

Искусствоведение

УДК 78.03(81)

В.И. Костякина

Н.О. Подпоринова

Костякина Валерия Ильинична, студентка 1 курса Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: kostyakinna17@gmail.com

Подпоринова Надежда Олеговна, старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового искусства Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: n.podporinova@mail.ru

«GIRL FROM IPANEMA» КАК ВОПЛОЩЕНИЕ СТИЛЯ BOSSA-NOVA

Статья посвящена бразильскому музыкальному стилю босса-нова и одной из его наиболее представительных песен – «Girl from Ipanema». Эта песня не только стала хитом середины 60-х годов, популяризовав босса-нова во всем мире, но и продолжила развивать свое наследие, получая все новые интерпретации и поддерживая интерес к бразильской музыкальной культуре.

Ключевые слова: босса-нова, джаз, джаз-босса.

V.I. Kostyakina

N.O. Podporinova

Kostyakina Valeriya Ilinichna, 1th year student of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: kostyakinna17@gmail.com

Podporinova Nadezhda Olegovna, senior lecturer of department of pop-jazz art of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: n.podporinova@mail.ru

«GIRL FROM IPANEMA» AS THE EMBODIMENT OF BOSSA-NOVA STYLE

The article is devoted to the Brazilian musical style of the bossa nova and one of his most representative songs – "Girl from Ipanema". This song not only became a hit in the mid-60s, popularizing the bossa nova around the world, but also continued to develop its legacy, receiving new interpretations and maintaining an interest in Brazilian musical culture.

Key words: bossa-nova, jazz, jazz-bossa.

Бразильская босса-нова (bossa nova) заслуженно считается самой светлой музыкой в мире, ведь ее звучание вызывает у слушателей самые лучшие и приятные чувства, погружает их в светлые мечты. Это относительно новый стиль бразильской музыки, который объединил в себе гармонику джаза и ритмы местной самбы и иногда называется как «афро-бразильский джаз». Первоначально босса-нова исполнялась на частных праздниках в элитном районе Ипанема в Рио-де-Жанейро. Однако вскоре она перестала быть привилегией высшего общества и зазвучала в публичных пространствах.

В конце 50-х жанр босса-новы пополнился рядом одаренных композиторов и исполнителей, таких как Жоао Жилберто, Луис Бонфа и Баден Пауэлл, но родоначальником стиля считается Антонио Карлос (Том) Жобим. Стартовой точкой босса-новы часто считается песня Жобима «Хватит грустить» (1958), исполненная Жоао Жилберто, а первым успешным образцом босса-новы был альбом «Песня слишком сильной любви»,

записанный Элизет Кардозо и Жоао Жилберто в то же время. А настоящим хитом, благодаря которому босса-нова вышла за пределы Бразилии, стала «Девушка из Ипанемы» («Girl from Ipanema») Тома Жобима на слова Винисиуса де Мораеса. Первая ее запись была сделана в 1962 году, но мировым хитом она стала только в 1964 году в версии, записанной Аструд Жилберто и Стэном Гетцем, получив через год премию «Грэмми». Она стала второй по популярности песней в поп-музыке, пропустив вперед только «Yesterday» The Beatles [2]. В. Де Мораес в 1965 году в одном из журналов описал девушку, вдохновительницу песни: «Золотая девушка, смесь цветка и русалки, полная света и грации, но вид которой печален, потому что на своем пути к морю она несет с собой ощущение проходящей молодости, красоты. Это дар жизни в ее прекрасной меланхолии постоянных приливов и отливов» [1].

«Girl from Ipanema» стремительно прославила всех причастных – саму босса-нову, район Ипанема и, конечно, композитора и исполнителей. В отличие от предыдущих видов афро-кубинской музыки (румбы или мамбы), босса-нова не стала явно танцевальной и развлекательной музыкой, поскольку ее привезли из Бразилии и начали исполнять джазмены. Босса-нова приобрела характер концертной и клубной музыки для меломанов благодаря своей более изысканной гармонии, утонченной мелодике и спокойному ритму. Началась мода на так называемую джаз-босса (jazz-bossa), ставшую в некотором роде антиподом тенденциям развития джаза начала 60-х: грациозные и эмоциональные мелодии Жобима стали для современных джазменов достойной альтернативой традиционному джазу. Кроме того, тогда была осуществлена серия совместных проектов с Фрэнком Синатрой, начиная с альбома «Sinatra/Jobim».

Усилиями великого американского джазмена Стэна Гетца произошла вторая популяризация «Girl from Ipanema». Эта музыка идеально подходила Стэну для адаптации его джазовой концепции. Он создал фьюжн, т.к. всегда был очень мелодичным и лиричным музыкантом с красивым мягким звуком

саксофона, очень похожим на голос Жоао Жилберто. Том Жобим, в свою очередь, вдохновлялся калифорнийским джазом западного побережья, пионером которого был именно Стэн Гетц, и это направление значительно отличалось от более раннего хот-джаза 1940-х годов. Жена Жоао, Аструд, которая в то время не была профессиональной певицей, спела несколько песен на английском языке. Конечно, одной из песен была «Девушка из Ипанемы», которая подготовила почву для музыкальной революции в США. Звучание и концепция джаза Стэна идеально сочетались с бразильским звучанием вокала и ритмом босса-новы. Стэн Гетц был одним из самых лиричных джазовых исполнителей всех времен, и он никогда не изменял своим взглядам [4]. Вскоре «Girl from Ipanema» распространила свое тихое очарование моря и песка на чарты, «смывая» «Я хочу держать тебя за руку» The Beatles [3].

По словам Тома Жобима, все, чего он хотел в этой песне, – передать поэтический дух девушки из Ипанемы. Однако он считал, что «американцы никогда не поймут нашу «пляжную цивилизацию» [1]. По словам Паулиньо, сына Жобима, перевод песни на английский язык с португальского с его окончаниями слов на мягкие гласные лишает «Девушку из Ипанемы» некоторой успокаивающей силы. Но по словам писателя Сержио Аугусто, автора биографии «Cancioneiro Jobim», англоязычная лирика тоже настраивает слушателей на нужный лад. Проходящая мимо девушка поднимает настроение одинокому мужчине, восхищающемуся мимолетной красотой, которую она приносит в мир. Тоскующий мужчина по-английски оплакивает безответную любовь девушки, которая даже не взглянет на него.

Американский поэт-песенник Н. Гимбел, который и адаптировал песню для англоязычной аудитории, был одним из многих «профессиональных поэтов, которые вставляли английские тексты в иностранные песни, не зная, что они означают, и в итоге зарабатывали больше, чем авторы оригинала. Но без англоязычных текстов эти песни никогда бы не пробились сквозь американский провинциализм», – таковы слова Руя Кастро, автора

многочисленных работ по истории босса-нова. Однако «Девушка из Ипанемы» не просто пробилась – она стала хитом, который заставил Бразилию больше ценить свой оригинал [1]. Его слова подтверждает молодая бразильская певица Анитта, которая также исполняла «Девушка из Ипанемы» на английском языке. В своем интервью она рассказала, что получение одобрения за рубежом помогает бразильцам больше ценить свою собственную музыку. По словам Анитты, ее «задача прямо сейчас состоит в том, чтобы попытаться заставить людей за пределами Бразилии снова заинтересоваться бразильской музыкой и культурой, как это было во времена девушек из Ипанемы. Людям в других странах необходимо принять бразильскую музыку, фанк-музыку и все, что мы делаем, чтобы мы сами были уверены, что мы владеем достойными вещами» [1]. Певица исполнила песню на шоу Today и в прямом эфире Джимми Киммела, предоставив американцам новый образ девушки из Рио, тем самым заменив собой вдохновительницу оригинальной песни, 17-летнюю на тот момент Элоиз Пинеиро.

Список используемой литературы:

1. *Biller D.* «Girl from Ipanema»: re-imagining of classic of today Rio. URL: <https://apnews.com/article/anitta-girl-from-ipanema-rio-brazil-bb45163a74e7d47c23a38f09a4cbe1e3> (дата обращения: 10.08.21).
2. *Brown S.* The Mystery Behind the Girl from Ipanema. URL: <https://theculturetrip.com/south-america/brazil/articles/the-mystery-behind-the-girl-from-ipanema/> (дата обращения: 10.08.21).
3. *Hutchinson L.* The girl from Ipanema. URL: <https://performingsongwriter.com/girl-from-ipanema/> (дата обращения: 10.08.21).
4. *Zottola G.* «The Girl from Ipanema» – Stan Getz, Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim, and Astrud Gilberto (1963). URL:

<https://www.loc.gov/static/programs/national-recording-preservation-board/documents/GirlFromIranema.pdf> (дата обращения: 10.08.21).