

Материалы IX международной научной конференции
«Романские языки и культуры: от античности до современности»

Д.А. Шевлякова (Москва, Россия)

Образ Италии в авторской песне

Аннотация: В статье рассматривается авторская эстрадная песня – впервые как материал репрезентативный с точки зрения национальной идентичности. Анализируются основные характеристики авторской песни: единство поэтического слова и музыки, фольклорный или парафольклорный характер, возможность выражать коллективные представления народа. В качестве предмета исследования представлены песни самых известных исполнителей: Адриано Челентано, Джанни Моранди, Тото Кутуньо. Образ Италии в авторской песне характеризуется преобладанием пейзажного восприятия страны, любовью к «малой родине», а также пристальным вниманием к компонентам материальной культуры: в коллективном бессознательном образ единой страны, при отсутствии единого государства, веками складывался на основании общности нравов и обычаев, ритуалов, привычек и предметного мира, что явственно проступает в авторской песне.

Ключевые слова: образ Италии, авторская песня, культура Италии, итальянский национальный характер, итальянский менталитет, национальная идентичность

D.A. Shevlyakova (Moscow, Russia)

Depicting Italy in Singers-songwriters' Songs

Abstract: This article analyzes singers-songwriters' songs, laying special emphasis on the characteristics of the songs by Adriano Celentano, Gianni Morandi, and Toto Cutugno – the unity of the poetic word and music, their folk and/or parafolk character, and the ability to express national identity. Italy in their songs is largely portrayed through the landscape of the country, it is loved as 'a small homeland', and is made up of a myriad of material culture elements. It is argued that in the collective unconscious, the image of the united country has been for centuries shaped on the basis of common customs and traditions, habits and objective world items, rituals and cults.

Key words: image of Italy, singers-songwriters' songs, culture of Italy, Italian national character, Italian mentality, national identity

Авторская песня в культуре любого народа чрезвычайно показательна при исследовании феномена коллективных представлений того или иного сообщества (нации). Во-первых, потому, что она обладает двойной силой воздействия на адресата: поэтическим словом и музыкой, которые представляют собой исключительное единство, так как написаны одним человеком. Вторая причина – фольклорный или парафольклорный характер авторской песни, ведь автором-исполнителем может стать и непрофессиональный музыкант, дилетант, совмещающий занятия музыкой с другими видами трудовой деятельности. К тому же авторская песня адресована каждому представителю нации, а не избранному кругу, в этом смысле она является носителем коллективных представлений¹. Отличительными чертами авторской песни, благодаря которым жанр снискал огромную популярность, являются смысловая и качественная нагрузка на поэтический текст, напевность, естественность, мелодичность и гармоническая функциональность музыкального материала; настроение доверительного общения; камерность исполнения. Певец и автор здесь сочетаются в одном лице, позволяя исполнителю выражать определенные взгляды в песне, настраивая слушателей на определенный лад².

В Италии эстрадная авторская песня имеет полувековую историю³, она была и остается чрезвычайно популярной. Свидетельством тому могут служить и объемы продаж дисков, и лидирующие места в хит-парадах, и значительное количество научных исследований, посвященных данному феномену⁴. Итальянская авторская песня становится объектом научного изучения, что подтверждается проведением тематической конференции «Поэзия и авторская песня в Италии. Современная эволюция и возможности объединения» в Сьенском университете в 2007 г. Гипотезой настоящей статьи является предположение, что авторская песня может служить ценным материалом для изучения национального менталитета, а в более широком смысле – материалом для автостереотипов, коллективных представлений итальянцев о самих себе.

Одной из самых известных итальянских песен, символизирующих Италию в глазах самих итальянцев, является песня «Azzurro» А. Челентано, написанная им в соавторстве с П. Конте и вышедшая в одноименном альбоме в 1960 г. Певец не ожидал большого успеха, поэтому поместил песню на вторую сторону пластинки, но она побила все рекорды популярности. Итальянцы увидели в ней, по выражению самого Челентано, «звуковую дорожку одного итальянского лета и всех за ним последующих»⁵:

¹ Стернин И.А. Авторская песня и русское общение // Акаткин В.М., Пухова Т.Ф., Стернин И.А. Городской романс и авторская песня. Воронеж: Истоки, 2002.

² Santoro M. Effetto Tenco. Genealogia della canzone d'autore. Bologna: Il Mulino, 2010.

³ Первая критическая статья, засвидетельствовавшая рождение феномена авторской песни, появилась в Италии в 1960 г.: Chi sono i cantautori? (anonimo) // Il Musicchiere. 1960. № 90. 17 settembre.

⁴ Bonanno M. Con rabbia e con amore. Dizionario dei cantautori italiani. Foggia: Bastogi editrice italiana, 2003; Bonanno M. Anni affollati. L'Italia e i cantautori 1973–1983. Foggia: Bastogi editrice italiana, 2009; Borgna G. Storia della canzone italiana. Milano: Mondadori, 1995–2004; Borgna G., Serianni L. La lingua cantata. L'italiano nella canzone d'autore dagli anni '30 a oggi. Roma: Garamond, 1995; Castaldo G. Dizionario della canzone italiana. Roma: Curcio, 1990; Derogibus E. Dizionario completo della canzone italiana. Firenze: Giunti, 2006; Gentile E. Guida critica ai cantautori italiani. Milano: Gammalibri, 1979.

⁵ Troiano F. La canzone d'autore italiana // Italica. 2010. 4 aprile.

Cerco l'estate tutto l'anno
e all'improvviso eccola qua.
Lei è partita per le spiagge
e sono solo quassù in città
Azzurro,
il pomeriggio è troppo azzurro
e lungo per me...
e allora
io quasi quasi prendo il treno
e vengo, vengo da te,
ma il treno dei desideri
nei miei pensieri all'incontrario va.
Sembra quand'ero all'oratorio,
con tanto sole, tanti anni fa.
Quelle domeniche da solo
in un cortile, a passeggiar...
Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab,
come facevo da bambino,
ma qui c'è gente, non si può più,
stanno innaffiando le tue rose,
non c'è il leone, chissà dov'è...

Весь год я жду лето
И внезапно вот оно!
Она уехала на пляж,
а я здесь в городе...
Голубой
полдень, слишком голубой
и длинный для меня...
и в таком случае
я, пожалуй, сяду на поезд
и приеду, приеду к тебе...
но поезд моих желаний
в моих мыслях
едет наоборот.
Мне кажется, что я попал в те давние
времена, когда посещал молодежный
приходской клуб,
залитый солнцем.
Те воскресенья один я проводил,
слонялся во дворе...
Ищу я Африку в саду,
меж олеандром и баобабом,
как в детстве делал,
но теперь тут люди, и так больше
нельзя,
они поливают твои розы,
где же лев, куда девался*.

* Здесь и далее перевод текстов песен мой. – Д.Ш.

Уже в названии этой песни находится первая ссылка на определенный ориентир в коллективных представлениях итальянцев: голубой – это цвет, символизирующий небо южной страны, глубокое и чистое, с ослепительным ярким солнцем. Голубой является цветовой доминантой восприятия итальянцев, недаром и национальная сборная по футболу одета в форму этого же цвета и называется «Squadra azzurra».

В простых строках песни описывается будничная жизнь, такой же незатейливой, как и песня, но полная поэзии. Многие итальянцы летом ездят отдыхать на пляж, как и девушка лирического героя песни. Он остался без нее, один в городе и чувствует себя, как в подростковом возрасте, когда время проходило безмятежно, но однообразно и традиционно (образ молодежного приходского клуба, залитого солнцем), и он скрашивал его мечтами об Африке. Как только внешний атрибут относительно зрелой жизни (девушка) исчезает, герой сразу же «обнаруживает» себя подростком, который готов предаться мечтам, но изменившийся мир не дает ему этого сделать. Поезд желаний «едет наоборот»: вместо того, чтобы везти героя к девушке (план будущего), поезд едет в прошлое героя, он смакует меланхолическое бездействие на фоне неподвижного голубого неба.

Преобладание определенных цветов присутствует и в песне автора-исполнителя Джанни Моранди «Vado a lavorare» – «Иду на работу» (1972 г., альбом «Il Mondo cambierà»). В ней красочно представлен аграрный цикл страны, зависящий от времен года, которые характеризуются определенными чертами в природе и типичными сельскохозяйственными продуктами, созревающими в свое время:

...Ricordo che ero ancora un ragazzino,
 ma come un uomo lavoravo già,
 La mia canzone era questa qua:
 certo la terra
 costa fatica,
 sempre di più, sempre di più
 Certo la terra è come una donna,
 ogni stagione cambia la gonna.
 Gialla d'estate,
 grano maturo,
 rossa d'autunno,
 vino sicuro,
 se verde oliva
 viene l'inverno,
 la primavera si veste da sè...

...Я помню, что я был еще мальчишкой,
 но уже работал,
 как взрослый мужчина,
 Моя песня
 была такой:
 конечно, земля требует труда,
 все больше и больше.
 Конечно, земля, она,
 как женщина,
 каждый сезон меняет
 юбку.
 Желтая летом –
 созрело зерно,
 красная осенью
 – верное вино,
 если в зелень олива –
 приходит зима,
 весна же оденет себя и сама...

Образ страны, который рисует Моранди, похож на картину, в его песне преобладает зрительное, живописное восприятие Италии, но данное в динамике.

В живописной палитре Италии, которую представляет итальянская авторская песня, важнейшим цветом, обладающим символическим значением, является зеленый, цвет сельской Италии, противопоставленный надвигающейся «серости» урбанизации. В песне А. Челентано «Il Ragazzo della via Gluck», одноименной альбому 1966 г., упоминаются ценности жизни в маленьких городах среди зелени, которые неизбежно начинают теряться, если заполнять страну стройками и автострадами:

...Là dove c'era l'erba ora c'è
 una città
 e quella casa in mezzo al verde ormai
 dove sarà...
 «Mio caro amico» disse «qui sono nato
 e in questa strada ora lascio il mio cuore
 ma come fai a non capire
 che è una fortuna per voi che restate
 a piedi nudi a giocare nei prati
 mentre là in centro io respiro il cemento
 ma verrà un giorno che ritornerò
 ancora qui
 e sentirò l'amico treno che
 fischia così... ua ua»

... Там, где была трава, теперь
 город,
 и тот домик в зелени, теперь
 где же он...
 «Дорогой мой друг, – сказал он, – здесь
 родился я,
 и на этой дороге останется
 мое сердце.
 Как же ты не понимаешь,
 что вам повезло, ведь вы остались
 босиком играть на лугу.
 В то время как я в центре дышу
 цементом.
 Но придет день, и я вернусь
 снова сюда
 и услышу друга-поезда, который
 свистнет ту-ту!»

Речь идет о типичных итальянских пейзажах: дом на холме, окруженный виноградниками, кипарисами, среди засеянных полей. Царит тишина, и только издали слышится «ту-ту» поезда, который воспринимается как дорогой друг. Люди живут небогато, без особых удобств и развлечений, как в городе, и ребята босиком играют в футбол. Насколько песня нашла отклик у итальянцев, можно судить по тому факту, что она более четырех месяцев возглавляла итальянские хит-парады.

Песней-символом Италии по праву считается песня Тото Кутуньо «L'italiano» (1943), с которой он выступил на фестивале Сан-Ремо в 1983 г. и которая впоследствии разошлась миллионными тиражами. Песня была переведена на многие языки, за пределами Европы ее исполняли в таких странах, как Америка, Израиль, Иран, Корея. В 1986 г. Т. Кутуньо получил премию за одноименный диск «L'italiano» как за самый продаваемый в мире за последние 5 лет. Песня необыкновенно полно отражает итальянские будни, очарование «итальянского мира»:

...Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente
e un partigiano come Presidente,
con l'autoradio sempre nella mano destra
e un canarino sopra la finestra...

...Привет, Италия,
спагетти вкрутую,
с партизаном в роли президента,
с вечной автомагнитолой в
правой руке
и канарейкой на окне.

В этих нехитрых строках Кутуньо создает мозаику из объектов и явлений самых разных областей итальянской жизни: кухни, политики, социальных привычек, домашнего уклада, выбирая художественные детали, которые метко характеризуют целые семиотические пласты. Во-первых, это одно из основных блюд итальянской кухни – спагетти, или просто паста, но приготовленная по всем правилам – «al dente», не слишком сырая, но и не переваренная. Под фразой «с партизаном в роли президента» подразумевается С. Пертини, избранный в 1978 г. премьер-министром Итальянской Республики; в молодости он участвовал в партизанском движении против фашизма. «С вечной автомагнитолой в правой руке» – любопытная реалия итальянской действительности тех лет. Итальянцы всегда трепетно относились к автомобилям и аксессуарам, особенно к автомагнитоле, в которой сошлись воедино два итальянских пристрастия – к машинам и к музыке. Но в 1980-е гг. процветало воровство автомагнитол, поэтому автовладелец был вынужден при выходе из машины брать магнитофон с собой. С другой стороны, прогуливаться с автомагнитолой в руке было способом продемонстрировать этот символ социального статуса и указать окружающим на наличие личного транспортного средства (в дальнейшем, в 1990-е гг., подобным символом благосостояния стал сотовый телефон). Канарейка же – нередкий питомец во многих итальянских домах в 1980-е гг., свидетельствующая о домашнем уюте и определенном укладе, когда огромное значение придается наличию и качеству вещей:

...Buongiorno Italia,
buongiorno Maria
con gli occhi pieni di malinconia,
buongiorno Dio,
Io sai che ci sono anch'io...
Buongiorno Italia, che non si spaventa
e con la crema da barba alla menta
con un vestito gessato sul blu
e la moviola la domenica in TV.

...Здравствуй, Италия,
здравствуй, Мария,
с глазами, полными меланхолией,
здравствуй, Бог,
Ты же знаешь, что я тоже во всем этом...
Здравствуй, Италия, которая
не сдаётся,
с кремом для бритья
мятного вкуса,
с синим костюмом в полоску
и повторным футбольным матчем
в воскресенье по телевизору.

Buongiorno Italia, col caffè ristretto
le calze nuove nel primo cassetto
con la bandiera in tintoria
e una Seicento giù di carrozzeria...

Здравствуй, Италия, с
двойным эспрессо,
с новыми колготками
в первом ящике,
с флагом в красильне
и машиной ФИАТ-600
с потрепанным кузовом.

Здесь упомянуты многие реалии итальянского быта: Дева Мария с вечно печальным взглядом, изображение которой присутствует везде и свидетельствует о сильной позиции католической церкви в жизни населения, а также о набожности итальянцев. Фраза «Здравствуй, Бог» говорит о личном ощущении присутствия Бога и о дружеских, почти родственных с ним отношениях. Бог так близок к Италии, что с ним можно поздороваться так же легко, как и с дядей. Об этом же свидетельствует обращение к Мадонне (Деве Марии) просто по имени, что создает нарочитую двойственность – образ Богородицы накладывается на образ реально существующей итальянской женщины.

Далее Кутуньо переходит к предметам-реалиям итальянской действительности 1980-х гг., образы приобретают все более конкретную референцию: невероятно модный в то время полосатый мужской костюм, считавшийся верхом элегантности; «moviola» – повтор футбольного матча, который итальянцы могут смотреть бесконечно, будучи истинными фанатами этой игры; кофе ристретто – терпкий, очень горький, типичный итальянский кофе, без которого не обходится практически ни один день; простая, распространенная и недорогая модель ФИАТ 600, производящаяся непосредственно в Италии и постоянно требующая ремонта; национальный флаг, то ли настолько затасканный, что его пришлось отдать в стирку, то ли просто спрятанный с глаз долой.

«С кремом для бритья мятного запаха <...> с новыми колготками в первом ящике» – эти строки говорят о значимости внешнего облика для итальянцев. Колготки в первом ящике – забота итальянской женщины о своем облике: они часто рвались, их надо было менять, поэтому их хранили в первом, самом ходовом ящике. Очевидно, что если это упомянуто в песне, то служило предметом обсуждения не только со стороны итальянок, но и со стороны итальянцев. К тому же это напоминает рекламные слоганы тех лет, что свидетельствует о том, насколько реклама влияла на сознание итальянцев: все они, как один, хотели бриться только кремом с мятным запахом. В некотором смысле это говорит о наивности и незащищенности нации перед лицом начинающейся эпохи потребления, а также о любви и внимании к простым земным благам.

Подводя итоги, хотелось бы выделить несколько моментов. Когнитивный аспект национальной идентичности характеризуется визуальной перцепцией действительности, в которой, в свою очередь, преобладает пейзажное восприятие Италии в ярких, насыщенных цветах, меняющихся в зависимости от аграрного цикла страны. Элементы градостроительной структуры также являются «картой» идентичности итальянцев, можно говорить о положительной трансформации локальной (городской) идентичности в общенациональную, что является проявлением одной из доминант идентичности итальянцев – культурно-исторического принятия двойственностей. Благодаря ритуалам католической церкви, проводимым в городе, топонимическая национальная карта становится и экзистенциальной. Данный образ,

тождественный малой родине, является архетипическим для коллективного бессознательного нации¹.

Пристальное внимание к компонентам материальной культуры свидетельствует о том, что итальянцы культуру и цивилизацию рассматривают не только в своих специализированных формах (наука, религия, философия), но прежде всего как культуру повседневности. Она представляет собой мозаику из нравов, обычаев, верований, привычек поведения, мировосприятия, ставших коллективным достоянием нации. Можно предположить, что преобладание структур повседневности в положительном имидже Италии детерминировано историческим фактором, обусловленным поздним формированием единого итальянского государства. В коллективном бессознательном образ единой нации складывался именно на основании общности нравов и обычаев, ритуалов, привычек. Они служили скрепляющим составом для создания «воображаемого сообщества» итальянцев благодаря их закреплённости в общественном, этническом и семейном опыте. В XX в. эта традиция получает ещё более дробное и объективированное воплощение в виде предметной «мозаики».

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

Акаткин В.М., Пухова Т.Ф., Стернин И.А. Городской романс и авторская песня. Воронеж: Истоки, 2002. 143 с. / Akatkin V.M., Puhova T.F., Sternin I.A. (2002) Urban Romance and Author's Song. Voronezh. Istoki Publ. 143 p.

Шевлякова Д.А. Доминанты национальной идентичности итальянцев: Автореферат дисс ... доктора наук по культурологии. М., 2011. 46 с. / Shevlyakova D.A. (2011) Dominants of the National Identity of Italians: Thesis. Doctor of Sciences on Culturology. Moscow. 46 p.

Santoro M. (2010) Effetto Tenco. Genealogia della canzone d'autore. Bologna. Il Mulino 296 p.

Bonanno M. (2003) Con rabbia e con amore. Dizionario dei cantautori italiani. Foggia. Bastogi editrice italiana. 236 p.

Borgna G. Storia della canzone italiana. Milano. Mondadori. 1995–2004. 520 p.

Borgna G., Seriani L. (1995) La lingua cantata. L'italiano nella canzone d'autore dagli anni '30 a oggi. Roma. Garamond. 220 p.

Castaldo G. (1990) Dizionario della canzone italiana. Roma. Curcio. 578 p.

Deregibus E. (2006) Dizionario completo della canzone italiana. Firenze. Giunti. 479 p.

Gentile E. (1979) Guida critica ai cantautori italiani. Milano. Gammalibri. 272 p.

Сведения об авторе:

Дарья Александровна Шевлякова,

доктор культурологии

доцент

факультета иностранных языков и
регионоведения

МГУ имени М.В.Ломоносова

Daria A. Shevlyakova,

Doctor of Culturology

Assistant Professor

Faculty of Foreign Languages and Area Studies

Lomonosov Moscow State University

scevliakova@mail.ru

¹ Подробнее об этом см.: Шевлякова Д.А. Доминанты национальной идентичности итальянцев: Автореферат дисс. ... доктора наук по культурологии. М., 2011.