Московский Государственный Институт

Международных Отношений (Университет)

МИД РФ

Реферат

по культурологии

на тему:

Фламенко: пространство души

Выполнила:

Студентка 1 курса МП факультета

Клыженко Ольга Алексеевна

Преподаватель:

зав. кафедрой мировой литературы и культуры,

доцент Симонов Ю.П.

Москва, 2001

Когда я случайно попала на концерт ансамбля “Los de Moscù”, который проходил в Москве в рамках фестиваля Иберо-американской культуры, о фламенко я довольно много слышала, но и только… Что скрывается за этим словом, которое все произносили с благоговением, трепетом и блеском в глазах, мне лишь предстояло узнать. Выступление было великолепным! Такой самоотдачи в танце, такой экспрессивности и эмоциональности я, любитель классического танца, еще никогда не видела. Именно тогда меня и заинтересовало фламенко. Все, что мне за короткое время удалось прочитать, услышать, увидеть – легло в основу данной работы, посвященной истории и особенностям этого музыкального стиля.

Искусство фламенко, народный танец и пение Андалусии, - интереснейшее явление испанской культуры. Сейчас, когда оно известно не только Испании, но и всему миру, когда танцорами (байлаорами) и певцами (кантаорами) фламенко оставлены воспоминания, содержащие особенности этого жанра, трудно поверить, что еще 70-80 лет назад оно находилось на грани вымирания. “Возрождение ” фламенко связано с именами испанского поэта Федерико Гарсия Лорки и знаменитого композитора Мануэля де Фальи. Именно они в 1920-х годах обратились к забытому искусству фламенко, организовав первый фестиваль андалузского народного пения. Лорка примерно в то же время выступал с лекциями о фламенко и создал поэтическую книгу с таким же названием, а де Фалья подарил андалузским песнопениям мировую известность, используя их в своих музыкальных произведениях.

Фламенко— это результат слияния на Иберийском полуострове нескольких культур. Корни его уходят в самые разнообразные музыкальные традиции, в том числе индийские, арабские, еврейские, греческие. Семисотлетнее арабское завоевание Южной Испании оставило после себя заметный след в музыкальном искусстве. Другие восточные черты фламенко пришли от литургических песнопений небольшой, но значительной еврейской общины средневековой Испании. Но свое окончательное оформление эта музыка получила в среде цыган южной Испании, обосновавшихся в Андалузии в 15 веке. Именно благодаря им в испанском языке слова “фламенко” и “цыганский” являются синонимами. Цыгане пришли с территории современного Пакистана в 1400 году, спасаясь от войск Тамерлана. Сначала они попали в Чехию, но, не встретив там радушного приема, были вынуждены двигаться дальше. Одна часть цыган ушла в Восточную Европу, другая - в Италию и на Балканы. Цыгане называли себя “людьми степей” и говорили на одном из индийских диалектов.

Первое время они кочевали, занимаясь скотоводством. На протяжении своих странствий они перенимали культуру местного населения, переделывая ее на свой лад. Первоначально, для исполнения фламенко требовался только голос и то, чем было можно отбивать ритм; примитивное фламенко исполнялось даже без музыкальных инструментов. Как отмечал в своих книгах Гарсия Лорка, “цыгане нашли в Андалусии древнюю и плодотворную почву для развития своей музыкальности и объединили древнейшие элементы местных песен с тем, что принесли сами. Так появилось фламенко ”.

Происхождение слова “фламенко” покрыто мраком веков. В испанском языке фламенко дословно означает "фламандский", и некоторые утверждают, что кастильцы, испугавшись буйного поведения королевских вассалов, прибывших вместе с Карлом V из Фландрии в 1517 г., стали использовать это слово для описания грубого поведения вообще. Возможно, это слово происходит от арабского выражения "фелагменгу", что означает " крестьянин" и “беглец”, так как сначала эта музыка ассоциировалась с цыганами, жившими в отдаленных испанских уголках. Другие производят его от немецкого слова "фламен" (пылать), соответствующего интенсивности и выразительности исполнения. Еще одна версия указывает, что это слово в 18 веке использовалось при обозначении андалусских цыган. Когда католические короли издали указ об изгнании всех, кто не хотел принимать католицизм, андалусские цыгане стали изгоями испанского общества, прячась от насильственного крещения в горах. Несмотря на это, их музыка пользовалась большой популярностью, и их часто приглашали выступать в богатые и знатные дома. Со временем в Испании стали терпимее относиться к цыганам, а их музыка прочно вошла в испанскую культуру, вызывая все больший интерес к ней среди людей нецыганского происхождения. В целом, уже к концу 18 века фламенко приобрело свои современные формы, хотя продолжает развиваться и по сей день.

Центральное место в искусстве фламенко занимает песня (канте), в которой отразилось сложное сплетение восточных культур. С Востока пришли такие черты фламенко, как повторение одной и той же ноты, происходящее от ритуальных заклинаний, вариации вокруг основной темы текста, плавный переход от ноты к ноте и пение нот, попадающих "между" клавишами фортепиано. Изучение фламенко усложняется тем, что его традиции передаются в устной форме от учителя к ученику, и никаких письменных документов просто не существует.

Фламенко включает в себя весь спектр человеческих эмоций-от ненависти и отчаяния до иронии и страсти, а высочайшим проявлением искусства считаются песни, в которых поется о самых темных, сложных и мучительных периодах жизни. Эта форма песен называется “глубокая песня” и самым тесным образом связана с цыганами.

Самыми распространенными формами канте являются солеарес и сегирия. Солеарес называют “матерью фламенко”, потому что именно она оказалась наиболее важной для его развития в 19 и 20 веках. Ее название происходит от цыганского произношения испанского слова “соледадес”, что значит “одиночество ”, а песни исполнены отчаяния и отчуждения. Наиболее чувственной песней фламенко считается сегирия. Тексты сегирии - это страстный крик души, которая ропщет на гонения жизни, на судьбу, на мимолетность любви и на смерть, постоянно сопровождающую человека.

Фламенко исполняется в определенном четком ритме, который подчеркивает выразительность текстов и танца. В 18 и 19 веках наиболее популярным аккомпанементом стала гитара, а до этого ритм создавался хлопаньем в ладоши, щелканьем пальцами и даже стучанием костяшек пальцев по столу таверны.

Многих изучающих фламенко сначала удивляет, что в жанре фламенко насчитывается более 70 видов песен, однако потом становится ясно, что 7-8 из них является всего лишь местными вариациями основной формы песни. Ярким примером является фанданго, танец северной Арагоны. Когда фанданго стала популярна в Андалусии, каждая община адаптировала ее под свой стиль, изобретая новую канте. Так, в Ронде фанданго стала роденьей, в Малаге - малагуэньей, а в Гранаде - гранадинас.

Все свои эмоции танцор фламенко выражает посредством танца (байле), т.к. в традиционном фламенко все жесты и движения предназначены только для того, чтобы выразить чувства. Одиночный народный танец, каким является фламенко, - явление уникальное, учитывая, что танец всегда был коллективным действием. В танце фламенко и воинственность, и отблеск древних ритуалов, и любовная страсть, однако все это танцор несет в самом себе. Он способен выразить все свои чувства без противника, с которым ему предстоит сразиться, без возлюбленной, которой он посвящает свои победы, и любви которой добивается. “Байлаор” соревнуется только сам с собой, отсюда удивительная экспрессивность и выразительность танца. Следует подчеркнуть, что танец фламенко не нуждается в широком сценическом пространстве, зато требует пространства внутреннего - пространства души.

Фламенко отличается от танца западной Европы двумя существенными деталями. Хореографы европейских танцев стараются создать иллюзию свободы от сил земного притяжения и независимости движения конечностей от торса. А танец фламенко с его чудесными движениями ступней ног старается сохранить связь танцора с землей, а наиболее выразительные движения рук и ног всегда возвращаются к центру тела.

Характерной чертой фламенко является “сапатеадо”- отбивание ритма каблуками, барабанный звук ударов каблуком и подошвой ботинка по полу. Сначала сапатеадо исполняли только мужчины, т.к. эта техника исполнения требует затраты немалой физической силы, в то время как женщины добивались изящества и плавности движения рук, запястья и плеч. Сейчас различие между женским и мужским танцем не так ярко, хотя гибкость и плавность по-прежнему отличают танец женщин. Движения рук танцовщицы волнообразные, “мягкие”, “ласкающие”. Линии рук плавные и гибкие. Движения кистей необычайно подвижные, так что их сравнивают с открывающимся и закрывающимся веером. Движения танцоров более геометричные, сдержанные и строгие, они скорее похожи на два меча, разрезающие воздух. Но в XX в. эта разница практически исчезла, поскольку женщины тоже стали исполнять сапатеадо.

Помимо сапатеадо танцоры используют питос (прищелкивания пальцами) и пальмас (ритмичные хлопки, скрещенными ладонями), ритм которых часто в два раза превышает основной ритм песни. В традиционном, “чистом” фламенко руки байлаоров не должны быть заняты никакими предметами и должны быть свободны для движений, поэтому традиционные кастаньеты используются только в испанском классическом танце. Хотя сейчас с одобрения поклонников кастаньеты употребляют и во время “шоу фламенко”.

Важной частью образа танцоров является одежда. Байлаора одета в традиционное цыганское платье, обычно до пола, из материала в горошек, с отделкой из оборок и воланов. Игра с подолом платья непременно включается в выступление. Традиционная одежда мужчины— темные брюки, широкий пояс и белая рубашка с широкими рукавами, поверх нее одевается жилетка-болеро. Такой же наряд предусмотрен для женщин, исполняющих традиционно мужской танец—сапатеаду.

В настоящее время главная сложность в изучении фламенко - понять, что же называется фламенко. В то время как современная история народных традиций в других странах Запада консервативна, искусство фламенко благодарно отзывается на все новые веяния. Об этом говорят постоянные эксперименты исполнителей фламенко с различными стилями и направлениями музыки. В этом смысле фламенко - не рафинированное искусство, а скорее художественный взгляд, допускающий безграничные изменения. Найти сегодня фламенко в “чистом” виде практически невозможно. Ясно одно: фламенко будет существовать до тех пор, пока существуют любовь и отчаяние, честь и обман. Ведь именно эти чувства так ярко передает фламенко.