Гитара, виуэла, лютня в культуре Нового Света

Обратимся к событиям произошедшим в Старом Свете несколько ранее, в Испании, в год 1492. Эта дата знаменует два события: завершение реконкисты, – падение последнего оплота мавританского владычества в Испании, – Гранадского эмирата и открытие Христофором Колумбом Нового Света. Эти события связанны между собой, т.к. в Истории нет случайностей.

То обстоятельство, что именно Испания первая выслала в 1492г. в западном направлении маленькую флотилию Христофора Колумба, объясняется теми условиями, которые исторически сложились в этой стране к концу XV века. Одним из этих условий было усиление в последней четверти XV века испанской королевской власти, ранее ограниченной. Перелом в сторону усиления королевской власти наметился в конце 60-х годов XV века. В 1469 г. королева кастильская Изабелла (Исабель) вышла замуж за наследника арагонского престола Фердинанда (Фернандо), который через десять лет стал королём Арагона. Так произошло фактическое объединение двух самых крупных государств Пиренейского полуострова – Кастилии и Арагона – возникла Испанская монархия (здесь почему-то вспомнилась интонация Шуры Каретного, когда он с большим пафосом говорит о Римском-Корпусове…).

Недолго могло устоять последнее мусульманское государство в Испании, – Гранадский эмират, – перед натиском соединённых кастильских и арагонских сил, которым содействовал также мощный каталонский флот. После взятия испанцами Малаги и Альмерии – последних мусульманских портовых городов – независимой оставалась одна Гранада. Сдаче Гранады предшествовали длительные переговоры, наконец, 2 января 1492 года на сторожевой башне Альгамбры были подняты испанский флаг и крест вместо полумесяца, так пала Гранада. Закончился восьмивековый процесс реконкисты – обратного завоевания христианскими государствами пиренейских стран, завоёванных в 711 г. мусульманами.

Объединение Кастилии с Арагоном и искусная политика усилили королевскую власть в обеих странах. Чтобы обуздать испанское дворянство, не желавшее им подчиниться, Изабелла и Фердинанд организовали союз городов «Святое братство» (Santa Hermamdad), которое выставило тысячи человек для полицейской службы и в несколько лет очистило страну от разбойничих шаек разорившихся дворян. Католические короли разрушили несколько десятков феодальных замков и запретили строить новые. Они использовали огромные средства трёх духовно-рыцарских орденов, владевших в Кастилии большими территориями и миллионами голов овец. Для достижения этой цели Изабелла добилась того, чтобы главой всех трёх могущественных орденов был её муж. Наконец, короли создали в 1478 г. для борьбы с «еретиками» жестокий церковный суд – инквизицию (первый трибунал новой королевской инквизиции был учрежден в Севилье в 1480г.). Благодаря последним обстоятельствам, ни о каком дележе военной добычи, поступавшей в результате успехов реконкисты, речи быть не могло. Практически всё шло в королевскую казну.

Другим условием, побудившем Их Католические Величества одобрить экспедицию Колумба было то обстоятельство, что соседнее Португальское королевство получало от заморских африканских экспедиций огромные барыши. Заокеанские экспедиции, которые могли привести к открытию новых, ещё неведомых земель и новых путей к старым богатейшим восточно-азиатским странам, сулили испанским государям ещё большие доходы. К тому же испанское дворянство, до 1492 года занятое войной с «маврами», осталось без дела и стало ещё более опасно для монархии и развивающихся испанских городов, чем в последние годы реконкисты, когда королям в союзе с городами пришлось вести упорную борьбу против разбойничьих дворянских шаек. Королям нужно было избавиться от беспокойных элементов. Выходом, выгодным для королей и городов, для духовенства и дворянства, была заокеанская экспансия. Но для того, чтобы можно было приступить к такой экспансии, нужна была разведывательная экспедиция.

И вот наконец, проект заатлантической экспедиции, с которым Колумб неоднократно, с мая 1486 года, обращался к испанской короне был милостиво принят. Вашингтон Ирвинг, разрабатывая легенду XVII века о том, как королева заложила, ради успехов проекта, свои фамильные драгоценности, с большим воодушевлением живописует о пожертвовании Изабеллой Кастильской собственных средств на снаряжение экспедиции, - это всё романтика. Не забудем, что Фердинанд был «моделью» для «Государя» Н. Макиавелли, а Исабель была, по мнению историков, ещё более искусной «государыней», а уж «капусту» любят все правители, и расстаются с ней крайне неохотно.

Традиционная версия, восходящая к Лас Касасу и Фернандо Колумбу, гласит, будто королева и король решительно отвергли проект, и Колумб, вскоре после падения Гранады, вероятно в январе 1492г., совершенно обескураженный, покинул двор и направился во Францию. В тот момент, когда Колумб выезжал из Гранады, к королеве явился один из высших чиновников арагонского королевства Луис Сантанхель и убедил её принять предложение Колумба, обещая ссудить Изабелле деньги, необходимые для снаряжения экспедиции. За Колумбом был послан альгвасил, который догнал будущего адмирала на мосту Пинос, примерно в 10 километрах от Гранады, и препроводил его ко двору. 17 апреля 1492 года король и королева утвердили проект договора с Колумбом, а через две недели Колумбу были обещаны высокие титулы в случае удачи его предприятия…

Когда корабли второй экспедиции Колумба покинули Кадис, на их борту было уже свыше 1500 человек. Отметим главное: на борту у Колумба было два известных виуэлиста…

С этого момента и начинается история «гитарной» экспансии Нового света, правда, кроме упоминания об этом событии в «знаменитом» фильме повествования Хосе Мигеля Морено о виуэле, других конкретных подтверждений этому факту я пока не нашёл. Но что примечательно: уже в 1543 году в Лиму – нынешнюю столицу Перу, прибывает португальский музыкант Francisco Lobato y Lopez. Это был первый профессиональный виуэлист обосновавшийся в этом городе. Вместе с ним упоминается ещё арагонский виуэлист сопровождавший португальца - Francisco Marcian Diañez, ставший позднее хормейстером у капитана Гонсало Писарро, и живший в Лиме до его смерти. Помимо мадригалов и мотетов в репертуар этих музыкантов входили паваны, гальярды, аллеманды и фантазии.

Это было время, когда христианские проповедники активно приобщали аборигенов к лону Святой Католической церкви. При обучении индейцев священным песнопениям в некоторых случаях лишь изменялись слова в гимнах инков, так постепенно происходило слияние двух совершенно разных культур, правда, доминирующей культурой была всё же христианская.

Вообще, сложилось так, что «Золотой век» испанской музыки совпал с эпохой бурной колонизации Нового Света. Первыми сюда прибыли, жаждущие поживы, конкистадоры, за ними администраторы и духовенство, быстро обживавшиеся на новых местах, создавшие центры управления огромными территориями. Особое значение имели Перу – резиденция вице-короля, губернаторство Новая Испания (Мексика) и Венесуэла. Здесь, как и в других испанских колониях, работало немало музыкантов, прибывавших из Европы. Среди них были подчас и видные мастера, продолжавшие за океаном традицию испанской музыки, сыгравшей в дальнейшем важную роль в становлении национальных школ.

На первых порах эта музыка, главным образом культовая, оставалась подчёркнуто испанской. Специфически местные явления вроде «креольской» мессы появились значительно позднее. Музыкальную культуру латиноамериканских стран колониального периода можно рассматривать в значительной степени как одну из отраслей испанской музыки. В XVII - XVIII столетиях она создавалась испанцами и лишь изредка выдвигались музыканты местного происхождения. Постепенно картина менялась, и, наряду с развитием испанской традиции, постепенно закладывались основы местных школ. Сходные процессы происходили и в области фольклора, где также сказывались испанские влияния, но очень быстро сложились и черты самостоятельности.

Вернёмся в Перу XVI века. Окончание гражданских войн и становление Королевского Двора, способствовали процветанию хормейстеров. Juan de la Peña Madrid, - виуэлист и композитор и Jeronimo Castillo, - певец и виуэлист, оба играли в Часовне Diego Lopez de Zuñiga y Velasco для графа Nieva и четвёртого вице-короля Перу, которые прибыли в 1561 году…

В течение празднеств Тела-Господня в 1563, театральная постановка "Auto de la Guia" была представлена, с музыкой, инструментованной виуэлами и гитарами.

Хор был распущен после внезапной смерти вице-короля, вскоре некоторые виуэлисты эмигрировали из Лимы. Отчеты показывают, что Peña проезжал через Куско в 1566 году и затем сформировал товарищество с Hernan Garcia, другой виуэлист, открыл Академию в городе Ла-Плате (ныне Sucre) в Боливии.

Также согласно сохранившимся записям, вице-король Toledo заказывал некоторые струны для виуэлы в 1569г. Позже в 1598г., две большие кастильские виуэлы были внесены в список инвентаря Alonso de Mora Caxahuaman, губернатора Chicama долины. Кроме того, к 1612, Guaman Poma de Ayala поместил в свои хроники картинку, где неизвестный держит в руках виуэлу.

Много музыкантов-любителей прибыло в Новый Свет с виуэлами и гитарами. Среди некоторых должностных лиц, упоминается галисийский адвокат Juan Diez de Betanzos, который путешествовал по всему Перу с гитарой…

В Новый Свет испанцы привезли с собой бытовую музыку, песенный и танцевальный фольклор, которые быстро акклиматизировались. Возникли новые формы, в свою очередь переходившие в Испанию, где оказывали влияние на бытовую и даже профессиональную музыку. Достаточно вспомнить о хабанере и танго, чтобы оценить значительность взаимного обмена фольклорными богатствами. Уже в XVII веке Латинская Америка стала входить чем-то вполне реальным в культуру Испании. Эта взаимосвязь имела важное значение и для метрополии, и для колоний, где с подъёмом национально-освободительного движения складывалась впоследствии и предпосылка для развития самостоятельной музыкальной культуры современных латиноамериканских стран.

Как отмечает Шарнассе – в доколумбовый период струнные щипковые инструменты не применялись. Действительно по свидетельству участников конкисты Нового Света, - хордофоны были здесь практически неизвестны. Таким образом, история гитары начинается здесь с приходом испанцев на Американский континент. Струны гитар и виуэл, источающие волшебные звуки благодаря мастерству музыкантов приехавших из Старого Света, - приворожили и местное население, во всяком случае, ту его часть, что осталась в итоге «просветительской» миссии новоявленных конкистадоров. Подтверждением этого может быть описание индейской музыки в «Истории инков» Гарсиласо де ла Веги, где говорится, что гитары индейцам были в диковинку - инки не знали струнных инструментов, и главным их инструментом была «флейта Пана»: «В музыке они познали некоторые аккорды, которыми умели пользоваться индейцы кольа или те, кто жил в их области, когда играли на некоторых инструментах, сделанных из трубок тростника – четыре или пять трубок, связанных парами; каждая трубка звучала на ноту выше наподобие органа… Когда один индеец играл на одной связке трубок, ему отвечали созвучно пятой или любой другой [нотой] и затем другой в другом созвучии, и другой в другом, и одни из них поднимались к высоким нотам, а другие опускались к низким, всегда в такт. Они не умели играть вариации с полутонами; все они были полными и в одном ритме… У них были флейты четырёх или пяти нот, как пастушечьи; они не были созвучны друг с другом, а каждая звучала сама по себе, ибо они не умели настраивать их на один лад… Когда я выехал из Перу, что было в 1560 году, я оставил в Коско пять индейцев, которые играли самым искуснейшим образом на флейтах по любой певческой книге для органа, какую бы ни поставили перед ними: они принадлежали Хуану Родригесу де Вильялобос, жителю этого города. В настоящее время, т.е. в 1602 году, мне рассказывают, что имеется так много столь искусных в музыке индейцев, играющих на инструментах, что их можно повсюду встретить в [Перу].»

Фра Дьего де Ланда сообщая о состоянии дел в Юкатане отмечал, что местные индейцы имеют множество развлечений, в т.ч. музыку и танцы: «У них есть маленькие барабаны, по которым бьют рукой, и другой барабан из полого дерева с низким унылым звуком. По нему бьют довольно длинной палкой с набалдашником из смолы одного дерева на конце. У них были трубы, длинные и тонкие, из полого дерева, с длинными и кривыми тыквами на конце. У них был ещё инструмент из панциря целой черепахи, очищенного от мяса. По нему били ладонями рук, и звук его заунывный и печальный. У них были свистки из берцовых костей оленей и больших раковин и флейты из тростника. На этих инструментах аккомпанировали танцорам».

Таковы вкратце сведения о музыкальной культуре коренного населения, с которой столкнулись конкистадоры Нового Света. Те, что утверждая здесь символ своей веры – крест, «милостиво приобщали» к ней коренных жителей Мексики и Гватемалы, для которых птица кецаль с её изумрудного цвета оперением была связана с представлением об изобилии, воде и растительности, а затем и знатности. Кецаль не живёт в неволе. У индейцев он стал символом свободы. Тем не менее, Новая Вера, усилиями «добрых» миссионеров, постепенно внедрялась в сознание автохтонов. Память о прежних богах и связанных с ними традициях спрятались в потаённых уголках фольклора. Где же теперь эти боги? Где прежняя душа вольных властителей Анд?

Столкновение и взаимопроникновение культур Старого и Нового Света породило латиноамериканскую культуру. Одним из феноменов этой новой культуры стало появление нового инструмента с чисто национальным, индейским колоритом, - на испанском языке его называли ЧАРАНГО (CHARANGO), местное название этого инструмента – КИРКИНЧО. Сейчас он встречается как инструмент народной музыки в Перу, Боливии и Северной Аргентине. Фактически это индейская гитара небольшого размера с пятью двойными струнами, похожая на ту, что завезли в XVI веке испанцы, но только малой тесситуры, а то, что резонатор чаранги изготавливается преимущественно из панциря броненосца, делает её нижнюю деку похожей на ту, что имела виуэла. Среди индейцев высокогорных Анд, существует поверье что броненосец, став музыкальным инструментом, не прекратил своего существования, а продолжил жизнь в музыке.

Что же это за культура, которая не утратив полностью самобытности и первобытной энергетики бронзоволицых язычников, так органично приняла «испанскую грусть», добавив к ней музыкальные ритмы переселенцев прибывших в Новый Свет из других стран?

Территория, на которой расположены современные Перу, Боливия и Эквадор (жизнь и культура которых, неразрывно связаны с Андами), до испанского завоевания входила в состав инкской империи – государства Тауантинсуйу. Последнее обусловило культурную общность живущих в них индейцев кечуа и аймара. Современная индейская музыка, восходящая к древней высокоразвитой музыкальной культуре инков, основана на строгой системе пентатонных ладов с характерным типом мелодий, постоянными формулами каденций, упорядоченными метрикой и ритмикой, что резко отличает музыку народов Анд от музыки других автохтонных народностей Латинской Америки.

Но именно креольская музыка обратилась к гитаре, трансформировав её в чаранго, впрочем и сама гитара здесь так же популярна. В начале ХХ века в профессиональной музыке пробудился интерес к индейскому фольклору (течение индихенизма). Следует отметить, что национальные традиции последовательно развивает боливийский композитор и гитарист А. Домингес.

Сейчас имена латино-американских музыкантов связавших свою жизнь с гитарой известны всему миру. Это мексиканский композитор М.М.Понсе, бразильский композитор и замечательный гитарист Э.Вилла Лобос, гитаристы: Д.Прат, А.Барриос, М.Л.Анидо, А.Лауро, Л.Брауэр, Э.Битетти, А.Синополи, С.Абреу, И.Акоста, Р.Адаме, М.Алкасар, Л.Альмейда, Э.Амадор, А.Диас, М.А.Родригес, Х.П.Архольо, О.Атрео, Р.Ассель, А.К. Барбоса-Лима, М.Барруеко, А.Бернардини, Л.Ф.Бонфа, Р.Борхес, О.Касерес, А.Карлеваро, Э.Кастаньера, О.Коэльо, Ф.Кук, И.Констансо, М.Костерно и М.Белтрам, Б.Давесас, Х.Б.Диас, П.Эскобар-Касерес, Э.Эстрада, Х.Фелисиано, Э.Фернандес, А.Флэри-Пион, Х.А.Фрейтас, Д.М.А.Фунес, Э.Гарсиа, А.М.Хил, Э.Жисмонти, А.Ибархоэн, К.А.Исахирре-Арона, Р. Иснаола-Фернандес, А.Ладру, Р.Лара, Д.Линарес, Г.Лопес, Р.Малдонадо, К.М.Молина, Х.С.Морел, А.Морено… ряд этих имён можно перечислять очень долго.

Список литературы

Путешествия Христофора Колумба /дневники, письма, документы/. М., Государственное издательство географической литературы 1961.

Музыкальный энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия 1990.

Мартынов И. "Музыка Испании", М., Советский композитор 1977.

Инка Гарсиласо де ла Вега. "История государства Инков". [серия «Литературные памятники»]. Л., Наука 1974.

Диего де Ланда. "Сообщения о делах в Юкатане". Сокр. вар. в кн. Священные письмена майя [серия «Александрийская библиотека»]. СПб., Амфора 2000. !Да обрушится меч возмездия на этих горе-издателей столь варварски обращающихся с текстами!

Статья М.В.Сергиевскго в «Приложении» издания Хинес Перес де Ита. Повесть о Сегри и Абеннсеррахах. [серия «Литературные памятники»]. М., Наука 1981.