

Слушаем, но не слышим

(от автора-составителя)

Среди всего богатства музыки, наверное, добрую половину (а может быть, и больше) занимает вокальная музыка. И вот эту музыку: католические мессы, баховские оратории, итальянские оперы, шубертовские песни, даже моцартовский реквием — мы на самом деле слушаем, но толком не воспринимаем, не слышим!

Считается, что музыка — самое «мультикультурное» из искусств, универсально понятное всем и каждому, независимо от того, где человек родился, какое получил воспитание и образование. Но смею утверждать, что вокальная музыка для своего адекватного восприятия требует понимания смысла поющих слов. И в этом она резко отличается от других музыкальных жанров. Правда, есть вокальные произведения «без слов» — вокализы, но они составляют ничтожную долю всего массива вокальной музыки. Хотя ниже мы увидим, что подавляющую часть вокальной музыки мы слышим именно как «вокализы»¹.

Проблема понимания того, о чем поет певец или хор, касается, конечно, всех жанров вокальной музыки: и народной песни, и поп- и рок-музыки, и оперы, и месс, и ораторий. И думаю, что для всех перечисленных жанров вокальной

¹ Я уже не говорю про практику неразборчивого пения, при которой даже носитель языка не может понять, о чем поется!

музыки проблема понимания одинаково важна¹. Но так уж сложилось, что не для всех жанров рассматриваемая проблема ощущается слушателями как острая.

Скажем, часто в поп-музыке тексты достаточно просты и во многом «расшифровываются» (помимо заголовка) яркой вокальной интонацией певца, ритмом, общим характером музыки и отдельными общепонятными словами. Аналогично дело обстоит и с народной песней, и с рок-музыкой, хотя в последней часто используются достаточно сложные по смыслу и построению тексты.

Уверен, что большинство слушателей, которые любят, скажем, Джо Дассена, «Битлз», «Пинк Флойд», не понимают в точности, о чем они поют². В этом смысле для таких слушателей все их песни — своеобразные «вокализы», в которых для них существенны инструментальные партии и мелодика (фонетика) поющих слов конкретного языка.

Вообще-то говоря, большая часть слушателей вокальной музыки в этом месте наверняка скажет, что их все устраивает. «Вот уж проблема — понимать, о чем поет Мадонна! А в опере теперь вообще есть бегущая строка!»

Безусловно, в их словах много правды.

Но, думаю, есть и те (их, конечно же, меньшинство), кого интересует то, о чем я пишу. Поэтому — продолжим. Хотя проблема понимания смысла поющего важна для всех во-

¹ Заметим, что вы, уважаемый читатель, вряд ли будете петь в дружеском кругу какую-либо песню, если ни вы и никто из поющих не знает ее слов. А если вспомнить о таком популярном виде развлечений, как караоке, то там одним из существенных элементов аттракциона являются выведенные на экран титры песни на родном (понятном) языке, которые пропевает певец-участник.

² Естественно, приведены примеры, характерные для русскоязычных слушателей. Но и в других странах, как известно, среди населения отнюдь не все сплошь полиглоты.

кальных жанров, я далее сосредоточусь на «немассовых» вокальных жанрах: мессах, ораториях¹, операх, романсах.

У такого выбора несколько причин: более выраженная, как мне кажется, для таких жанров потребность в понимании текстов со стороны слушателей, более сложные тексты, которые используются в этих жанрах. Это не означает, что не заслуживает решения проблема понимания текстов, скажем, Боба Дилана. Но всему свое время. Итак, певец пропевает текст на непонятном (плохо понятном) для нас языке. Что для нас при этом важно? Если речь идет, например, об опере, мюзикле, то важно понимать смысл поющих слов. Для этого подходят титры, бегущая строка. Но вот титры пропали, потому что певцы повторяют уже пропетый текст. А мы его помним смутно. Да и повторить текст непросто. Скажем, в операх Россини могут многократно повторяться отдельные слова, фразы (что сделано для юмористического эффекта). Никакая бегущая строка здесь не поможет!

Отвлечемся на время от оперы. С ней, кстати говоря, сложнее всего.

Есть один очень известный текст, приписываемый Якопоне да Тоди, — *Stabat Mater* («Стояла Мать»²). На него была сочинена масса музыки³ и сочиняется до сих пор. Одно из лучших сочинений на этот текст — *Stabat Mater* Перголези.

Если прослушать первую часть этого произведения и записать в точности, что поют две певицы, то получится следующее:

¹ Многие из них написаны на религиозные тексты. Заметим при этом, что одной из целей Реформации, как известно, был перевод Библии на национальные языки, так как вожди Реформации полагали, что люди должны понимать, о чем говорится и поется во время богослужений.

² Имеется в виду Мать Христа.

³ Кстати, как было бы интересно собрать под одной «крышей» (фестиваля, альбома) все значимые интерпретации этого текста за несколько веков!