

Фламенко как часть национальной культуры Испании: взгляд из России

Ирина Юрьевна Кудрявцева, ст. препод.
кафедры испанского языка МГИМО МИД России
victorian182@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматривается история формирования фламенко как самобытного искусства, возникшего благодаря слиянию нескольких музыкальных направлений. В работе перечислены основные традиционные элементы женских и мужских костюмов исполнителей фламенко, характерные особенности танца и его музыкального сопровождения. Названы современные стили фламенко, которые успешно существуют и развиваются наряду с классическим танцем.

Ключевые слова: Испания, национальное достояние, фламенко.

Irina Kudriavtseva Flamenco as part of the national culture of Spain: a view from Russia

Abstract. The article examines the history of the formation of flamenco as an original art, which arose thanks to the merger of several musical trends. The main traditional elements of female and male costumes of the flamenco performers, characteristic features of the dance and its musical accompaniment are listed in the work. Named modern flamenco styles, which successfully exist and develop along with classical dance.

Key words: Spain, national treasure, flamenco.

Для людей, не живущих в Испании, пожалуй, одна из главных ассоциаций, которая возникает, если разговор заходит об этой прекрасной стране, связана с искусством фламенко — захватывающим танцем, сопровождающимся проникновенным пением под аккомпанемент гитары [1]. Фламенко стало своего рода символом Испании, соединившим в себе страсть и трагедию, красоту женщины и силу мужчины, фиесту, мелодию, движение, порыв и непредсказуемость, неповторимую гармонию музыки и танца [2].

Представляется важным отметить, что испанское фламенко как самобытный феномен национальной культуры — визитная карточка не только Андалусии, но и всей Испании включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО [3]. Эта организация с 1972 г. ведёт список традиций из разных стран мира, целью которого является сохранение культурных, архитектурных, художественных, природных ценностей, распространение знаний о нематериальном культурном наследии стран и повышения осведомлённости о его важности.

Культура фламенко сформировалась в южной части Пиренейского полуострова, в основном в Андалусии. Её истоки уходят корнями как в мавританскую, так и в цыганскую музыкальную культуру. Арабы пришли на Пиренейский полуостров в 711 г., начав свою **конкисту** и задержавшись почти на 8 веков. Цыгане прибыли в Испанию в XV веке из Византии, принеся с собой дикий ветер вольности и память о далёкой Индии. Цыгане расселились по южному побережью страны и стали перенимать местные испанские, арабские и еврейские музыкальные традиции, соединив их с собственной самобытной культурой. Из этого сплава и родилось фламенко. Испанский исследователь Молина Тенор отмечает, что элементы фламенко — это “el tradicional sentido gitano del ritmo y de la danza, las canciones campesinas de los agricultores moriscos de las campiñas de Sevilla y Jerez y los restos judíos del folklore oriental andaluz, respaldado por la gran tradición bética” [4, с. 15].

Ключевыми ценностями культуры фламенко являются понятия свободы и борьбы: народы, внёсшие наиболее весомый вклад в искусство фламенко, были вынуждены пожертвовать частью своей самобытности, слившись с другой культурой. Арабы были изгнаны из Испании в 1492 г.; евреи, которых в V веке насчитывалось в Испании около 100 тысяч, были вынуждены принять христианскую веру, чтобы не подвергаться преследованиям; цыгане также подвергались гонениям. Их музыка стала скрытым протестом против несправедливости, жалобой на судьбу и повествованием о всегда непростой жизненной реальности.

Для танца и музыки фламенко характерны импровизации. Сложный ритмический рисунок и специфическая техника исполнения нередко препятствуют точной нотной записи мелодий и записи танцевальных движений. Поэтому в искусстве фламенко важная роль отводится учителю, через которого самобытная культура и секреты фламенко передаются из поколения в поколение.

Стили фламенко (**palos**) различаются ритмическим рисунком. Наиболее популярные стили — тона, солеа, фанданго и сегиррия (**Tona, Solea, Fandango y Seguiriya**) — относятся к категории канте хондо (**cante jondo**). Это наиболее древнее ядро фламенко, восходящее к музыкальным системам Индии. Вторая категория — это канте фламенко (**cante flamenco**) включает в себя и пение, и танцы, и игру на гитаре.

Фламенко в Испании — это особый язык, особая коммуникация, в которой каждый элемент имеет собственную важность и несёт свой смысл, затрагивающий глубинные тайны человеческого бытия: жизнь — смерть, любовь — ненависть, верность — измена. Разгадать загадку фламенко пытались многие философы и культурологи, но, на наш взгляд, ближе всего к этому сумел приблизиться великий поэт и драматург Федерико Гарсия Лорка. В своей знаменитой лекции «**Teoría y juego del duende**» великий поэт доказал, что главный секрет притягательности фламенко можно разгадать, только если зритель почувствует настоящий дух танца, «дуэнде» — таинственный огонь вдохновения, сжигающий изнутри самых талантливых исполнителей фламенко. Слово «дуэнде» переводится как «дух, домовой», но в испанской культурной традиции оно имеет иной, глубинный смысл [5, с. 131–136]. Только находясь под властью этого особого состояния вдохновения, исполнитель может прикоснуться к душе зрителя: “Los grandes artistas del Sur de España, gitanos o flamencos, ya canten, ya bailen, ya toquen, saben que no es posible ninguna emoción sin la llegada del duende” [6, с. 50]. Федерико Гарсия Лорка создал целую теорию дуэнде, признавая, что он присутствует в любом искусстве, но более всего дуэнде ощутим в музыке, поэзии, танце фламенко, а также в испанской корриде: “donde encuentra más campo es en la música, en la danza y en la poesía hablada, ya que estas necesitan un cuerpo vivo que interprete” [6, с. 53].

Чтобы в полной мере насладиться искусством фламенко, необходимо понимать, что каждый его элемент имеет глубокое символическое и культурно-историческое значение и несёт философский смысл. Так, важный элемент образа танцовщицы — традиционное платье, называемое **bata de cola** — типичное для фламенко платье, обычно до пола, часто из разноцветного материала в горошек, украшенное оборками и воланами. Прообразом этого платья стало традиционное одеяние цыганок. Неотъемлемой частью танца является изящная игра с подолом платья.

Традиционная одежда **байлаора** — мужчины-исполнителя фламенко — тёмные брюки, широкий пояс и белая рубашка с широкими рукавами. Иногда края рубашки завязываются спереди на поясе. Короткая жилетка-болеро, называемая чалеко (**chaleco**), иногда надевается поверх рубашки.

Испанская шаль (**mantón**) с очень длинными кистями — один из классических атрибутов женского танца фламенко: шаль то закручивается вокруг стана танцовщицы, подчёркивая стройный женский силуэт, то ниспадает с плеч, образуя силуэт большой, красивой, мятущейся птицы. Ещё один классический женский атрибут фламенко — большой веер (**abanico**).

Существует мнение о кастаньетах (**castanuelas**) как неперенном атрибуте танца фламенко. Но чаще всего ритм отбивается каблуками (**zapateado**), прищёлкиванием пальцев (**pitos**) или хлопками ладоней (**palmas**). Наиболее чистые формы фламенко избегают использования кастаньет, так как они ограничивают возможность страстной и выразительной игры кистей рук. Вплоть до второй половины XIX века цыганки исполняли фламенко босиком.

Но, пожалуй, самым важным элементом фламенко является гитара в умелых руках музыканта, которая разбивает сердца, обнажая душу танцовщика и заставляя плакать зрителей. Об этом прекрасно сказал Федерико Гарсия Лорка:

Empieza el llanto
de la guitarra.
Se rompen las copas
de la madrugada.
Empieza el llanto
de la guitarra.
Es inútil callarla.
Es imposible
callarla. (...)
¡Oh guitarra!
Corazón malherido
por cinco espadas.

(F. García Lorca . “La guitarra” — Poema del cante jondo) [6, с. 116].

Нельзя не отметить, что фламенко оказало большое влияние на многие танцевальные и музыкальные стили всего мира. Последние десятилетия можно встретить смешанные разновидности фламенко и других стилей музыки: фламенко-поп, фламенко-джаз, фламенко-рок и другие. Феномен фламенко можно сравнить с живым организмом, а это требует его постоянного развития. Но наряду с развивающимся фламенко существует и “фламенкология”. Книга под таким названием была написана Ансельмо Гонсалесом Климентом (Anselmo González Climent) в 1955 г. [8] и дала название целому разделу искусствоведения. Учёные этого направления занимаются исследованием происхождения фламенко и его «истинного стиля», традиций и т. п. До сих пор наравне со сторонниками чистоты стиля фламенко есть и приверженцы его новых форм и звучаний.

Изучение национальной самобытности народа через его исторические и культурные традиции является необходимым элементом для взаимодействия народов разных стран, для межкультурной коммуникации. Искусство фламенко, оставаясь в высшей степени особым, неповторимым культурным феноменом Испании, впитало в себя важные элементы культуры других народов, каждая из которых удивительным образом находит во фламенко то, что более всего отвечает эстетическим и духовным потребностям. Что касается нашей страны, то, как отмечают многие исследователи, «на всём протяжении истории отношений между Испанией и Россией мы стремились найти созвучное для себя, сопоставляя национальные обычаи и традиции, восхищаясь отчаянной решимостью испанцев, их бесстрашием перед лицом смерти... Однако испанский танец и русский пляс — это разные миры. Нежная печаль или буйство общей радости в русском народном танце и индивидуальный, всегда напряжённый, внутренний “монолог” танца испанского, особенно танца фламенко», [8, с. 15] отражают, по нашему мнению, глубинные смыслы национальных культур России и Испании, сохраняя некую тайну, понять которую способен далеко не каждый.

Литература

1. Астахова Е. В. Праздник в национально-культурном мировидении Испании // Вестник МГИМО-Университета. — 2014. — С. 285–298.
2. Астахова Е. В. Испания как метафора. — М.: МГИМО-Университет, 2017.
3. El flamenco ya es Patrimonio de la Humanidad. — URL: https://elpais.com/cultura/2010/11/16/actualidad/1289862006_850215.html (Fecha de consulta: 23.03.2018).
4. Molina Tenor, R., Mairena A.: Mundo y formas del cante Flamenco. — Sevilla — Granada, ed. Andaluz, 1971.
5. Larionova M. España, un país con duende / M. Larionova. // Россия — Испания — Иberoамерика. Перекрёстный год сотрудничества. — М.: МГИМО-Университет, 2011. — С. 131–136.
6. García Lorca, Federico: Prosa. Poesía. Teatro. — Moscú, ed. Progreso, 1979. P. 116.
7. González Climent, Anselmo Flamencologia: (toros, cante y baile). Ed. E. Sánchez-Leal, 1955. 404 p.
8. Балашова Т. Коррида-танец: аспекты мировосприятия в культурах Испании и России // Иbero-романистика в современном мире: научная парадигма и актуальные задачи: Тезисы конференции. — М.: МГУ им. М. В. Ломоносова. Филологический факультет, 25–26 ноября 2010 г. — М.: МАКС Пресс, 2010. — 170 с. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://textarchive.ru/c-2893410-p2.html> (Дата обращения 19.05.2018).