

ВПЕРЁД И С ПЕСНЕЙ: ИЗУЧАТЬ ИТАЛЬЯНСКИЙ CON ANIMA И PASSIONE

Л.Е. Нагорнова

Аннотация. В статье рассмотрен феномен итальянского языка в мировой музыкальной традиции и итальянской песни в мировой культурной истории. Итальянская песня и запоминающийся язык современных музыкальных терминов – яркий культурный образ Италии, способствующий интересу к стране и её языку. Рассмотрен исторический аспект распространения в Европе современной итальянской песни, которая родилась в процессе творческого освоения и переработки регионального итальянского музыкального материала, прежде всего Неаполя и Венеции. Сначала для западных европейцев, а потом и для России, музыка зазвучала по-итальянски, заговорила по-итальянски и писалась на нотном стане по-итальянски.

Это стало одной из главных причин приобщения населения Европы, и в том числе России, к итальянскому языку.

Итальянский язык стал основой специальных терминов, используемых для описания музыкальных произведений. С первого шага музыкального образования человек сталкивается с «итальянской» музыкальной терминологией. Это охватывает как профессиональную, так и любительскую музыкальную среду и формирует широкий интерес к изучению итальянского языка.

В статье показано, как в России, а ранее в СССР, через познание итальянской музыкальной и песенной культуры, погружение в песенный материал сформировался стимул к осознанному и уверенному освоению итальянского языка. Дан анализ того, как интерес к итальянской песне трансформировался в современной России в интерес к итальянскому языку, позволил преодолеть возникновение эрзац-языка в коммуникативном и культурном обмене россиян и итальянцев в пользу живого итальянского языка, создал предпосылки к изучению итальянского языка на основе оригинального песенного материала Италии.

Итальянская песня стала для россиян проводником в изучении итальянского языка.

Ключевые слова: Италия, Россия, коммуникация, итальянская песня, музыкальные термины, изучение итальянского языка.

Современный мир – уникальное пространство разных народов и различных культур, где общественно-социальные, культурные и деловые коммуникации предстают явлением, которое объединяет в сообщества единомышленников миллионы людей на планете. Межнациональные коммуникации в современном мире являются деловым и культурным трендом, занимают ведущее положение в практике культурных контактов. Знание языка другой страны в контексте её культуры, политики и быта, народных традиций – залог эффективности коммуникаций [Нагорнова, 2017:120-131].

Создание эмоционального фона в изучении языка другой страны для успешных контактов людей внутри страны и между странами, включение в процесс обучения информации, которая позволяет людям лучше понять и услышать друг друга, – залог эффективного освоения иностранного языка. Культурная палитра международных контактов формирует образы, позволяющие понять национальный характер и национальную принадлежность. Это тот фон, на котором успешно реализуются современные технологии культурных коммуникаций: образы обеспечивают крепкие связи больших человеческих сообществ и отдельных людей; образы порождают сильные эмоциональные реакции.

У итальянцев и россиян много общего в историческом взгляде на собственную историю и собственное значение для мировой истории. Русская и итальянская идентичность выросли на фундаменте великих культур. Итальянская и русская опера – два блестящих феномена мировой музыкальной культуры и мировой сцены. Итальянцы – поющая нация, и через познание итальянской музыкальной и песенной культуры, погружение в песенный материал и «итальянский язык» мировой музыки можно прийти к осознанному и уверенному освоению итальянского языка.

Итальянская музыка и, прежде всего, итальянская песня, выросли из народных недр и дают яркий образ души народа и

языка, на котором он говорит. Если широко взглянуть на проблему изучения иностранного языка, то мы можем найти примеры, когда через песенный материал формировался интерес к изучению языка. Сколько советских граждан освоили английский, стремясь понять, о чём поют «Beatles»? Сколько влюбилось в итальянский язык благодаря вдохновенному пению Робертино Лоретти, Адриано Челентано, Тото Кутуньо!? Таким образом, хорошим стимулом для россиян к изучению итальянского языка может быть стремление понять истоки и корни музыкальной культуры, где бытуют терминология на итальянском языке, и любовь к итальянской песне.

Современная итальянская песня родилась в процессе творческого освоения и переработки регионального музыкального материала и стала феноменом мировой песенной культуры. На исходе Ренессанса и с начала Нового времени, когда:

- европейцы утомились ходить друг другу в гости с пушками и пиками;
- экономический расцвет в итальянских городах, в Испании и во Франции позволил расцвести искусствам;
- владетельные сеньоры и короли украсили свои дворцы плодами расцветших искусств;
- перерывы в войнах дали им досуг, а охота и пышные застолья (те самые, раблезианские) уже не позволяли заполнить этот досуг, тогда Европа запела.

И запела она итальянскими голосами. Там, в Италии раздались эти звуки под волшебные звуки скрипок (тех самых, итальянских, которые со временем прославят имена Амати, Страдивари и Гварнери), там появилась опера, там зазвучали тарантеллы и мадригалы. И, услышав эти голоса, Европа выдохнула: «Bel Canto!» И с тех пор по городам и весям Европы заколесили итальянские премьеры и примадонны, и не осталось в Европе даже маленького городка, где бы местная публика, вслушиваясь в эти итальянские голоса, не кричала в исступлении и восторге: «Bravo!» Так и состоялось, приобщение европейцев к итальянскому языку.

Традиции домашнего музицирования родились и распространились в Италии среди городских и деревенских жителей в эпоху Возрождения. Простые селяне и горожане собирались в импровизированные кружки любителей народной музыки и пения, играли на различных инструментах, с упоением сочиняли слова и новые мелодии. Песни получили широкое распространение среди всех слоёв населения Италии и зазвучали повсюду. Они стали основой итальянской песенной и танцевальной культуры [Друскин, 1936].

«Музыка Ренессанса ныне вызывает всё больший интерес, но ещё остаются целые пласты культуры, не попавшие в поле зрения исследователей. Один из таких пластов – жанры лёгкой музыки. В своё время они были столь популярны, что их вполне можно считать «хитами» XVI в. Например, один только сборник пятиголосных балетто Гастольди и только в одной Венеции переиздавался двадцать (!) раз! А ведь были ещё его переиздания в других итальянских городах и за пределами страны, в частности, в Германии, Англии и даже в Шотландии» [Бедуш, 2006: 42-44].

Находясь несколько в стороне от этих процессов, Россия ждала, пока Пётр Первый не распахнёт «окно в Европу», а следующие правители откроют двери, ворота и дороги для активного культурного обмена. По этим дорогам итальянская музыка добралась до России. В столичных городах появилась опера. И надо напомнить, что опера пришла в Россию раньше, чем университеты. Путь к сердцам россиян был быстрый, они были завоёваны сразу и навсегда, хотя само становление оперных театров и не было гладким [Боголюбова, 2014:80-83].

Принято считать, что итальянская песня выросла из неаполитанской народной песни, расцвет которой приходится на XIX в. В это время появилась, самая знаменитая итальянская песня – «Санта Лючия». Она написана в жанре баркаролы, песни лодочника, исполнялась на

неаполитанском диалекте и воспевала красоты городка на морском побережье – Санта Лючия. Эта неаполитанская песня первой была переведена с регионального диалекта на литературный итальянский язык.

Наряду с южным итальянским городом Неаполем, песенными традициями славится и северная жемчужина Италии – Венеция. Мы сразу вспоминаем о мелодичных и распевных песнях гондольеров в жанре баркарола. (Обратим внимание – неаполитанская «Санта Лючия» тоже баркарола, что говорит о смешении и преемственности региональных итальянских песенных жанров.)

«Странно, но до XVIII в. баркарола не получала должного внимания со стороны профессиональных музыкантов. В следующем столетии, однако, это упущение было наверстано с лихвой. Чайковский, Мендельсон, Шопен, Глинка – лишь малое число музыкальных гениев, которые были покорены венецианской народной песней и включили её мотивы в свои бессмертные произведения»¹. Сюда следует отнести русских гениев Чайковского и Глинки, которые считаются основоположниками русской национальной оперы.

Для русской публики, которая слушала итальянскую оперу, она не была «тарабарщиной под музыку». Двухязычность и даже многоязычность была в кругу образованных и просвещённых россиян скорее нормой, чем исключением. Италия не была страной за семью горами: её посещали и русские художники, и архитекторы, и музыканты. А многие представители русского высшего света имели там дома и постоянно проживали в Италии. Музыка звучала по-итальянски, говорила по-итальянски, и писалась на нотном стане по-итальянски.

Интересны исторические аспекты использования итальянского языка в музыкальной теории и практике. Он стал основой специальных терминов, используемых для описания музыкальных компонентов. Поэтому термины, которыми

¹ <http://penisola.org/kultura/muzy-ka/ital-yanskaya-narodnaya-pesnya.html#ixzz5ZjkQOAzB>

оперируют современные отечественные исполнители классической музыки, отражают влияние итальянского языка. Наверное, самый известный широкой публике музыкальный термин *a cappella*, дословно переводится как «в церкви», появился в средневековой Италии. В храмах церковный хор исполнял песнопения без аккомпанемента музыкальных инструментов.

С первого шага музыкального образования мы сталкиваемся с «итальянской» музыкальной терминологией:

Музыкальные термины имеют корни не только итальянского, но и других языков, например французского. Но итальянские термины доминируют, составляя, по мнению специалистов, до 90% от их общего числа. При этом очевидно прослеживается связь с литературным итальянским языком. Как считает О.С. Петровская, «музыкальная исполнительская терминология является частью общепотребительного языка, что подтверждается преобразовательными процессами, происходящими в ней:

- междисциплинарностью (акустикой, вибрацией, гаммой, анализом);
- терминологизацией (гармонией, фальшью, портативностью);
- детерминологизацией (полифонией, тоном, паузой, партией)» [Петровская, 2009].

Всё сказанное выше подтверждает, что итальянский язык – это язык музыки, язык музыкальных терминов, язык музыкального исполнения, язык теории музыки. Интерес в целом к изучению и освоению музыкальной культуры, несомненно, стимулирует к изучению итальянского языка.

В СССР интерес к итальянской песне был очень велик. Самые яркие примеры – Сергей Лемешев и Муслим Магомаев. Кроме «Санта Лючии» в нашей стране знаменита и другая неаполитанская песня «*Dicitencello vuie*», у нас известная как «Скажите девушки подружке вашей». Композитор Родольфо Фальво и автор

слов Энцо Фуско написали её в 1930 г. Одним из первых версию на русском языке исполнил Сергей Лемешев. Не обошёл её своим вниманием и Дмитрий Хворостовский.

В репертуаре Муслима Магомаева было много итальянских песен, которые он пел так, что мы воспринимаем это как оригинальное аутентичное исполнение. «Не будет преувеличением сказать, что из всех отечественных исполнителей итальянской песни Муслим Магомаев отличается особой верностью, приближёностью к оригиналу. У него есть всё, что необходимо для полноценного, стилистически точного воплощения итальянской музыки: красивейший тембр голоса, драматическая экспрессия, тонкая музыкальность, поразительная чуткость к вокальной краске, динамическим оттенкам...»².

Однако исполнение не всегда идёт на языке оригинала. Самый убедительный пример – знаменитая «*Bella ciao!*». «Белла чао» (итал. *Bella ciao* — Прощай, красавица) – народная итальянская песня, исполнявшаяся участниками движения Сопротивления в Моденских горах во время Второй мировой войны и получившая широкую мировую известность в конце 1940-х гг.³

Эта песня в изменённом виде («Мама, чао! Мама, чао! Мама, чао, чао, чао!») входила в школьную программу уроков музыки по системе Дмитрия Кабалевского. На эстраде по-итальянски и по-русски классическую «*Bella ciao!*» можно было услышать в исполнении Муслима Магомаева. В приведённой ниже таблице даны для сравнения оригинальный итальянский текст и два перевода, адаптированные для школьников и для эстрады.

Переводы отражают оригинальный текст весьма приближённо. Отметим, что звучала на нашей эстраде и другая популярная итальянская песня - *Bandiera rossa* (Бандьера росса), перевод текста которой также не вполне отражает оригинал.

² <http://www.muslimmagomaev.ru/node/1383>

³ https://ru.wikipedia.org/wiki/Белла_чао

Bella ciao!	Мама, чао! русский текст Александра Тверского	Белла чао слова Анатолия Горохова
<p>Una mattina mi son svegliato, o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invasor. O partigiano, portami via, o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! O partigiano, portami via, ché mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna, o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! E le genti che passeranno Mi diranno «Che bel fior!» È questo il fiore del partigiano, o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! È questo il fiore del partigiano morto per la libertà!⁴</p>	<p>Я проснулся сегодня рано. Мама, чао! Мама, чао! Мама, чао, чао, чао! Я проснулся сегодня рано В нашем лагере в лесу. Светит солнце, сияет жарко. Мама, чао! Мама, чао! Мама, чао, чао, чао! Светит солнце, сияет жарко, В гости к солнцу я иду. Шлю отчизне букет огромный. Мама, чао! Мама, чао! Мама, чао, чао, чао! Шлю отчизне букет огромный — Свою родину люблю.⁵</p>	<p>Прощай, Лучия, грустить не надо, О белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао Я на рассвете уйду с отрядом Гарибальдийских партизан Отряд укроют родные горы, О белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао Прощай, родная, вернусь не скоро Нелегко путь у партизан И ждут фашистов в горах засады, О белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао Здесь будут биться со мною рядом Мои друзья из разных стран Нам будет трудно, я это знаю О белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао Но за свободу родного края, Мы будем драться до конца!</p>

Второй всплеск интереса к итальянской сцене связан с активной концертной деятельностью итальянцев в СССР 1980-х гг. Джанни Моранди, Тото Кутуньо, Адриано Челентано, Ричи энд Повери, Аль Бано и Ромина Пауер ... Красиво, но без знания языка не понятно, а также с песенными фестивалями, самый известный из которых для российского слушателя – фестиваль в Сан Ремо. Важно отметить роль средств массовой коммуникации – радио, пластинки, телевизор и кино.

Распространение этих песен было результатом народной самодеятельности, песен у костра, на вечеринках и даже на демонстрациях. Они переписывали иностранные слова русскими буквами. Появлялись доморощенные переводы, а чаще пересказы, или даже альтернативные тексты. Некоторые иностранные слова оставались как рефрен, как припев. Возникло интересное явление – суррогатный заменитель иностранного языка, эрзац-французский или эрзац-итальянский. Официальная культура активно пользовалась этим приёмом.

Например, в популярной песне французских рыбаков была строчка «Се ля ви» (То есть, c'est la vie), се ля ви. «Такова жизнь.» Это же можно сказать и про итальянский пример «Bella ciao!», которая звучала в изменённом виде («Мама, чао! Мама, чао! Мама, чао, чао, чао!»). Явление эрзац-языков имело место и в исполнении классических неаполитанских народных (и не только народных) песен.

Гастроли итальянских певцов стали нормой. Итальянский язык стал доступнее и понятнее. Итальянцы пели свои песни на родном языке, и чтобы донести их песни до каждого, теперь не нужны были посредники-переводчики.

Итальянская песня стала проводником итальянского языка. История совершила виток: итальянская опера, итальянские певцы – доступность понимания языка для избранного общества – эрзац-заменители - итальянские певцы, итальянская эстрада – широкий интерес к итальянскому языку и возможности его изучения.

⁴ <https://lyricstranslate.com/ru/bella-ciao-прощай-красавица.html>

⁵ Песни нашего детства / Сост. М.В. Васильева. 2-е изд. Челябинск: Аркаим, 2004.

Взаимная любовь к музыке — одна из самых характерных особенностей двусторонних отношений между Италией и Россией, которые в этой сфере насчитывают четыре столетия [Кириллина, сост., 2017]. Интерес к итальянской песне и к итальянскому языку объединились в

оригинальных обучающих методиках, где в основе лежит популярная итальянская песня.^{6, 7} Теперь изучать итальянский язык *con anima* и *passione*, с воодушевлением и страстно, мы можем на основе богатого песенного наследия Италии.

Список литературы:

Бедуш Е. Хит-парад XVI века: виланелла, канцонетта, балетто // Музыка и время. 2006. № 9. С. 42-44.

Боголюбова Н.М. Итальянский оперный театр в Санкт-Петербурге // Вестник СПбГУК. 2014. № 3 (20). С. 80-83.

Друскин М.С. Очерки по истории танцевальной музыки. Л.: Ленинградская филармония, 1936. 208 с.

Италия-Россия: четыре века музыки / Ред.-сост. Л. Кириллина. М.: Посольство Италии в Москве, 2017. 440 с.

Нагорнова Л.Е. Общность итальянского и российского патриотизма как основа успешной межнациональной коммуникации двух народов. // Коммуникология. 2017. Т. 5. № 6. С. 120-131.

Петровская О.С. Формирование и развитие музыкальной терминологии исполнительского искусства: на материале русского, итальянского, английского, французского языков: автореф. дис. ... канд. филол. наук [Электронный ресурс]. Ростов-на-Дону, 2009. URL: <http://www.dissertat.com/content/formirovanie-i-razvitie-muzykalnoi-terminologii-ispolnitelskogo-iskusstva-na-materiale-russk#ixzz5ZjpyNmi3> (дата обращения: 3.12.2018).

Об авторе:

Нагорнова Лада Евгеньевна – к.психол.н, доцент Кафедры романских языков Московского государственного института международных отношений (университета) МИД РФ. Россия, 119454, г. Москва, Проспект Вернадского, 76. Специализируется на преподавании общего языка, экономического и общественно-политического перевода, перевода по специальности «Связи с общественностью». E-mail: l.nagornova@inno.mgimo.ru.

ALONG WITH THE SONG: LEARN ITALIAN “CON ANIMA E PASSIONE”

Lada E. Nagornova

Abstracts. *The article analyzes the phenomenon of the Italian language in the world music tradition and Italian songs in the world cultural history. Italian songs and recognizable language of modern musical terms represent a vivid cultural image of Italy which promotes interest to the country and its language.*

The article considers a historical aspect of advancement in Europe of modern Italian songs that have appeared in the process of artistic learning and processing of regional Italian musical material,

⁶ <https://speakasap.com/ru/it-ru/songs/>

⁷ <http://italy2russia.com/?p=66>

primarily of Naples and Venice. First for the Western Europe and subsequently for Russia, music has started to sound like Italian, speak in Italian and be written in Italian. It is one of the main reasons of familiarizing the Europeans, including the Russians, with the Italian language.

The Italian language has become a base for special terms that are used to describe musical components. Modern classical musicians, folk and popular singers use the terms that demonstrate the influence of the Italian language. From the very first step in primary music education, people face "Italian" musical terminology. It encompasses amateur musical environment as well as professional one and shapes a wide interest towards learning Italian.

The article shows the process of generating incentives to a deliberate and steady learning Italian via studying Italian musical and song cultures, plunging in songs and the "Italian language" of the world music in Russia and in the USSR. The article analyzes the transformation of the interest to Italian songs into the interest to the Italian language in Russia; overcoming of the emerging linguistic substitutions in Russian-Italian communicative and cultural exchange for real life Italian language; creating premises for learning Italian on the basis of authentic Italian songs.

Italian songs have become a guide in learning Italian for the Russians.

Key words: Italy, Russia, cultural communication, Italian songs, musical term, learning Italian.

References:

Bedush E. Hit-parad XVI veka: vilanella, kanconetta, baletto [Charts of the XVI century: vilanella, canzonetta, balletto]. *Muzyka i vremya – Music and time*, 2006, no. 9, pp. 42-44 (In Russian).

Bogolyubova N.M. Ital'yanskij opernyj teatr v Sankt-Peterburge [Italian Opera house in St. Petersburg]. *Vestnik SPbGUK – Bulletin Of SPbSUK*, 2014, no. 3 (20), pp. 80-83 (In Russian).

Druskin M.S. *Ocherki po istorii tanceval'noj muzyki* [Essays on the history of dance music.]. Leningrad, Leningrad Philharmonic Society, 1936. 208 p. (In Russian).

Italiya-Rossiya: chetyre veka muzyki [Italy-Russia: four centuries of music] / Ed.-comp. L. Kirillina. Moscow, Embassy of Italy in Moscow, 2017. 440 p. (In Russian).

Nagornova L.E. Obshchnost' ital'yanskogo i rossijskogo patriotizma kak osnova uspeshnoj mezhnacional'noj kommunikacii dvuh narodov [The similarity of the italian and russian patriotism as the basis for successful intercultural communication of the two nations]. *Kommunikologiya - Communicology*, 2017, T. 5, no. 6. pp. 120-131 (In Russian).

Petrovskaja O.S. *Formirovanie i razvitie muzykal'noj terminologii ispolnitel'skogo iskusstva: na materiale russkogo, ital'yanskogo, anglijskogo, francuzskogo jazykov: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk* [Formation and development of musical terminology of performing art: on the material of Russian, Italian, English, French: author. dis. ... cand. filol. sci.]. Rostov-on-Don, 2009. Available at: <http://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-razvitie-muzykalnoi-terminologii-ispolnitelskogo-iskusstva-na-materiale-russk#ixzz5ZjpyNmi3> (accessed 3 Desember 2018) (In Russian).

About the Author:

Lada E. Nagornova – PhD (in Psychology), Associate Professor of Roman Languages Chair, Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University). Russia, 119454, Moscow, Prospekt Vernadskogo 76. He specializes in the teaching of a common language, economic and socio-political translation, translation in the specialty «Public Relations».