру цыган. Ф. де Онис приписывает происхождение нарочито показным одеждам и манерам придворных фламандцев, отождествляя их с одеждами и манерами цыган.

Ф.Родригес Марин увидел в названии элемент насмешки, т.е. термин этот применялся к тем, кто пел в прямой и напряженной позе, которая напоминала фламинго (исп. flamenco). Также существует большое количество других теорий, среди которых есть предположение, что канте фламенко (cante flamenco) - это арабские песни, зародившиеся в северной Африке и позже принятые фламандцами - цыганами, которые прибыли в Испанию с Богемскими войсками.

Если смотреть с филологической точки зрения, то Б. Инфант рассматривает термин как искаженное арабское felamenqu, которое имеет тот же смысл, что и испанское саmреsiпо huido (кампесино уидо/ беглый крестьянин), в то время как П.Гарсиа Барриусо полагал, что название происходит от fella-Iah-manqu, или по мнению Л.А. де Вега от felhikum или felah ikum (черно рабочий или песни чернорабочих). Гарсия Матос связывал его с германским словом flaffimen (сверкать, искриться, блестеть), которое могло появиться в Испании с севера. Одним словом, термин фламенко связан со стилем жизни людей великодушных, ведущих буйную и безрассудную жизнь. Несмотря на различное толкование в происхождении, единогласно Андалусия считается местом, откуда развивалось фламенко, в частности, среди цыган, которые дали ему специфические черты. Сущность этого характера отразилась в их тяжелом, нищенском существовании, и это все выразилось поэтически и музыкально, особенно в середине XVIII столетия. Наиболее знаменитыми центрами этого нового искусства были Триана (цыганский квартал Севильи), Кадис, Херес де ла Фронтера и другие портовые города.

Цыганские песни и танцы позже стали популярными в тавернах и на различных праздниках. В то время как образованное общество не принимало эту музыку, ее главными исполнителями оставались цыгане и народные певцы, хотя коплас (сорlas) - стихи и мелодии цыган - были обработаны драматургами одноактных пьес и композиторами стиля тонадилья (tonadilla - народный театральный жанр XVIII в.). Приблизительно к 1850 году cante flamenco (пение фламенко) стало столь популярным, что его исполняли в cafe chantantes (поющие кабаре) в таких городах как Херес, Кадис, Малага и Севилья, а также в маленьких городах и селах по всей Андалусии. Хотя преобладающим было фламенко “hondo” (глубокое пение), также для удовлетворения постоянно растущего интереса публики были представлены другие народные песни. Этот период выдвинул на сцену профессиональное фламенко. В начале 20 столетия искусство фламенко вступило в период упадка, в частности в 1920 году, когда пытались ставить оперы-фламенко, в это время музыка стала слишком театрализованной и коммерческой. Даже попытка Мануэля де Фальи и других возродить традицию на знаменитом конкурсе в Гранаде (1922 г.) не увенчалась успехом и фламенко вступило в период упадка, который продолжался в течение испанской гражданской войны (1936 - 1939 гг.) и в период после нее. После этого в репертуар фламенко было искусственно внесено много цыганского элемента исполнителями на радио и в фильмах. Несмотря на ранние усилия де Фальи только лишь в 1957 году в Хересе было открыто отделение фламенкологии (этому событию предшествовал фестиваль песни в Кордове в 1956г.).

Все это означало возрождение эры «поющих» кабаре и появление новых исполнителей, которых можно сравнить с предыдущими.

Андалусия в течение длительного периода времени была как бы кипящим котлом, в котором варились музыкальные системы, принесенные из отдаленных уголков средиземноморья испанцами из Греции, Карфагена, Византии и Римской империи.

В Вестготской Испании Севилья была одним из главных центров испано-готтского песнопения, позднее известного как Мосарабское пение, которое было распространено в первые столетия арабского владычества. Исламское нашествие в начале VIII века н.э., возможно, вначале не повлияло существенно на музыкальные традиции, однако после прибытия знаменитого багдадского музыканта Зариаба, который основал в Кордове во время правления Аб аль Рахмана II (822- 852) школу пения, персидская музыка стала приобретать влияние. В XX веке во время правления Умаппада арабы начали развивать музыкальные традиции, вступив в соперничество с традициями восточных халифатов Дамаска и Багдада. Мусульманские и еврейские поэты рассказывали о величии андалузских дворов (знатных дворов), где они сочиняли многие свои поэмы. Во времена испанской Реконкисты в XIII в. христианское влияние принесло с собой григорианскую музыкальную систему, которая, без всякого сомнения, ассимилировалась с местными стилями (трудно определить, до какой степени еврейская литургическая музыка сыграла важную роль в этом районе). Как только кастилльское наречие пробило себе путь в южную Испанию, народная музыка стала претерпевать изменения, так что к 1492 г., когда испанская католическая гегемония выдворила мусульман и иудеев, музыка Андалусии приобрела особый синтетический стиль, который отделил ее от остальных районов Иберийского полуострова. Вопрос лишь в том, цыгане ли, после прибытия в Испанию где-то в середине XV столетия, принесли с собой новую музыкальную традицию, или же они просто подпитали свою собственную традицию от этого синтеза. Некоторые исследователи считают, что цыгане принесли фламенко из Индостана, места их происхождения. Такие аргументы появляются в результате очень сильного сходства, обнаруженного в пении рар, и в нюансах танца. Похожие аргументы выделили сильное арабское влияние с точки зрения исполнительской практики и модальных теорий.

Музыкальные характеристики.

Полного музыкального исследования репертуара фламенко пока еще нет, есть только общие факты, касающиеся его музыкальных характеристик. Чтобы сделать это, нужно выбрать записанные нотами материалы из cancionneros (песенных антологий) и сравнение с транскрипциями, сделанными с естественных и коммерческих записей (звуковых). Чтобы увеличить размах исследований, также более тщательно сравнение можно провести на основе записей испанских исторических источников.

Что касается народной музыки Андалусии, музыкальные шкалы, которые произошли от фламенко, показывают сходство в трех принципиальных линиях:

во-первых, средневековый фригийский (или греческий, дорийский лад);

во-вторых, мажор или минор;

в-третьих, бимодальность, т.е. чередование фригийского лада с мажором или минором.

Мелодии, главным образом диатонические со случайными альтерациями 3-х и 4-х ступеней с характерным фригийским кадансом. В соответствии с индивидуальным cante репертуара фламенко очень часто используется мелизматика и для акцентирования отдельных нот - восходящие и нисходящие форшлаги. Также интонации являются отличительной чертой cante hondo (“глубокого пения”). Здесь напрашивается сравнение с пением арабов или индусов. Репертуар фламенко включает различные размеры: двойной

(простой и сложный), тройной и комбинации обоих. Также случаются полиритмические пассажи, в которых вокалист поет в двойном размере, а ему аккомпанируют - в тройном. Используются дополнительные перекрещивания ритмов - tасonco (пристукивание каблуками), palmas sordas (хлопки в ладони), pitas (прищелкивание пальцами).

Песни типа parlandorubato (не соблюдаются размеры) обычно поются a palо secо (без аккомпанемента).

Самбра, хуэрга и квадро фламенко.

Севилья была колыбелью цыганской “самбры” (от арабского слова “самира” - фестиваль), которая была создана по образу ночных гуляний, очень популярных в исламской части Испании, и включала много песен и танцев.

“Хуэрга” (веселье, кутеж) - еще один вид празднества, проходивший довольно фривольно и весело, где вино лилось рекой и веселье частенько переходило границы дозволенности, стал рассматриваться испанским обществом как вещь низкая и постыдная. Куэрга взяла на себя новую роль во время периода “поющих кафе”, когда последние стали коммерческим предприятием, вращающимся вокруг “канте фламенко” (пение фламенко).

Высокодуховное, очень личное, интимное окружение так называемого “фламенко за закрытыми дверями” позволило ему очень быстро достичь уровня хуэрги в ее первом (бывшем) значении, более того - это очень интимная обстановка, в которой существует настоящее фламенко.

Период “поющих кафе” также дал рождение такому виду как “квадро фламенко” (cvadro flamenco) (cvadro - квадрат, прямоугольник, картина). Квадро ламенко включало в себя певцов, танцоров и гитаристов, которые сидели полукругом на “таблао” (слегка поднятая платформа tablao=tablado - дощатая платформа, помост, сцена, эстрада). Такой ансамбль оставался самым популярным в испано-говорящем мире, хотя очень многое из его традиционного репертуара изменилось. Достаточно заметить использование кастаньет, которые не являлись цыганским изобретением. Кроме выступления единой группой, каждый участник квадро фламенко по очереди выступает как солист, в то время как другие ему аккомпанируют; даже если группа поет и танцует, каждый участник выступает индивидуально, таким образом доказывая нестатичность искусства фламенко. Представление обычно начинается с формы халео (jaleo - крики ободрения, поощрения), которая поднимает энтузиазм публики. Гитаристы всегда начинают играть тиенто (tiento

- прелюдия пробные аккорды) для пения и танца, чтобы создать надлежащую атмосферу и настроение во время приготовления к пению более традиционного канте (cante - песня, пение), в частности, в канте из жанра хондо (hondo) певец практически настраивает свой голос перед тем, как вступить в вокализованные мелизмы (салидас - salidas) от исп. salir - выходить), которые предшествуют первым строчкам песни. Отличные гитаристы, кажется, интуитивно чувствуют, что собирается делать певец. Хрипение, носовой тембр (рахо - гало) голоса, все еще очень уважаемый в определенных кругах, вокальные качества - все это наиболее отличительные черты фламенко. Гитара играет двойную роль - как солирующий и аккомпанирующий инструмент, но главным образом используется как ритмический инструмент, который обеспечивает 3 базовых типа аккомпанемента:- расгеадо (rasqueado),-пасео (pasco) - яркие мелодичные пассажи,- фальцеты (falsetas) - импровизационные интерлюдии между строфами.

Представление квадро фламенко обычно заканчивается так называемым “фин де фиеста” (fin de fiesta) (конец праздника исп.) - комбинацией песен и танцев, которые создают волнующую и захватывающую обстановку. Близкими к искусству фламенко являются различные энтузиасты от “ aficionados” и

“ entendidos” (т.е. любители и другие, понимающие это искусство) до cabales (наиболее ярые приверженцы фламенко), которые или сами играют и поют фламенко (practices - практики) или могут ценить его (teoricos - теоретики).

Многие авторы классифицируют песни как хондо или фламенко, не осознавая, что канте хондо (cante hondo), в частности, является разновидностью канте фламенко (cante flamenco). Для cante flamenco можно предположить две главные категории: cante grande (большое пение), включающее песни хондо (hondo) и cante chico (маленькое пение), включающее то, что осталось.

Другие предлагают тройную классификацию, вставляя между grande и chico “cante intermedio” (т. e. среднее пение).

В более поздних исследованиях раздел cante chico разбит дальше и включает народное фламенко, когда был принят во внимание коммерческий репертуар театров и ночных клубов. Можно и дальше разделять классификацию до тех пор, пока они не остановятся на индивидуальном cante, связанном с именем знаменитого певца, например, solea - Томас Павон или сигирийя (sigiriya) - Эль Манолито (Tomas Pavon и El Manolito) или связи определенной песни с другим стилем например chuflas рог bulerias или fandanguillos рог soleares. Таблицу, которая определяет 65 видов cante (11 из которых - разнообразные формы), конечно, нельзя считать законченной. В то время как происхождение некоторых форм cante были твердо установлены, появилось много проблем в определении предшественников и форм фламенко сегодняшнего репертуара. В некоторых случаях для той или иной формы можно предположить несколько вариантов происхождения, хотя можно заметить, что некоторые cante, также как fandangos grandes , solea, tango и tona являютя базовыми в иерархии фламенко. Главными путями, по которым развивалось cante , были литургические (священные) и фольклорные традиции. В Андалусии связь cante flamenco с цыганскими традициями была тщательным образом исследована, но в других регионах исследование показывает, что во фламенко попало определенное количество латиноамериканских песен; также есть cante, которые подверглись арабскому и кельтскому влияниям.

Преимущественной текстуальной единицей для большинства cante является copla (копла) строфа, станс, которая состоит из 3-7 строк, или полустиший, и различается в отсчете долей.

Превалируют структуры восьмисложного четверостишия, однако вторая и четвертая строки рифмуются как в романсе (в традиционной балладе), который тоже имел существенное влияние. Это деление на 3 части выдвигает различие между hondo и chico типами, представляя самый более-менее трудный тип cante с точки зрения технической и эмоциональной интерпретации. Термин “grande” (большой) очень горячо обсуждался среди фламенкологов, некоторые отождествляют его с cante или hondo - жанрами, в то время как другие предпочитают включать его в cante жанра intermedio (средний); этот тип фламенко произошел, главным образом, от fandangos grandes (более украшенный и не такой напряженный тип, как hondo). Ввиду того, что строго музыкальные черты отдельного cante не были в достаточной мере изучены, и с тех пор как ученые все ещё спорят по поводу происхождения и влияния фламенко, необходимы дальнейшие исследования в этой области.