

Гарбуз Інна

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКОГО И НАЦИОНАЛЬНО-СТИЛЕВОГО СИНТЕЗА В ТВОРЧЕСТВЕ ЯСМИН ЛЕВИ

В данной статье рассматривается концепция авторского стиля Ясмин Леви. В основу анализа стиля положена характеристика композиций изданных альбомов певицы, что позволяет отметить их стилистическое и концептуальное решение, которое является прямым продолжателем сефардской песенной традиции.

Ключевые слова: Ясмин Леви, авторский стиль, стилистические особенности, сефардская песенная традиция.

Ясмин Леви – одна из ярчайших представительниц сефардской песенной традиции в современном музыкальном мире. Она приобрела известность благодаря исполнению традиционных сефардских песен на ладино, а также созданию и исполнению 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 Иссака Леви, который на протяжении всей жизни, путешествуя по Балканам, Турции и Северной Африке, собрал и записал антологию сефардских песен. Ясмин Леви признается, что в детстве не собиралась становиться певицей, так как, в Израиле это не считается «практичной» профессией, она собиралась стать ветеринаром. Свой потрясающий вокальный дар Леви открыла совершенно случайно. В возрасте 17 лет, Ясмин гостила у подруги своей матери в Испании, она и попросила девушку исполнить сефардскую песню. Так все и началось. Впоследствии первый же альбом «Romance&Yasmin» в 2004 году был отмечен премией BBC в номинации «Лучший дебют».

Ясмин Леви сочетает черты аутентичного и эстрадного вокала, ее творчество находится на границе академической и внеакадемической, элитарной и популярной художественных сфер. Рассматривая творчество Ясмин Леви можно отметить, что эта музыка опирается на характерные стилистические признаки, которые аккумулировала в себе сефардская музыка:

- **Общие:** мелодическая орнаментика, ходы на увеличенную секунду, ладовая переменность, экспрессивная манера исполнения, преобладание в напевах скорбного, трагического колорита.
- **Различные:** турецкие: микротоновость, инструментальная и вокальная импровизация на основе макама, инструменты: дудук, зурна, ней – деревянно-духовые, кеман – турецкая скрипка; дарбука, давул, дэф–ударные инструменты.
- Испанские: обильная хроматика, импровизационность аккомпанирующего инструмента, фригийские обороты, цыганский лад, инструменты: гитара и кастаньеты, приемы фламенко.
- Еврейские: ритмика, несущая в себе отзвуки речевых интонаций, экстатичность, скачки на большие интервалы вверх или вниз после затянутой ударной доли, изобилие украшений, инструменты: кеманча(скрипка), кларнет, бубен, дудук.

То есть, авторский стиль Ясмин вырастает на основе традиционного сефардского музыкального языка и его синтеза с испанскими и турецкими жанровыми признаками. Обращение к таким национальным признакам Ясмин объясняет тем, что родилась и выросла в Иерусалиме, который она описывает как настоящий плавильный котел народов и культур, включающий турецкие версии марокканской музыки, классики, шансона, джаза, еврейской и мусульманской музыки и церковной музыки. Именно поэтому ее песни – синтез средневековой музыкальной традиции сефардов, ритмов фламенко и турецкого фольклора. Стилистическое и

концептуальное решение авторских композиций в целом очень созвучно мелодическому образу сефардской музыки и является его прямым продолжателем. Тематика авторских песен – личностные трагедийные переживания, страдания, образы печали, тоски, боли утраты, которые тесно переплетаются с автобиографическими мотивами жизни певицы.

На сегодняшний день Ясмин записано и выпущено шесть альбомов, которые включают в себя как фольклорные образцы, так и песни собственного сочинения на ладино, испанском языке и иврите. Большинство своих песен Ясмин сочинила сама, другие записаны в соавторстве с музыкантами её ансамбля.

Постоянный состав ансамбля Ясмин включает такие инструменты как: гитара, дудук, (ней, кларнет), контрабас, перкуссия. Также в репертуаре певицы есть композиции, записаны с иным ансамблевым составом, а саpella, или в сопровождении симфонического оркестра. Большинство композиций имеют импровизационный характер, во время выступлений они всегда звучат по-новому. Вокальная линия почти не претерпевает изменений, но инструментальная – никогда не повторяет предыдущую версию, поскольку соответствует импровизационному типу творчества. Поэтому и письменная форма записи песенных композиций Леви является предельно лаконичной и условной, свидетельствует об их расположении между жанрово-стилевыми принципами первичной, мнемонической устной, и вторичной, текстологической письменной, музыкально-творческих систем.

По словам Ясмин каждый отдельный альбом является отражением ее личности, того, что происходило в ее жизни именно в данный момент. Предлагаю рассмотреть основные стилистические музыкально-интонационные особенности песенных композиций Леви, в их соответствии отдельным альбомам, представленные в следующих таблицах:

Romance&Yasmin (2004) Перший Альбом фокусується на музиці Ladino. Песні і аранжировки цього альбому олицетворяють те, чому була посвящена життя батька співачки, і що, в результаті, прийшло від нього до Ясмин. Композиції залишають враження глибоко духовного співу і страстною вокальною передачею образного змісту.

La juderia (2005) Другим альбомом також присвячено ладино. Глибокий і трогательний стиль співу Ясмин зберігає і воскресляє найкрасивіші і романтичні риси єврейсько-іспанської спадщини, з'єднуючи їх з андалуським фламенко.

Mano suave (2007) Третій альбом - репертуар на ладино, зберігає риси фламенко, поряд з фризом арабської музики. В записі альбому взяли участь музиканти з Ірану, Вірменії, Греції, Ізраїлю, Туреччини і Іспанії.

Sentir (2009) В четвертому альбомі відбувається інтеграція єврейсько-іспанської музики і фламенко. Тут ці два стилі невідчужимі один від одного, разом вони визначають оригінальне артистичне майстерство виконавиці.

Libertad (2012) Це драма, яка перекликається з пылом фламенко, танго і фаду. Ясмин продовжує поєднувати тут традиції ладино, з вкрапленнями в неї турецьких рис.

Tango (2014) В останньому альбомі вокал Ясмин підтримує оркестр, щоб посилити ефект, углубити зміст класичного танго, присвяченого темі любові і страждань. Деякі композиції створюють асоціації з музикою аргентинців Гарделя і Пьяццолли.

На основі аналізу стилістики даних альбомів можна прийти до висновку, що композиторське творчість Ясмин Леви постійно перетворюється, оновлюється, кожен її новий альбом стає новим етапом стилістичного розвитку. В останньому альбомі співачки відбувається повна трансформація образного змісту композицій;

грустные по словесно-текстовому содержанию, они совершенно иначе воссоздаются в музыке: мажорный лад, вальсовость, полетность, легкость. **Tango**, как альбом, основан на образном контрасте, который заставляет предположить, что Леви использует особый семантический прием остранения – превращения явлений из привычных в парадоксальные, указывая, таким образом, на идею утешения красотой переживания печали – возвышенного чувства грусти. Свое отношение к переживанию страдания, к позитивным значениям чувства грусти Ясмин выразила в следующих словах: «Грусть для меня – это счастье и благословение от Бога».

Таким образом, авторское творчество Ясмин Леви обнаруживает особые индивидуально-личностные стилевые черты и качества, является сложным сплетением традиций, ведущим к стилевой и стилистической контаминации, именно в этом отношении близко взаимодействуя с сефардской певческой и инструментальной традицией.

Альбом	Стилистические признаки
<p>Romance&Yasmin – 2004 (Романс и Ясмин)</p> 	<p>Por que (Почему) – балканские ритмы, фламенко гитара, импровизация на нее.</p> <p>Noches, noches (Ночи,ночи) – восточные мотивы: ув2, распевы, вторы инструментов, импровизационность, турецкий колорит.</p> <p>De edad de kinze anyos (С пятнадцати лет) – арабский + еврейский колорит, кеман, гитара, бубен, бонги.</p> <p>Ven kerida, ven amada (Уходи любимая, уходи дорогая) – ней, кеман, распевы, гитара, турецкие мотивы, медитативность, импровизация.</p> <p>Yo en la prizion (Я в тюрьме) – балканские ритмы, вокальная импровизация на основе макама, игра на кемане, турецкие мотивы, умеренный характер, экспрессивность сглажена.</p>
<p>La Juderia - 2005 (Еврейский квартал)</p> 	<p>La nina de las flores (Девочка цветов) – вокальная импровизация на основе макама, таксим на нее, экспрессивная манера исполнения, ходы на ув.2, ладовая переменность, обильное применение хроматики.</p> <p>Nací en Álamo (Родившийся в Аламе) – современная аранжировка, различные эффекты, реверберация, турецкие мотивы, импровизаций нет, вместо этого повтор мотива на кемане.</p> <p>Me voy (Я ухожу) – лирическая композиция, близка к испанским романсам, экспрессивный вокал, выкрики, гитарное соло в стиле фламенко, ударные + студийные эффекты.</p> <p>La alegría (Радость) – гитарное фламенко, экспрессивное пение, скорбный характер, эффект бэк-вокала (сама себя дублирует), ритм – ударная установка + хлопки(эффект этно), импровизационное пение.</p> <p>Locura (Безумие) – фламенко, латиноамериканские ритмы, спокойное пение, импровизация на нее, слияние испанской и арабской музыки, эффект ансамблевого пения – цыганские мотивы.</p> <p>La serena (Русалка) – балканские ритмы + вокал импровизационного склада.</p>

<p>Mano suave - 2007 (Нежная рука)</p>	<p>Una noche más (Еще одна ночь) – вальсовые мотивы, контрабас+гитара+уд! Народный характер, импровизационность, 2.10...лирический характер, тихое пение.</p> <p>Adio kerida (Прощай, любимая) – вокальная линия в сопровождении кастаньет, импровизационные мотивы в партии гитары, соло на дудуке, есть ладовая переменность, полиритмия.</p> <p>Nani nani (Колыбельную, колыбельную)– сефардская песня, а capella, распевы, газель, лад ...</p> <p>Komo la roza (Словно роза) – сефардская песня, импровизация на кемане, орнаментальная вокальная партия, партия ф-но – обыгрывание ходов на ув2, частое подчеркивание хода IIb – I.</p>
<p>Sentir – 2009 (Чувствовать)</p> 	<p>Una pastora (Одна пастушка) – средневековые менестрельные наигрыши в партии гитары.</p> <p>Mi Korason (Мое сердце) – лирическое танго в партии ф-но и ударных в чередовании с танцевальным ритмом, кубинский джаз, печальный характер в вокальной партии.</p> <p>El amor contigo (Любовь к тебе) – игра на уде, импровизация у саксофона и трубы, фламенко, танцевальный характер музыки, легкий вокал.</p> <p>Londje de mi (Далеко от меня)– экспрессивная манера исполнения, свободная метроритмика, импровизация на нее в синтезе с гитарным фламенко.</p> <p>Triste Vals (Грустный вальс) – экспрессивное пение, вокальная орнаментика, ход по ув.2, мотивы фламенко в партии ф-но, постукивание по гитаре, таксим в партии дудука.</p> <p>Jaco (Жако) – (единственная песня на бытовую тематику:о музыканте) сефардская песня, еврейские мотивы – уд, бубен, задорный, знойный характер – танцевальный, соло – гитара+башибузуки – турецкие интонации. Дальше +соло нея – турецкие мотивы</p> <p>Alfonsito (Альфонсито) – лирический легкий характер, фламенко у гитары и</p>

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ana Alcaide [Электронный ресурс]. – Wikipedia 23.01.2017 - Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Ana_Alcaide
2. Ana Alcaide website – Режим доступа: <http://www.anaalcaide.com>
3. 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>
4. 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/>
5. Mor Karbasi [Электронный ресурс]. – Wikipedia 15.12.2016 - Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Mor_Karbasi
6. The Jews of Sepharad [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.csjo.org/resources/essays/the-jews-of-sepharad-by-jeff-zolitor/>
7. Yasmin Levy website – Режим доступа: <http://www.yasminlevy.net/biography.html>
8. Ашкеназы и Сефарды [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Энциклопедия "ЕВРЕЙСКИЙ МИР" – Режим доступа: http://jhistory.nfurman.com/teacher/06_178.htm
9. Ашкеназы и Сефарды. Идиш и Ладино [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Энциклопедия "ЕВРЕЙСКИЙ МИР" – Режим доступа: http://jhistory.nfurman.com/teacher/04_109.htm
10. Кудрявцев А.Е. Испания в средние века. – Л.: Государственное социально-экономическое издательство, 1937. – 250 с.

11. 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>
12. 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>
13. О музыке сефардов [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.lampaladino.ru/about.php?l=1&part=2>
14. 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>
15. 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>
16. Сефардский язык [Электронный ресурс]. – Википедия – свободная энциклопедия, 07.09.16. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сефардский_язык

Гарбуз Інна. Семантичні функції жанрово-стилістичного та національно-стильового синтезу у творчості Ясмін Леві. Науковий керівник - доктор мистецтвознавства, професор О.І.Самойленко. Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової. У даній статті розглядається концепція авторського стилю Ясмін Леві. За основу аналізу прийнята характеристика композицій виданих альбомів співачки, що дає можливість відмітити їх стилістичне та концептуальне рішення, яке є прямим продовжувачем сефардської пісенної традиції.

Ключові слова: Ясмін Леві, авторський стиль, стилістичні особливості, сефардська пісенна традиція.

Inna Garbuz. Genre, stylistic and language 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 concept of the author's style of Yasmin Levy. The analysis of the style is based on the characteristics of the compositions of the Yasmin Levy's published albums, which allows to note their stylistic and conceptual solution, which is a direct successor of the Sephardic song tradition.

Keywords: Yasmin Levy, author's style, stylistic features, Sephardic song tradition.