
**ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ**

УДК 793.3 (460.23)

ББК 85.325.2

**Каталонские танцы: сардана
и «изобретение» каталонской традиции**

Перри Марк Эван

доцент этномузыкологии и исторического музыкознания Государственного
университета Оклахомы (США)

Аннотация

В статье изложена история развития жанра сарданы сквозь призму эволюции каталонского национально-патриотического движения. Под «изобретением» каталонской традиции автор подразумевает формирование в XX веке позднего стиля сарданы и ее неаутентичных разновидностей: сардановы, сарданы ревессы и сарданы де пунтс ллиурес. Приведено сравнение традиционной и современных форм сарданы. В обсуждение вовлечены основные исторические источники, посвященные каталонской танцевальной традиции и вышедшие в свет на протяжении предшествующих полутора веков.

Ключевые слова

Барселона, Каталония, кобла, сардана, «изобретение» традиции

Дата поступления статьи: 11.11.2020

Дата публикации: 01.05.2021

Для цитирования:

Перри М. Э. Каталонские танцы: сардана и «изобретение» каталонской традиции [перевод А. Г. Остапенко] // Народные традиции: музыка – поэзия – танец. 2021. № 1(1). С. 51–57.

DOI 10.53086/2713-0452-2021-1-1-005

М. Э. Перри
(Стилуотер, Оклахома, США)

Каталонские танцы: сардана и «изобретение» каталонской традиции

Сардана — наименование танца и жанра инструментальной музыки, распространенного в испанском автономном округе Каталония. В сардане группы мужчин и женщин держатся за руки, образуя круг, и двигаются слева направо, воспроизводя два основополагающих для этого танца вида движений, которые имеют названия *кърты* (*curta*) и *льáргу* (*llarga*) и состоят соответственно из четырех и восьми шагов. Несмотря на незамысловатость танцевальных движений, исполнители должны считать такты в двухчастной музыкальной форме, каждый раздел которой обособлен характерными шагами. Танец сопровождается звучанием *коблы* (*cobla*) — ансамбля из одиннадцати музыкантов, играющих на традиционных инструментах¹. Звучание *тенóры* (*tenora*) — одного из духовых инструментов из состава *коблы* — придает ансамблю характерный тембр и служит своего рода его отличительным признаком.

Автор статьи придерживается того мнения, что национализм в Каталонии и внезапная продолжительная популярность сарданы — взаимосвязанные явления. Понятие «изобретения» традиции наилучшим образом соответствует тому, как танец, распространенный в данном регионе, стал национальным символом, претерпев различные изменения. Согласно теории «изобретения традиции» Эрика Хобсбоуна (Eric Hobsbawn), культура не является статическим феноменом, и общество постоянно претерпевает изменения, в которых традиции обновляются, а образы прошлого начинают восприниматься сквозь призму новых понятий под воздействием различных явлений современной жизни, одно из которых — формирование национального самосознания. Использование термина «изобретение» (“invention”) может показаться спорным; под ним условно подразумевается неаутентичность происхождения традиций. Антрополог Алан Хэнсон (Alan Hanson) полагает, что термин «изобретение» мог бы быть в данном случае заменен на менее резкий — «преобразование» (“reformulation”). «Традиция и культура находятся в постоянном процессе переосмысления и изменения, так что изобретение является неотъемлемой частью сохранения и обращения ко всей культуре и традициям в целом. <...> Неоспорим тот факт, что каждая традиция постоянно подвергается процессу изобретения и “переизобретения” без уступок в сторону аутентичности»².

Традиция исполнения сарданы претерпела множество периодов развития. Подъему популярности сарданы находят множество объяснений. Круг, образованный мужчинами и женщинами, держащимися за руки, подразумевает общность — простой и распространенный символ. Устоявшийся музыкальный и хореографический стиль современной сарданы исторически восходит ко времени каталонского национально-патриотического движения середины XIX века. Сардана воспринималась только как танец, распространенный лишь в Каталонии, до 1906 года, когда каталонские националисты признали сардану характерно каталонским танцем. Сардана как «символическое действие» (“symbolic action”) расцвела во времена диктатуры

¹ *Кобла* состоит из *флабиолы* (*flabiola*, флейты) и *тамборы* (*tambor*, малого барабана), двух *тиблов* (*tibla*, деревянно-духовой инструмент с двойной тростью), двух тенор (с двойной тростью), двух труб, тромбона с пистонами и трехструнного контрабаса.

² “Tradition and culture are constantly in the process of renegotiation and redefinition, such that invention is a normal and inevitable part of the perpetuation and use of all culture and tradition <...> the fact that any and every tradition regularly undergoes the process of invention and reinvention in no way compromises its authenticity”. Hanson A. Postmodernism and the Invention of Tradition // Present is Past. Lanham: University Press of America, 1997.

Франко (1939–1975); его режим воспринимал этот танец как «безопасный»³. После смерти Франко, с началом обращения Испании к демократии, отношение каталонских националистов к сардане изменилось от активного соучастия-сотворчества к отчаянной попытке сохранить традицию. Сардана и сегодня воспринимается как национальный танец, однако после возвращения автономного статуса Каталонии, он постепенно становится танцем, напоминающим о старых поколениях.

Ранний предшественник сарданы — *контрапа́ (contrapàs)* — линейный танец со множеством разновидностей, распространенных по всей Каталонии. Как и в современной сардане, шаги в *контрапа* исполняются слева направо. Другим предшественником сарданы была *сардана курта (sardana curta)* — круговой танец, также состоящий из двух разделов — *курты* и *льарги* по восемь и шестнадцать шагов соответственно. *Сардана льарга (sardana llarga)*, или современная сардана, состоит из того же числа музыкальных разделов, за исключением количества тактов протяженности каждого из них, которое существенно варьируется от одного исполнения танца к другому. Различное число тактов требует от исполнителей того, чтобы хотя бы один из них считал такты обоих разделов (*курта* и *льарги*), и чтобы каждый раздел завершался левой ногой, и таким образом все исполнители устремлялись влево. Это довольно непросто из-за сложносоставных хореографических элементов. В каталонской пословице эта особенность танца сопоставляется с чертами национального характера: «Каталонцы так же считают деньги, как и шаги в танце»⁴.

Прообраз музыки современной сарданы датируется примерно 1850 годом и связан с именем музыканта и композитора Иосифа Марии Пеп Вентуры (Josep Maria Pep Ventura), который внес преобразования как в состав *коблы*, так и в музыкальную форму сарданы. До И. М. Пеп Вентуры не существовало устоявшегося состава ансамбля, сопровождавшего исполнение сарданы. В 1850 году Мигель Парда (Miguel Parda) опубликовал «Способ исполнения льарги в танце сарданы» — первое руководство о том, как исполнять сардану и именно этот момент можно считать началом фиксации хореографии танца⁵. Публикация других руководств привела к смешению представлений о сардане во всей Каталонии на протяжении короткого периода времени.

В начале XIX века Барселона была центром каталонского и общеиспанского национального движения. Ввиду того, что на рубеже XIX и XX столетий большая часть Испании испытывала на себе влияние каталонских буржуа, произошло возрождение сарданы и ее признание каталонским национальным символом. Сардана появилась в Барселоне около 1860 года. Однако, ее исполнение выглядело не более как разновидность регионального танца из региона Гирона и оно не имело общекаталонских ассоциаций⁶. Использование сарданы прямо в политических целях началось еще в 1906 году националистической партией «Солидарность Каталонии», что служило символом солидарности этой политической партии⁷. Сардана вскоре была представлена двум городам, вошедшим в состав Каталонии последними: Ллиеда и Таррагона⁸. Сардана в начале XX века стала естественной частью культурно-патриотических мероприятий

³ Здесь понятие «символическое действо» использовано в том значении, какое предлагает Монсеррат Гиберно: «единичное и, как правило, изолированное действо, осуществляемое малой группой людей, <...> чья цель прервать контроль со стороны общества, которое является руками угнетающего режима». (“A single and usually isolated action carried out by a small group <...> whose main objective is to break the control of the public space in the hands of the oppressive regime”). *Guibernau M. Nations without States. Cambridge: Polity Press, 2000. P. 116.*

⁴ *Brandes S. The Sardana: Catalan Dance and Catalan National Identity // Journal of American Folklore. № 103. 1990. P. 33.*

⁵ *Pardàs M. Método per aprendre a ballar sardanes llargas. Figueres: impr. de Jaume Bosch, 1850.*

⁶ *Nonell J., Subirana L. La Sardana: Dansa d'Avui. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1997. P. 69.*

⁷ Там же. P. 68.

⁸ Там же. P. 69.

в Барселоне и во всей Каталонии⁹: программы культурных центров, обществ и учреждений в воскресные вечера включали пение популярных национальных песен, чтение стихов и исполнение танцев, среди которых всегда была сардана¹⁰. Использование сарданы политическими партиями продолжалось вплоть до периода диктатуры Мигеля Примо де Ривера (1923–1930, Miguel Primo de Rivera). Однако к тому времени сардана уже закрепились как общенациональный символ. Танцы, распространенные в других регионах, утратили свою важность в сравнении с сарданой, по мере того как она «стандартизировалась» и распространялась по всей Каталонии.

После Гражданской войны в Испании (1936–1939) Каталония утратила свою независимость. Вскоре после войны диктатура Франко запретила исполнение сарданы, и она была запрещена в Барселоне и близлежащих населенных пунктах. Режим Франко пытался искоренить символы каталонской идентичности (в частности, каталонский язык), но сардана, тем не менее, казалась в этом отношении «безобидной». Режим Франко воспринимал проявления региональных традиций как тривиальность и фактически внушал использование каталонского в попытке упростить (“trivialize”) локальные традиции. Каталоноязычные журналисты вдохновенно сообщали на кастильском языке о важных событиях в политике и о конкурсах танцев и местных фестивалях. Многими каталонцами сардана воспринималась формой мирного протеста и, вопреки угнетающему режиму, пришла к расцвету с 1945 по 1960 годы¹¹.

К 1950-м годам хореография строго кристаллизовалась и была бескомпромиссной по отношению к какому-либо рода варьированию. В 1953 году каталонский фольклорист Луис

⁹ Там же.

¹⁰ Там же. Р. 68.

¹¹ Там же. Р. 77.

Альбер-и-Ривас (Lluís Alber i Rivas, род. в 1923) опубликовал свое исследование «Против фальшивой сарданы»¹². Автор написал эту книгу из 104 страниц как реакцию на предложение каталонского фольклориста Аурели Кампани (Aureli Campany), утверждавшего, что положение рук во время исполнения раздела сарданы *курта* должно быть ниже. Л. Альбер-и-Ривас писал: «Мы публично, перед лицом всего мира каталонской сарданы, осуждаем текущее веяние моды танцевать курту с опущенными руками как совершенно надуманную и находящуюся в вопиющем противоречии с аутентичной народной традицией исполнения сарданы»¹³.

Л. Альбер-и-Ривас далее продолжал напоминать читателям важность сарданы и взывал к способности каталонцев сопротивляться внешним силам: «Оставайтесь тверды и неприступны, честны по отношению к нашим традициям и нашим предкам, которые являются представителями народа, в течение столетий хранившего знание того, как сопротивляться любому виду вторжения, сохраняя невредимой их самое дорогое достояние — сардану»¹⁴. Сардана с опущенными руками во время исполнения *курта* — современная манера исполнения сарданы.

Испания обратилась к демократии вскоре после смерти Франко в 1975 году, и в 1980 году Каталония восстановила свою автономию. Невзирая на то, что большинство каталонцев не было удовлетворено обретением статуса автономного округа, а не независимого государства, сардана как живой национальный символ Каталонии пребывает в упадке. Многие надеются, что сардану можно спасти от забвения, придав ей облик танца более привлекательного для молодого поколения. Такой неудачной попыткой стало изобретение танца *сарданова* (*sardanova*) — сарданы под сопровождение электрогитар, барабанов и клавишных инструментов в составе традиционной *коблы*. Космополитическое смешение не оказало сильного воздействия на молодых исполнителей и только усилило экспрессивность звучания музыки.

Большинство молодых каталонцев привлекает клубная музыка, а не исполнение сарданы в ее традиционной среде. Конкурсы сарданы проводились с 1902 года и для периода после Франко уникальны не были. Однако уникальным является то, что исполнение сарданы на конкурсах — практически единственное условие, в котором молодое поколение танцует сардану. Сардана, исполняемая на соревнованиях, значительно отличается от традиционной: танцоры выступают в одинаковых костюмах, стилизованных под традиционные, все движения точно синхронизированы. *Сардана ревецса* (*sardana revessa*) напоминает традиционную сардану, за исключением того, что единственной целью исполнителей является соблюдение точного числа тактов в *курте* и *льарге*, что делает ее сложной из-за двойственности заново сочиненной музыки. Таким образом, целью *сарданы ревецсы* является поддержать способность молодых танцоров считать. Более того, в *сардане ревецсе* совсем немного танца и исполнители заключают танец только тогда, когда они уверены, что сосчитали нужное количество воспроизведенных *куртов* и *льаргов*. Другой жанр конкурсной сарданы — *сардана де пунтс ллиурес* (*sardana de punts lliures*) — сардана в свободной хореографии, единственное правило в которой — не нарушать круг. Это новое требование к молодым исполнителям, потому что *сардана де пунтс ллиурес* более позволяет выразить себя творчески и лояльна к консервативным исполнителям, если они присоединяются к самым молодым.

В 1992 году в Барселоне проводились Олимпийские игры, и международное внимание привлекло то, что в нем не участвовали каталонские националисты. На церемонии открытия

¹² *Albert i Rivas L. Contra la falsa sardana. Barcelona: [s. n.], 1953.*

¹³ “We publicly denounce, before the entire Catalan sardana world as completely false and in flagrant contradiction with the authentic secular sardana tradition <...>, the present vogue that has been extending and generalizing itself over time throughout all of Catalonia, which consists in dancing the curts with arms down”. *Brandes S. The Sardana: Catalan Dance and Catalan National Identity // Journal of American Folklore. № 103. 1990. P. 27–28.*

¹⁴ “Hold firm and without concessions, true to our tradition and to our ancestors... that robust and candid people who during centuries have known how to endure without capitulation to every kind of invasion, preserving intact their most precious treasure: la sardana”. Там же, с. 28.

Олимпийских игр в 1992 году была исполнена сардана. Международное общество любителей сарданы — патриотическая организация, ратующая за продвижение сарданы, — поддержала введение сарданы в Олимпийские церемонии. Целью Международного общества любителей сарданы является распространение танца по всему свету¹⁵. Олимпийские игры имели не только международный резонанс, но также и всколыхнули патриотические чувства каталонцев. Международное общество любителей сарданы было ответственно за исполнение «крупнейшей сарданы в истории» в 1992 году, которая включала единый круг из 10 000 исполнителей и была названа «сарданой, которая объединила весь свет в один круг» (1999 год). Это был день, когда сардана исполнялась сразу во многих частях мира. Хотя целью организации является распространение сарданы за пределами Каталонии, из их литературы становится определенной мыслью о том, что сардана является культурной собственностью Каталонии.

Национализм в Каталонии, внезапная и продолжительная популярность сарданы — взаимосвязанные явления. С 1850 года сардана прошла многочисленные изменения. Она превратилась из танца регионального значения в общенациональный танец, что привело к изменениям в музыке и стандартизации хореографии. Во время диктатуры Франко танец пришел к расцвету, потому что стал разновидностью мирного протеста, выражающего национальные чувства, и тогда же хореография и музыка стали фиксированными. Главной задачей любителей танца сегодня является сохранение и возрождение танца, который исполняется в Каталонии преимущественно представителями старшего поколения. Молодые танцоры в значительно меньшем количестве почти исключительно исполняют конкурсную сардану. По контрасту с неконкурсной, танец в соревновании жестко регламентирован и синхронизирован, и требует много часов репетиций. Многие полагают, что сардану никогда не будут исполнять грядущие поколения и что она станет танцем для сцены — своего рода «музейным экспонатом», и исчезнет как живой, звучащий национальный символ Каталонии.

Перевод с английского А. Г. Остапенко

Литература

- Albert i Rivas L.* Contra la falsa sardana. Barcelona: [s. n.], 1953. 104 p.
- Brandes S.* The Sardana: Catalan Dance and Catalan National Identity // *Journal of American Folklore*. № 103. 1990. P. 24–41.
- Guibernau M.* Nations without States. Cambridge: Polity Press, 2000. 116 p.
- Hanson A.* Postmodernism and the Invention of Tradition // *Present is Past*. Lanham: University Press of America, 1997. 200 p.
- Nonell J., Subirana L.* La Sardana: Dansa d'Avui. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1997. 90 p.
- Pardàs M.* Método per aprendre a ballar sardanes llargas. Figueres: impr. de Jaume Bosch, 1850.

¹⁵ *Nonell J., Subirana L.* La Sardana: Dansa d'Avui. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1997. P. 90.

Dancing Catalans: The Sardana and the Invention of a Catalan Tradition

Mark E. Perry

Assistant Professor of Ethnomusicology & Historical Musicology at Oklahoma State University (USA)

Summary

The article describes the history of the development of the sardana genre through the prism of the evolution of the Catalan national-patriotic movement. By the “invention” of the tradition the author means the formation in the twentieth century of the late style of sardana and its inauthentic varieties: sardanova, sardana revessa and sardana de punts lliures. The comparison of traditional and modern forms of sardana is given. The discussion involves the main historical sources dedicated to the Catalan dance tradition and published over the previous one and a half centuries.

Keywords

Barcelona, Catalonia, cobla, sardana, invention of tradition

Submitted on: 11.11.2020

Published on: 01.05.2021

For citation:

Perry, Mark E. “Dancing Catalans: The Sardana and the Invention of a Catalan Tradition” [translated by A. G. Ostapenko]. In *Folk traditions: music – poetry – dance*, No. 1 (2021), pp. 51–57 (in Russian).

DOI 10.53086/2713-0452-2021-1-1-005