

Гарбуз Інна

ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ И ЯЗЫКОВОЙ ФЕНОМЕН СЕФАРДСКОЙ МУЗЫКИ В ТВОРЧЕСТВЕ ЯСМИН ЛЕВИ

В статье освещены история и условия формирования сефардской музыки как особого пласта еврейской культуры. Определяются преобладающие жанрово-стилистические тенденции данного явления. В заключение работы представлен анализ фольклорных композиций Ясмин Леви, в которых создается единый конгломерат национально-стилистических признаков сефардской музыки.

Ключевые слова: *сефардская музыка, сефардский фольклор, ладино, Ясмин Леви, конгломерат национально-стилистических признаков.*

На сегодняшний день музыкальное творчество представителей сефардского субэтноса является малоизученным материалом. В силу исторических условий, культура сефардского субэтноса - явление сложное и многослойное. Она вобрала в себя черты испанской, еврейской и турецкой культурных традиций. Пройдя сквозь временные рамки Средневековья и последующих исторических этапов, она породила особый пласт сефардской музыки, существующий как в композиторской, так и в исполнительской формах. Своеобразие феномена сефардской музыки обусловлено также и тем, что она находится на границе академической и внеакадемической, элитарной и популярной художественных сфер.

Субэтнос сефардов сформировался на Пиренейском полуострове в эпоху поздней античности. Термин «сефард» в переводе с иврита означает «Испания», а само понятие «сефард» относится к евреям – выходцам из арабского мира (Марокко, Ирака, Йемена), которые в массовом порядке переезжали в Израиль на начальном этапе его существования [13].

Еврейские общины на Пиренеях начали возникать в I веке н. э. С X в. Пиренейский полуостров стал важнейшим центром еврейской учености и культуры. Евреи стремились к гармоничному сочетанию религиозных и светских знаний. Известное влияние на духовный облик евреев оказало учение Маймонида, в особенности, его попытка осуществить синтез еврейской религии с греко-арабской рационалистической философией (аристотелизмом) [13]. Золотой век сефардской культуры припадает на время мусульманского правления в Испании (711 –1492). В этот период начала складываться структура руководства сефардскими общинами с характерными для нее олигархическими тенденциями. Тогда же были выработаны использовавшиеся сефардами впоследствии шрифты – скорописный, квадратный и «раввинский». Центром сефардской культурной жизни стала Кордова. Улицы города были вымощенными и освещенными, сотни домов строились вдоль реки, имели красивые пейзажи, фонтаны, водопады, бассейны. В Кордове складывались отдельные жилые центры с процветающими рынками. В городе насчитывалось множество библиотек, школ архитектуры и языковых школ, где классические литературные произведения переводились на арабский язык. Начала развиваться международная торговля, через которую многие евреи получили значительный авторитет в мусульманской Испании [3]. Такое партнерство между арабами и евреями указывало на мирное и выгодное сосуществование между двумя данными этническими группами в тот период.

В Средние века сефарды Испании считали себя еврейской элитой. В отличие от своих собратьев в других частях Европы испанские евреи часто имели хорошее светское образование и были зажиточными людьми. Даже после своего изгнания из Испании они сохранили сильное чувство групповой гордости (кастовой принадлежности). Евреев, живших в

арабском мире, также называли сефардами – скорее всего, потому, что их обрядовая практика следовала обычаю сефардов, а не ашкеназов [5].

В XII в. еврейское население Пиренеев испытало на себе сильное воздействие христианской и светской европейской культуры. В результате жестоких преследований многие евреи начали переходить в католичество, их дети вынуждены были обучаться в католических учебных заведениях. Таким образом, сефарды оказались оторванными от еврейских традиций и утратили практически все этнокультурные отличия от своих христианских соседей [13].

В середине XV в. евреи были изгнаны с территории Пиренейского полуострова. Изгнанники бежали в Северную Африку, Италию, на Ближний Восток, Балканы и, в особенности, в Малую Азию. Через несколько веков отдельные семьи сефардов поселились в Молдове, Валахии, Бессарабии и Австрии, а еще позже во Франции, Нидерландах, Великобритании, Германии и Дании. Их разговорными и литературными языками были португальский или испанский и особый вид иудео-испанского наречия под названием ладино.

В настоящее время сефардские общины существуют в Турции, Болгарии, Сербии, Хорватии, Греции, Франции, Нидерландах, Великобритании, Италии, США [13].

Сефардская музыка как особая жанровая область начала развиваться в Средневековье. Регионально она разделяется на западную (Марроканскую) и восточную (Османскую) традиции. Современные исследователи указывают, что светская музыка западных сефардов, их лирические песни часто имеют лишь древний текст, а музыку более современную. В традициях восточных сефардов - наоборот, современные тексты накладываются на древнюю музыку, которая в большей степени основана на арабском или турецком макаме [9].

Сефардские народные песни передавались от поколения к поколению, в основном, в устной форме, поэтому точных документальных свидетельств того, как именно они звучали, не сохранилось. Те мелодии, которые дошли до нас, имеют более позднее происхождение. Основными исполнителями этих песен были женщины, которые пели «а capella». Но на первых, дошедших до нас, записях певцами были преимущественно мужчины, и пели они под аккомпанемент [7].

В силу исторических условий сефардская песенная традиция приспособлялась к местным особенностям. Она впитала в себя североафриканские мотивы («улюлюканье» в высоком регистре), балканские сложные ритмические рисунки, арабский или турецкий вариант ладовой системы – макама, которая использует сложные микротоновые интервалы и изысканную вокальную орнаментацию восточного типа. Для аккомпанемента использовались инструменты, характерные для тех стран, где жили исполнители - чаще всего это различная перкуссия, лютни (безладовый уд на Ближнем Востоке, ладовый саз в Турции), скрипка и др. Но главным инструментом всегда был голос [9].

Сефардские песни подразделяются на две функциональные группы: первая – песни, звучавшие в обыденной жизни: романсы, любовные, тематические и развлекательные песни. Вторая группа – песнопения, использовавшиеся в религиозных и ритуальных целях: социальные, календарные, религиозные и морально-этические [7]. Исполнялись эти песни на иудео-испанском диалекте – ладино.

Ладино – диалект, относящийся к иберо-романской подгруппе романских языков. Общее число говорящих на ладино в современном мире составляет 150 000 человек. Другие названия ладино: спаньоля, джудезмо, хебронео. Этот диалект существует как в разговорной, так и в письменной традициях. Основной пласт его лексики – слова романского

происхождения, фонетический облик и морфологическое оформление которых может видоизменяться. В фонетике преобладают черты испанского языка конца XV в. (старокастильского), но они поддаются изменениям в зависимости от диалектного варианта: в турецком диалекте ладино сильно влияние турецкого и итальянского языков, в румынском и югославском диалектах – влияние французского языка.

Письменность сефардов многогранна, она имеет несколько одинаково допустимых вариантов записи: 1) традиционная письменность на основе еврейского письма; 2) письменность на основе греческого алфавита или кириллицы (сегодня не используется); 3) письменность на основе турецкого алфавита; 4) транслитерация латинского языка вне зависимости от правописания в испанском (исп. «сото» – сефард. «кото»; исп. «піña» – сефард. «пінуа»); 5) письменность на основе испанского алфавита, включая орфографические нормы современного испанского языка [14].

Современные филологи, изучающие язык ладино, создали специальную учебную литературу: словари, самоучители (в том числе и аудио), предоставляющую возможность ознакомиться и понять специфику данного явления. Кроме этого на ладино издаются книги и периодика: израильский журнал «Аки Йерушалаим» и турецкая газета «Шалом», цель которых - обеспечить сохранение языка и сефардской культуры в целом. На протяжении двадцати лет в Израиле существует Национальная ассоциация ладино, которая оказывает помощь иудео-испанским культурным учреждениям, каталогизирует иудео-испанскую литературу, издает книги современных авторов на ладино. В нынешнее время язык распространён в Израиле, отдельных районах Турции, Греции, Югославии, Румынии, Болгарии.

Первые записи сефардской музыки были сделаны в Константинополе в 1907 г. По существу они были сделаны, потому что тогда было нелегко

продать граммофоны в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Производители поняли, что проблема была в том, что они не имели спроса, потому что состояли в основном из опер Гилберта и Салливана, которые не вызывали интереса в Греции, Турции и окрестностей. В результате этого начался ряд экспедиций, в которых записывались арабские, греческие и турецкие песни. В эти годы было записано около ста сефардских записей, большинство из них на ладино, некоторые на иврите [2].

Первым классическим исполнителем сефардских песен была испанская певица-сопрано - Виктория де лос Анхелес. В 1962 г. сефардская песни впервые была записана. Эта запись также отобразила средневековый и псевдосредневековый аккомпанемент песен сефардов [2].

В 1974 г. в Базеле (Швейцария) возникла группа Hesperion XX (ныне Hesperion XXI), которая исполняла испанские народные песни и сефардские песни, в том числе. В 1976 г. они выпустили диск под названием «Music from Christian and Jewish Spain, 1450-1550». Диск включал в себя коллекцию песен этнофольклориста Ицхака Леви, но, по их словам эти песни были намерено, лишены традиционных сефардских признаков: микротонов, насыщенной ритмической структуры и т.д.

В 1978 г. был издан диск группы Greenwood Consort, которые записали песни сефардского композитора и этномузыковеда – Альберто Хемси.

В 80-х гг. появляется группа Voice of the Turtle, которая уже на протяжении 35 лет исполняет репертуар сефардских евреев, используя традиционные инструменты, такие как: уд, гитара, скрипка и ударные.

Исполнительская практика В. де лос Анхелес и Hesperion XX заложила шаблон, который все еще используется сегодня: средневековые инструменты, средневековые аранжировки, вокальная западная манера

исполнения. Они сохраняют живую традицию, развивают ее и адаптируют в новом времени, наполняют элементами различных вокальных стилей [1].

Наиболее известной представительницей сефардской песенной традиции в современном музыкальном мире является израильская певица Ясмин Леви. Она известна исполнением традиционных сефардских песен на ладино, а также собственных композиций на испанском языке, в акустическом сопровождении народных и современных инструментов.

Ясмин Леви родилась в иерусалимском микрорайоне Бака, в 1975 году, в семье известного этномузыковеда, фольклориста и радиожурналиста Ицхака Леви.

Ее отец – Исаак Леви – родился в Манисе, недалеко от Измира, в сефардской семье и жил с родителями в Палестине до трех лет. Образование получил в Иерусалимской консерватории, а позже в Академии музыки в Тель-Авиве. Он писал музыку для библейских стихов и гимнов, написанных поэтами золотого века еврейской культуры в Испании, такими как Иегуда Галеви, Ибн Гебиरोля, Авраам Ибн Эзра и другие. В 1954 г. он основал серию передач на ладино для общественного израильского радио «Голос Израиля», а в 1963 г. был назначен директором секции этнической музыки на этом радио. Путешествуя по Балканам, Турции и Северной Африке, он собрал и записал огромную антологию сефардских песен. Его наследие составляло 14 томов, 10 из которых - литургические песнопения, а остальные 4 – романсы. Таким образом, Ицхак Леви в одиночку совершил задачу, которая в других странах осуществляется целыми институтами и учреждениями. Однако Леви завещал уничтожить все свои труды после своей смерти. Завещание Ицхака Леви было пунктуально исполнено его женой и детьми [7]. Сейчас мать Ясмینی - Кохана по памяти восстанавливает песни, записывает и исполняет их вместе со своей дочерью.

Ясмина пояснила, що музика сефардов основана на іспанській музиці, в которую вплетаються елементи музики арабів, турків, євреїв. По словам Ясмин, сочетая в своих композициях сефардские музыкальные традиции с испанским фламенко, она «надеется возродить историю с помощью музыки» [8]. В пении Ясмин Леви сочетает черты академического, аутентичного (с отклонениями от идеального строя равномерной темперации) и эстрадного вокала [7]. Сюжетная тематика песен воспевает радости счастливой любви, горькую разлуку влюблённых, жестокость любви, вероломность нарушения любовного обета.

Рассматривая творчество Ясмин Леви можно отметить характерные стилистические признаки, которые аккумулировала в себе сефардская музыка и которые отличаются по национальной природе:

Турецкие признаки: мелодическое опевание звуков I, IV и V ступеней, ходы на ув. секунду, ладовая переменность, регулярные короткие отклонения из одного лада в другой, мелодическая орнаментика, повышение и понижение диатонических ступеней на комму, микротоновость, ориентирование на турецкий макам(лад), таксим (импровизационная инструментальная прелюдия), газель(вокальная импровизация), синкопированность ритмики, гибкость ритмической линии мелодии, использование инструментов: дудук (балабан) и зурна – духовые тростниковые инструменты; ней – деревянно-духовой инструмент семейства флейт, кеман – турецкая скрипка со строем «ля-ре-ля-ре»; дарбука, давул, дэф (бубен) – ударные инструменты.

Еврейские признаки: богатство мелодической орнаментики, специфическая ритмика, несущая в себе отзвуки речевых интонаций, экзотичность, эмоциональность, повышенная экспрессивная манера исполнения, преобладание в напевах скорбного, трагического колорита,

скачки на большие интервалы вверх или вниз после затянутой ударной доли, тетрахорды с ув. секундой, изобилие украшений, в частности трелей.

Испанские признаки: обильная хроматика и орнаментика, опевание мелодических устоев, свободная метроритмика, варьирование мелодической линии, импровизационность аккомпанирующего инструмента, частое применение мелодического и гармонического ладов, фригийские обороты, цыганский лад, экспрессивное исполнение, тональная и ладовая переменность, ходы на ув. и ум. интервалы, использование характерных инструментов: гитара и кастаньеты, прием гитарной игры – расгеадо, заимствованный из музыки фламенко, постукивания по деке гитары.

В силу отсутствия нотных записей сефардских образцов, некоторые из них были самостоятельно расшифрованы для составления анализа. Рассмотрим несколько примеров на наличие приведенных выше признаков:

La rosa en florese (Роза цветет) – повествует о разлуке возлюбленных; импровизационное вступление исполняется на кемане (турецкой скрипке), мелодия орнаментальная, содержит морденты, ходы на ув. секунду, трели, манера исполнения создает эффект микротоновости, применяется гармонический вид минора, вся мелодия выдержана в экспрессивном характере

Рис.1 *La rosa en florese*

инструментальной партиях, применение турецких инструментов: ней, кеман; соло нея, гитарный прием пулгар из фламенко.

Noches, noches (Ночи, ночи) – в большей степени основана на соло инструментов: кеман, ней, гитара. Это соло импровизационного склада, основано на применении цыганского лада, переменности гармонического и натурального минора, гитара передает приемы фламенко, вокал насыщен орнаментикой и экспрессией.

De edad de kinze (С пятнадцати лет) – рассказ о жертвенной любви, песня основана на вариантном проведении одной и той же фразы, имеет строфическое строение, вступление – соло кемана, неизменный состав инструментов: гитара, контрабас, давул, дэф, вокальная партия ориентального типа, насыщена хроматизмами, трелями, явным признаком является таксим – вокальная и инструментальная импровизация.

Yo en la prizion (Я в тюрьме) – повествует о жестокости любви, нарушении клятвы любви. Песня имеет строфическое строение, которое каждый раз прерывается внезапной импровизацией. Вокальная партия насыщена трелями, мордентами. Из инструментов применяются: ней, кеман, контрабас, важное место занимают ударные: давул, дэф.

Таким образом, в песнях прослеживается единый конгломерат национально-стилистических признаков. Они и создают феномен сефардской музыки, настолько проникая друг в друга, что становится невозможным их разделить, причем каждая линия здесь важна. Поэтому и интерпретация песен Ясмин Леви – это сложное сплетение традиций, соответствующее явлению стилевой и стилистической контаминации, лежащему в основе сефардской певческой и инструментальной традиции.

Что же касается сефардской музыки в целом, то сейчас она становится известной в самых разных странах, музыканты по всему миру создают новые интерпретации, соединяя вековые традиции с

музыкальными особенностями своих культур. Очень показательным фактом является то, что среди записей музыки сефардов большинство исполнителей – отнюдь не сефарды [7]. Это свидетельствует об особой привлекательности музыкально-эстетической стороны сефардской традиции, а также о транснациональном характере сефардской музыки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Cohen J, Bresler J. *The Music of the Sephardim* // *Early Music America magazine* Volume 15, Number 4, Winter 2009. – Режим доступа: <http://www.sephardicmusic.org/InConclusion.pdf>
2. Madsen C. *In Search of Sephardic Music*. *National Yiddish Book Center magazine, Pakn Treger, Number 48, Summer 2005*. – Режим доступа: <http://www.klezmershack.com/articles/madsen/bresler/>
3. *The Jews of Sepharad* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.csjo.org/resources/essays/the-jews-of-sepharad-by-jeff-zolitor/>
4. Ашкеназы и Сефарды [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Энциклопедия "ЕВРЕЙСКИЙ МИР" – Режим доступа: http://jhistory.nfurman.com/teacher/06_178.htm
5. Ашкеназы и Сефарды. Идиш и Ладино [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Энциклопедия "ЕВРЕЙСКИЙ МИР" – Режим доступа: http://jhistory.nfurman.com/teacher/04_109.htm
6. Кудрявцев А.Е. *Испания в средние века*. – Л.: Государственное социально-экономическое издательство, 1937. – 250 с.
7. Летов С. Музыка сефардов из уничтоженной коллекции [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – *Топос – литературно-философский журнал*, 25.12.2003. – Режим доступа: <http://www.topos.ru/article/1924>
8. Молитвы Ясмин Леви [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Глобальный еврейский онлайн центр, 12.02.2010. – Режим доступа: <http://www.jewish.ru/style/music/2010/02/news994282668.php>
9. О музыке сефардов [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.lampaladino.ru/about.php?l=1&part=2>
10. Ребель А. Ясмин Леви: «Я счастлива в грусти» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Глобальный еврейский онлайн центр, 21.06.2013. – Режим доступа: <http://www.jewish.ru/style/music/2013/06/news994318887.php>
11. Сефардский голос в Петербурге [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Глобальный еврейский онлайн центр, 13.06.2013. – Режим доступа: <http://www.jewish.ru/culture/bill/2013/06/news994318596.php>
12. Сефарды [Электронный ресурс]. – Википедия – свободная энциклопедия, 26.11.16. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Сефарды>
13. Сефарды [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Электронная еврейская энциклопедия, том 7, с.772-782, 1994. – Режим доступа: <http://www.eleven.co.il/article/13778>
14. Сефардский язык [Электронный ресурс]. – Википедия – свободная энциклопедия, 07.09.16. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сефардский_язык

Інна Гарбуз. Жанрово-стилістичний та мовний феномен сефардської музики у творчості Ясмін Леві. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор О.І. Самойленко. Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової. У статті висвітлено історію та умови формування сефардської музики як особливого пласту єврейської культури. Визначаються переважаючі жанрово-стилістичні тенденції даного явища. По завершенні статті представлено аналіз фольклорних композицій Ясмін Леві, в яких створюється єдиний конгломерат національно-стилістичних ознак сефардської музики.

Ключові слова: сефардська музика, сефардський фольклор, ладіно, Ясмін Леві, конгломерат національно-стилістичних ознак.

Inna Garbuz. Genre, stylistic and language phenomenon of Sephardic music in Yasmin Levy's art. Scientific director – doctor of Arts, professor – Alexandra Samoilenko. The Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music. The article highlights the history and conditions of Sephardic music as a special formation of the Jewish culture. Also it defines the prevailing genre and stylistic trends of the phenomenon. Finally, the work presents an analysis of folk Yasmin Levy's songs in which she creates a single conglomerate of national and stylistic features of Sephardic music.

Keywords: Sephardic music, Sephardic folklore, Ladino, Yasmin Levy, a conglomerate of national and stylistic features.