

ВИКТОРИЯ ГУМЕННАЯ

Технологический университет, Перейра (Колумбия)

УДК
784.66.036РОЛЬ ПОЭЗИИ ЛУИСА КАРЛОСА ГОНСАЛЕСА
В РАЗВИТИИ ЖАНРА БАМБУКО

В сентябре 2008 года в Колумбии отмечалось 100-летие со дня рождения Луиса Карлоса Гонсалеса (Luis Carlos Gonzalez, 1908–1985) — поэта, гражданина, патриота родной земли и своего любимого города Перейры (Pereira). Гонсалес оставил изумительное по красоте, впечатляющее эмоциональной глубиной, подлинно национальное поэтическое наследие, нашедшее отражение в изданиях «Камера пленника» («Sibate» 1946), «Приют стихов» («Asilo de los versos» 1963), «Перейра поет» («Pereira canta» 1963), «Поэмы» («Poesmas» 1983), «Страстные желания» («Anhelos» 1986) и др.

Но настоящая известность пришла к Гонсалесу благодаря музыкальному воплощению поэзии в жанре бамбуко, являющимся одним из самых ярких феноменов музыкальной традиции горного региона. Вдохновив своими строками не одно поколение композиторов и музыкантов-исполнителей на творческие искания, Гонсалес закрепил за собой титулы «народного поэта», «великого творца бамбуко», «поэта руаны»¹.

Бамбуко (bambuco) — колумбийский песенно-танцевальный жанр горного региона, возникший на рубеже XVIII–XIX вв. Уже в своих истоках он был известен в нескольких разновидностях: оркестровой военной музыки, сопровождавшей движение колонн на марше, и песни-танца (гуанэнья). В конце XIX — в XX вв. распространение получили вокальные бамбуко, исполняющиеся преимущественно мужскими дуэтами в сопровождении креольских струнно-щипковых инструментов: гитары, типле (tiple), бандолы (bandola), рекинто (requinto). Поэтической основой бамбуко служит романтическая лирика, во многом обусловившая характер музыки. Колумбийские поэты в своем творчестве опираются на традиции испанского силлабического стихосложения, где размер стиха определяется количеством поэтических слогов (sílabas poéticas). В текстах, написанных для бамбуко, преобладающей является строфа-восьмистишие (иногда состоящая из двух четверостиший). Ее структура воплощается в простой двухчастной форме, как правило, квадратных пропорций. Бамбуко предваряется инструментальной прелюдией, вокальные строфы разграничивают интерлюдии, контрастные по тематическому материалу. Вокальная мелодия двудольной пульсации (6/8), обогащаемая синкопами, развивается на фоне оstinato аккомпанемента (партия типле), представленного ровным движением восьмыми и паузированием на сильной доле. На него накладывается размеренный бас (размер $\frac{3}{4}$) в исполнении гитары. Подрегионы колумбийских Анд

различаются бытованием инструментальной, вокально-инструментальной или танцевальной разновидностей бамбуко, а также исполнительскими особенностями. Современный бамбуко принадлежит профессиональной устной традиции, которая определяется в Латинской Америке термином «musica popular». В Колумбии данное понятие относят не только к городской культуре. Например, Анна Мария Очоа подчеркивает, что оно «охватило противоположные сферы: урбанистическую и сельскую, фольклорную и массовую»².

В начале XX столетия в столице страны Боготе шел активный поиск новых художественно-эстетических идеалов и языка искусства. Но становление поэта Гонсалеса протекало в атмосфере провинциальной Перейры конца 30-х — начала 40-х годов прошлого века. Здесь — в глубокой провинции — сохранялся традиционный уклад жизни, в литературе и искусстве господствовал романтизм³. Луис Карлос Гонсалес, не порывая с романтизмом, обогатил его, находясь под влиянием самобытного течения *literatura terrigena*⁴. Оформившееся в творчестве прозаиков⁵, это течение раскрывало отношения человека и земли, человека и его рода — предков, обосновавшихся на той земле, покоривших неуступчивую сельву крутых горных склонов. В поэзии Перейры темы и образы *literatura terrigena* впервые зазвучали в творчестве Гонсалеса.

Большая часть произведений Луиса Карлоса Гонсалеса пронизана чувством любви к родному краю. С удивительной тонкостью и точностью он передает красоту природы, уклада жизни, нравов жителей Кофейного региона (Eje cafetero) Колумбии. Поэта волнует и прошлое его предков, и настоящее родного города, социальные недуги общества, связанные с урбанизацией и экономическим прогрессом. Творчество Гонсалеса раскрывает темы, близкие и интересные каждому, где переплетены образы любимой женщины, своеобразного мира арриерро (коммерсантов-погонщиков выючных животных) и родной земли.

Эта поэзия, наполненная «новым дыханием», оказалась настолько созвучной эпохе, что явилась именно той ожидаемой и необходимой почвой, в которой нуждалась музыка бамбуко. Она способствовала оживлению интереса композиторов и исполнителей к этому вокально-инструментальному жанру и дала толчок новой волне его популярности. В 1940–1942 годах творчество поэта получило известность, прежде всего, благодаря бамбуко, в то время как первый поэтический сборник «Сибате» увидел свет только в 1946 году.

В этот период в Перейре, благодаря распространению грамзаписи и радиовещания⁶, звучали настойчиво внедрявшиеся в культуру страны произведения популярной колумбийской и латиноамериканской музыки разной жанровой и стилиевой принадлежности, среди которых пальма первенства принадлежала танцам — аргентинскому *танго*, мексиканской *ранчере*, испанским *пасодоблю* и *болеро* (в его латиноамериканской версии) и др.

В этом потоке поэт, не владевший ни одним музыкальным инструментом, но глубоко чувствовавший и понимавший красоту и животворящую силу музыки, постигал и впитывал музыкально-поэтическую сущность бамбуко. Гонсалес знакомится с творчеством создателей бамбуко предшествующих поколений: Алехандро Флореса (Alejandro Florez), Хулио Флореса (Julio Florez), Эдуардо Лопеса (Eduardo López), Пелона Сантамарты (Pelón Santamarta), Эмилио Мурильо (Emilio Murillo), Даниэля Урибе (Daniel Uribe), Хорхе Аньеса (Jorge Añez), Алехандро Вилса (Alejandro Wills) и др.⁷ Среди колумбийских исполнителей наиболее популярны были дуэты «Пелон и Марин» («Pelón y Marín»), «Вилс и Эскобар» («Wills y Escobar»), «Брисеньо и Аньес» («Briceño y Añez»), «Оспина и Мартинес» («Ospina y Martínez»). Немаловажным представляется тот факт, что все произведения популярной колумбийской музыки, которые мог в то время слышать Луис Карлос Гонсалес, созданы известными авторами, а композиторы и исполнители представляли культурные традиции разных регионов страны. Творчество Педро Моралеса Пино связано со столицей Боготой, Пелона Сантамарты — с Антиокией⁸, Хорхе Аньеса и Арнульфо Брисеньо — с Нью-Йорком. Авторы вокальных бамбуко, которые принадлежали бы непосредственно культуре Старого Кальдаса⁹, тогда еще не было.

В 40-е годы бамбуко был оттеснен с лидирующих позиций и именно тогда в Перейре начинает свою деятельность поэт Луис Карлос Гонсалес, который, не будучи музыкантом, дает новый

импульс развитию бамбуко в региональном и национальном масштабе.

Ко времени создания им поэтического текста первого бамбуко (1940) этот жанр почти не звучал в эфире местной радиостанции «Голос подруги» («Voz Amiga»). Когда в 1940 году после выступления на радио Перейры известного исполнителя популярной музыки певца Энрике Фигероа спросили, почему в его репертуаре нет бамбуко, певец пояснил, что «он уже не популярен в Колумбии»¹⁰.

Первым текстом Луиса Карлоса Гонсалеса, положенным на музыку в жанре бамбуко, стало стихотворение «Соседушка» («Vecinita»). Однако после двух трансляций по радио в исполнении автора музыки — Энрике Фигероа, известного исполнителя серенад, — «Соседушка» не получила никакого отклика, не говоря об успехе. Этот же бамбуко, преподнесенный в качестве серенады донье Камиле Маруланда¹¹, обрел неожиданный огромный успех, исполнялся в тавернах и кафе Перейры, вытеснив такие произведения модного репертуара, как «Темная ночь» («La negra noche») и «Платочек» («El panielito»). «Соседушка» стала первым бамбуко, созданным в Старом Кальдасе.

Спустя годы в своих воспоминаниях поэт признавался, что в тот момент, когда «Соседушка» обрела столь неожиданный успех, он понял: «Бамбуко не для радио, а для кафе (таверн)»¹². Данный эпизод дает основание предполагать, что бамбуко на стихи Луиса Карлоса Гонсалеса принадлежат к виду вокальных произведений, которые нуждаются в особом типе публики, в определенном месте исполнения.

Кафе и таверны Перейры 40-х годов прошлого века были местами сосредоточения колумбийской интеллектуальной элиты — поэтов, политиков, музыкантов, просто эрудированных людей, рассуждающих о политике, экономике, искусстве и других значимых и волнующих темах, связанных с непростой политической обстановкой Колумбии того периода. Кроме того, бамбуко оказался востребован и в камерной обстановке, где звучали традиционные серенады. Вслед за бамбуко «Соседушка», вдохновившим поэта и композитора Фигероа на создание новых произведений, появляются «Смуглая улочка» («Callecita morena»), «Огненный поцелуйчик» («Besito de fuego»), «Антиокеньита» («Antioqueñita»), «Воспоминания» («Recuerdos»). В периодической печати Перейры публикуются отдельные стихотворения Гонсалеса, вскоре получившие музыкальное воплощение и превратившиеся в популярные бамбуко.

Поэзия Гонсалеса вдохновляла и профессионалов, и любителей. Вслед за первым композиторским опытом Энрике Фигероа, к его стихам обращаются другие авторы, чьи опусы нашли живой отклик в исполнительской среде.

В начале 50-х годов Перейру посетил знаменитый вокальный дуэт «Риос и Масиас» («Rios y Macías»), исполнивший «Руану» («La ruana») на музыку Хосе Масиаса (Jose Macías). «Руана», а также два других бамбуко на музыку Масиаса — «Мой род» («Mi casta») и «Вчерашние постоялые

дворы» («Las fondas de ayer»), — стали самыми известными бамбуко на слова Гонсалеса.

«Руана» превратилась в национальный колумбийский символ¹³. Она исполняется многими музыкантами и певцами Колумбии, других латиноамериканских стран, а также Испании¹⁴. «Руана» — это обращение ко всему колумбийскому народу и к жителям Старого Кальдаса, хранящим традиции Антиокии. Благодаря этому бамбуко за автором закрепились слава «народного поэта», «поэта руаны».

La Ruana

Letra: Luis Carlos Gonzalez
Musica: Fernando Leon Renguiño

LA RUANA

La capa del viejo hidalgo
se rompe para ser ruana
y cuatro rayas confunden
el castillo y la cabaña.
Es fundadora de pueblos
con el tiple y con el hacha,
y con el perro andariego
que se tragó las montañas.

Abrigo del macho macho,
cobija de cuna paisa,
sombra fiel de los abuelos
y tesoro de la patria;
calor de pecado dulce
y dulce calor de faltas,
grita, con sus cuatro puntas,
el abrazo de la ruana.

Porque tengo noble ancestro
de Don Quijote y Quimbaya,
hice una ruana antioqueña
de una capa castellana;
por eso cuando sus pliegues
abrazo y ellos me abrazan,
siento que mi ruana altiva
me está abrigando es el alma.

РУАНА

Накидка старого идадьго
Рвется, чтобы превратиться в руану
И четыре полосы путают
Замок и хижину.
Основательница селений
С тiple и с топором,
И с собакою бродячей,
Проглотившей горы.

Покров мужчины, мачо,
Покрывало колыбели пайса,
Точная тень предков
И сокровище родины;
Жар сладостного греха
И сладостный жар ошибок,
Кричит своими четырьмя углами,
Объятие руаны.

Потому что есть у меня благородный предок,
Дон Кихот и Кимбая*,
Я соткал руану в традициях Антиокии
Из накидки кастильской
Поэтому, когда ее складки меня обнимают,
И я их обнимаю,
Чувствую, как моя гордая руана
Согревает мне душу.

Перевод В. Гуменной

* Кимбая — индейское племя.

В бамбуко, как жанре популярной музыки, композитор и исполнитель традиционно сочетались в одном лице. Это относится к упомянутым уже композиторам-исполнителям Фигероа и Масиасу, квартету «Перейра» под руководством Артуро Энао (Arturo Nenaо), которым записана одна из первых долгоиграющих пластинок, включившая 12 бамбуко на слова поэта. Музыка трех из них — «Булавка» («Alfiler»), «Клятва» («Juramento») и «Карриель» («El carriel») — принадлежит Мануэлю Рамиресу (Manuel Ramires), одному из исполнителей квартета; музыка двух других — «Матапало» («Matapalo») и «Дорожка и сумерки» («Camino y tarde») — руководителю квартета Артуро Энао.

Исполнителями альбома «Девчоночка Перейры» («Muchachita pereirana») является «Трио Кальдас» («Trio Caldas»). Среди его участников — создатели бамбуко «Девчоночка Перейры», «Перекресток» («La esquina»), «Без слов» («Sin palabras») Фабио Оспина (Fabio Ospina) и «Благословляю одиночество» («Bandigo la soledad») Педро Нел Оспина (Pedro Nel Ospina).

Эдуардо Гонсалес (Eduardo Gonzales) — сын Луиса Карлоса Гонсалеса — в личной беседе с автором статьи рассказал, что поэт обычно сам вручал произведение будущему создателю музыки. Лишь в редких случаях композиторы обращались к поэзии Гонсалеса по собственной инициативе. Более 60 поэтических текстов автора продолжают жить в жанре бамбуко, и лишь два из них — «Прощаю тебя» («Yo te perdono») и «Гордость» («Orgullo») — воплощены в жанре *насильо*. Некоторые бамбуко имеют различные музыкальные версии, принадлежащие различным композиторам. Это «Без слов» («Sin palabras»), «Благословляю одиночество» («Bendigo la soledad»), «Рождественская ночь» («Nochebuena»), «Будь проклят» («Maldita sea»).

В последние десятилетия интерес к наследию Луиса Карлоса Гонсалеса продолжает возрастать не только на родине поэта, но и в стране в целом. Его поэзия, оставаясь востребованной, побуждает к творчеству все новых музыкантов. С фигурой Гонсалеса в наши дни связаны различные фестивали и конкурсы. Главным событием последних двух десятилетий стало учреждение «Национального вокально-инструментального конкурса бамбуко имени Луиса Карлоса Гонсалеса». Его учредителем является Общество Луиса Карлоса Гонсалеса, деятельность которого направлена на сохранение и распространение бамбуко на стихи по-

эта, привлечение аранжировщиков, исполнителей, композиторов из всех регионов Колумбии.

На этом важном мероприятии, ежегодно проводимом в Перейре, состязаются прежде всего исполнители и композиторы. В рамках конкурса присуждается Большая премия Луиса Карлоса Гонсалеса, а также премии за лучшее исполнение бамбуко на стихи поэта солистами, дуэтами, смешанными ансамблями. Кроме того, существует категория за лучший аккомпанемент. Отдельные премии присуждаются за лучшее аутентичное¹⁶ исполнение на типле — струнно-щипковым инструменте, производном от гитары, а также за лучший неопубликованный авторский бамбуко (не только на стихи Гонсалеса). На конкурсе обязательно представлены традиционные мужские дуэты и трио в сопровождении струнно-щипковых инструментов (типле, гитары, бандолы). В 2006 году в городе Ибаге (Ibague) учрежден новый вокальный конкурс имени Луиса Карлоса Гонсалеса, отличающийся от Национального состязанием лишь вокальных дуэтов.

Чествованию поэта посвящены и другие музыкальные мероприятия. Это конкурс «Антиокия поет Колумбии» («Antioquia canta a Colombia» 1976), а также самый представительный конкурс региона колумбийских Анд — «Моно Нуньез» («Mono Nuñez» 2004), с выпуском CD из произведений Гонсалеса.

В последние годы в творческие состязания вовлекаются дети и молодежь. В 2004 году в Перейре впервые был проведен детский вокальный конкурс бамбуко, открывший возможность приобщения к этому жанру детей. В прилегающем к Перейре городе Доскебрадас (Dosquebradas) с 2004 года проходит Муниципальный студенческий конкурс бамбуко «Послание».

Со времени проведения «Национального конкурса бамбуко имени Луиса Карлоса Гонсалеса» планомерно осуществляются звукозаписи победителей и лауреатов конкурса. Для популяризации и распространения в аудиозаписи музыкальных произведений на стихи поэта ассоциацией «Луис Карлос Гонсалес» даже был создан вокально-инструментальный ансамбль «Rondalla Luis Carlos Gonzalez».

Как следует из вышеизложенного, на протяжении более чем полувековой жизни бамбуко на стихи Луиса Карлоса Гонсалеса существенное изменение претерпели условия бытования жанра. Из атмосферы вечеринок и дружеских собраний (*tertulia*) бамбуко переключивается на эстраду, в условия концерта и конкурсного состязания. Сложившись естественным путем как явление куль-

туры своего времени, бамбуко, избранный политической элитой в качестве символа колумбийской нации, теперь всячески оберегается от забвения, поддерживается и культивируется благодаря организации конкурсов и фестивалей.

Молодое поколение прочитывает стихи поэта по-иному, обновляя исполнительские составы бамбуко, используя в аккомпанементе ранее не применявшиеся клавишные (фортепиано) и духовые инструменты (Каролина Муньоз и ансамбль «Дороги Кальдаса» — «Caminos de Caldas»)¹⁷. Создатели новых бамбуко ведут поиск свежих гармонических и ритмических решений, стремясь вписать это явление популярной музыки в рамки других направлений (джаза, рока). Таковы бамбу-

ко «Принадлежность» («Pertenencia») Леонардо Лаверде (Leonardo Laverde) и «Приключение» («Aventura») Густава Адольфо Ренхифо (Gustavo Adolfo Rengifo). Молодые музыканты в то же время сохраняют в составе инструментального ансамбля струнно-щипковый типпле, служащий своеобразным тембровым маркером бамбуко.

Таким образом, и спустя два десятилетия после смерти поэта продолжают искания, связанные с его творчеством. Поэзия Гонсалеса не только отразила время, в которое создавалась, но и «проросла» сквозь него, перейдя на новый виток развития, обрела иной смысл, постигаемый нашими современниками.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Руана (guana) — традиционное колумбийское пончо.

² Ochoa Ana Maria. Tradición, género y nación en el bambuco // Revista Acontratiempo. — 1997. — № 9. — P. 44.

³ Caicedo C. Literatura risaraldense [Литература Рисаральды]. — Pereira, Colombia, 1988. — P. 627.

⁴ Terra — от лат. Земля, *genus* — от лат. происхождение.

⁵ Одно из первых произведений этого направления — роман Бернардо Ариаса Трухильо «Рисаральда» (1935).

⁶ Грампзаписи на 78 оборотов ввозились в основном из США. В 1933 году в Перейре была основана первая фабрика грампластинок «Маранго». Первая коротковолновая радиостанция Перейры «Радио Отун» основана в 1926 г. Впоследствии возникли «Голос Перейры» (1933), «Волны Отуна» (1938), «Голос подруги» (1940).

⁷ В большинстве случаев произведения соотносились слушателями не с авторами, а с исполнителями, так как автором музыки либо поэтического текста бамбуко был исполнитель. В то время еще не сформировалось «право интеллектуальной собственности, тем более в отношении популярной музыки». Поэты не подписывали стихи, предназначенные для вокальных сочинений: это ущемляло их достоинство (Restrepo Duque. A mi cánteme un bambuco [Спой мне бамбуко]. — Medellín, 1986. — P. 204).

⁸ Антиокия (Antioquia) — исторически культурный регион западных Анд, а также административная единица (департамент) Колумбии.

⁹ Старый Кальдас — культурный регион; до 1905 года входил в состав Антиокии, с 1905 года — независимый департамент. В 1966 разделился на департаменты Рисаральда, Киндио и Кальдас, объединенные ныне в Кофейный регион (Eje Cafetero).

¹⁰ El Espectador. — 1979. — 28.X.

¹¹ В Колумбии до сих пор преподнесение в дар серенады является проявлением любви и глубокого уважения к женщине.

¹² Ocampo Marín H. El poeta de la guana [Поэт руаны]. — Bogotá, 1985. — P. 173.

¹³ В 2006 году на церемонии принятия присяги президент Альваро Урибе в своей речи к нации упомянет создателя «Руаны» как поэта «новой демократии».

¹⁴ В Испании «Руана» была исполнена знаменитой певицей Паломой сан Базилио.

¹⁵ Карриель — сума арриеро, содержащая традиционные предметы, необходимые для дальних переходов.

¹⁶ В определении устроителей конкурса «автохтонное».

¹⁷ Название этой исполнительской группы происходит от одного из самых популярных бамбуко Луиса Карлоса Гонсалеса.

Виктория Гуменная —

преподаватель факультета изящных искусств Технологического университета, Перейра (Колумбия), аспирантка Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова

