

**БАРСЕЛОНА ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ И МОНСЕРРАТ КАБАЛЬЕ
КАК ОБРАЗЕЦ ДУЭТА В СТИЛЕ CLASSICAL CROSSOVER****BARCELONA DE FREDDIE MERCURY ȘI MONTSERRAT CABALLÉ –
EXEMPLU AL DUETULUI ÎN STILUL CLASSIC AL CROSSOVER****BARCELONA OF FREDDIE MERCURY AND MONTSERRAT CABALLÉ
AS A DUET EXAMPLE IN THE CLASSICAL CROSSOVER STYLE****ANGELICA MUNTEANU¹,**conferențiar universitar interimar, doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

CZU 782.1.071.2(460)

784.66.071.2(410)

784.087.62:781.61

Статья посвящена проявлению в вокальном дуэте стиля *classical crossover* – одного из популярных направлений в современной музыкальной культуре. Предметом исследования стал известный дуэт Барселона в исполнении звезды мировой поп-музыки Фредди Меркьюри и королевы оперной сцены Монсеррат Кабалье. В работе рассматриваются особенности поэтического содержания, музыкального языка и композиции песни, а также характер диалогического взаимодействия участников дуэта.

Ключевые слова: *classical crossover*, бельканто, вокальный дуэт, Барселона, Фредди Меркьюри, Монсеррат Кабалье

Articolul este dedicat manifestării în duetul vocal a stilului *classic crossover* – una dintre cele mai populare tendințe în cultura muzicală modernă. În vizorul autorului se află celebrul duet *Barcelona*, interpretat de starul-pop mondial *Freddie Mercury* și regina scenei de operă *Montserrat Caballé*. Lucrarea examinează conținutul poetic, limbajul muzical și compoziția cântecului, precum și caracterul interacțiunii de dialog a participanților la duet.

Cuvinte-cheie: *classical crossover*, *belcanto*, *vocal duet*, *Barcelona*, *Freddie Mercury*, *Montserrat Caballé*

The article is devoted to the manifestation of one of the most popular trends in modern musical culture in the vocal duet of the style of *classical crossover*. The subject of the study was the famous *Barcelona* duet performed by the world pop star *Freddie Mercury* and the queen of the opera stage *Montserrat Caballé*. The paper examines the poetic content, the musical language and composition of the song, as well as the nature of the dialogical interaction of the duet participants.

Keywords: *classical crossover*, *belcanto*, *vocal duet*, *Barcelona*, *Freddie Mercury*, *Montserrat Caballé*

Введение

Песня *Барселона*, прозвучавшая на церемонии открытия Олимпийских игр 1992 года, находится в русле распространенного в современной музыкальной культуре стиливого микста академической и поп-музыки, получившего название *classical crossover*. Зародившийся в 70-е гг. XX века, этот стиль первоначально проявился в творчестве рок-групп – таких, как *Emerson, Lake & Palmer*, *Procol Harum*, *Electric Light Orchestra*, *Metallica*, *Scorpions*, *Deep Purple* и др., которые занимались обработками музыки академического направления, цитировали известные классические произведения, использовали звучание симфонических оркестров. Одним из рок-коллективов, в композициях которых ощущаются влияния академической музыки, была группа *Queen*, особенно начиная с альбома *A Night at the Opera* (1975). Позже интерес к смешению стилей проявили академические певцы (Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти), а также

1 angela.munteanu@amtap.md

поп-исполнители (Сара Брайтман, Эмма Шаплин, Алессандро Сафина, Андреа Бочелли и др.). В Молдове элементы стиля *classical crossover* характерны для творчества ансамбля *Brio Sonores*, певиц Виктории Никитченко, Анны Черниковой.

Сочетание академической и поп-манеры проявилось и в ряде дуэтов – достаточно вспомнить знаменитые дуэты Хосе Каррераса с Сарой Брайтман, Лучано Паваротти с Майклом Джексоном, Фредди Меркьюри, Джеймсом Брауном, Би Би Кингом и др. Оригинальным опытом в этом направлении являются дуэты молдавского оперного тенора Михаила Мунтяну с исполнительницами популярной и джазовой музыки Анжелиной Коржан, Джетой Бурлаку [1; 2]. Тот факт, что именно вокальный дуэт, содержащий в себе диалогическое начало, стал областью проявления стиля *classical crossover*, вполне естественен, если учесть, что данное явление само представляет собой результат стилевого диалога. «Активизации этого диалога, – пишет Л. Данько, – способствовали художественные и технологические особенности эпохи постмодернизма, в первую очередь – стремление к стилевому синтезу, сближение с массовой культурой» [3 с. 7-8].

Из истории создания дуэта Барселона

Среди дуэтных пьес в стиле *classical crossover* почетное место занимает песня Барселона в исполнении Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье. Она появилась в 1980-е годы, когда Барселону избрали местом проведения Летней Олимпиады 1992 года. Мэр города предложил испанской оперной певице, уроженке Барселоны Монсеррат Кабалье участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр. Желая спеть что-нибудь подходящее для молодежной аудитории, певица, выбрала в качестве автора песни лидера группы *Queen* Фредди Меркьюри, которому предложила выступить в дуэте. Выбор оказался удачным: Меркьюри, который был поклонником оперы и, в частности, творчества М. Кабалье, обладал прекрасным голосом и развитой вокальной техникой, что позволило ему выступить на равных с признанной мастерицей бельканто.

Певица вспоминает о том, как создавалась песня Ф. Меркьюри: «Это было в конце 87-го года. В Лондоне у него дома мы послушали четыре или пять мелодий, из них более-менее законченной линией была та, которая потом стала «Барселоной». Она мне и понравилась больше всего. Там еще не было слов. Но сама мелодия мне показалась очень красивой. Когда все было готово, мы получили одобрение и разрешение мэра Барселоны исполнять это как официальный гимн Олимпиады. Для меня это было огромное событие. Мало того, что это была встреча и работа с настоящим музыкантом высочайшего профессионализма, но еще и удивительный опыт, когда стирались границы между такими разными жанрами – оперой и поп-музыкой» [4].

В интервью, которое звездный дуэт дал в 1987 г. на Ибице по случаю презентации песни Барселона, Фредди Меркьюри сказал: «Я надеюсь, что лучшее впереди, мы сделаем что-нибудь еще. Это только первая песня, и будут еще другие, мы работаем над этим» [5]. И действительно, вскоре последовали еще семь композиций, которые вошли в новый альбом Барселона, выпущенный в 1988 г. в сотрудничестве с композитором, исполнителем и сопродюсером Майком Мораном. К сожалению, Фредди Меркьюри не суждено было исполнить песню на Олимпийских играх: за восемь месяцев до их начала, 24 ноября 1991 г. он ушел из жизни. Монсеррат Кабалье отказалась исполнять песню с другим певцом, и Барселона была представлена на открытии Олимпиады в видеозаписи.

Песня Барселона: жанрово-стилевые и композиционные особенности

Задуманная как величественный гимн, посвященный прекрасной столице Каталонии, песня в то же время обладает чертами рок-баллады. Она полна возвышенного лиризма, воспевая чувство, которое вспыхнуло между героями, случайно встретившимися в Барселоне. Одной из особенностей песни является то, она предназначена для интернационального дуэта и поется на двух языках: Фредди Меркьюри исполняет свою партию на английском, Монсеррат Кабалье на испанском. В тех фрагментах, где голоса звучат одновременно, оба солиста поют на одном, английском или испанском, языке.

Стилевая основа Барселоны – рок-музыка¹, носителем которой выступает Фредди Меркьюри. В песне во всем великолепии использованы возможности уникального голоса исполнителя, усиленного периодической поддержкой неповторимого бэк-вокала группы *Queen*. Рок-основа органично дополнена элементами академической вокальной культуры, представленными Монсеррат Кабалье: мелодия песни в полной мере отвечает задаче показать вокальное мастерство оперной артистки – в частности, в песню включен ряд каденций *ad libitum*, где певица демонстрирует несравненное искусство колоратуры.

Форма песни Барселона – куплетная с припевом, но составляющие ее два куплета не идентичны друг другу. На протяжении всей композиции меняется тональность, варьируется мелодическая линия, поднимается регистр и т. д. Учитывая сказанное, форму можно назвать куплетно-вариационной. В результате происходящего в ней развития в конце произведения достигается яркая кульминация.

Песня открывается небольшим инструментальным вступлением, в котором чередуются колокольный перезвон, торжественные фанфары и мелодическая фигура опеваания, построенная на секундовых интонациях – этот тематический элемент будет играть важную роль в припеве. Первый куплет, построенный в форме периода, выражает лирические чувства героев, переживаемые как волшебный сон:

Он:	– I has this perfect dream.	– Мне снился чудный сон.
Она:	– Un sueño me envolvió.	– Сон окутывал меня.
Он:	– This dream was me and you.	– В нем были я и ты.
Она:	– Tal vez estás aquí.	– Может быть, ты здесь.
Он:	– I want all the world to see.	– Я хочу, чтобы видел весь мир.
Она:	– Un instinto me guiaba.	– Мое чувство вело меня.
Оба:	– A miracle sensation; My guide and inspiration.	– Волшебное чувство; Моя путеводная звезда и мое вдохновение.
	Now my dream is slowly coming true.	Сейчас мой сон сбывается наяву.

В каждом из двух предложений периода начальные мелодические фразы задуманы как диалог: сопрано с некоторыми вариациями повторяет фразы тенора (*Пример 1*). Такое построение дуэта напоминает прием, применяющийся в кино, когда два героя отображаются каждый в своей половине экрана: они находятся далеко друг от друга, окружены разными обстоятельствами, но каждый, по-своему и на своем языке, думает об одном и том же. Вокальная мелодия, построенная в основном на секундовых интонациях, носит речитативный характер, что подчеркивает состояние раздумья, в котором пребывают герои. В конце предложений голоса сливаются в унисон: преодолевая расстояние и языковой барьер, зарождающееся чувство и ожидание счастья соединяют сердца.

Пример 1. Барселона, первый куплет.

The image shows a musical score for the first couplet of the song 'Barcelona'. It features two vocal parts: Soprano and Tenor. The Soprano part has lyrics in Spanish: 'Un sueño me envolvió. tal vez estás aquí.' The Tenor part has lyrics in English: 'I had this perfect dream. This dream was me and you. I want all the world to see.' Below the Tenor part, there are two lines of lyrics in Spanish: 'Un instinto me guiaba. A miracle sensation; my guide and inspiration.' and 'A miracle sensation; my guide and inspiration.' The score includes a '8' in a circle, likely indicating a measure rest.

¹ Песня Барселона существует в различных версиях, включая запись 2012 г., где инструментальная партия, записанная изначально на синтезаторе, переаранжирована для полного симфонического оркестра. Анализ песни в настоящей работе был проведен по нотному тексту, опубликованном компанией *Mercury Songs LTD* [6], а также студийной версии 1987 г., зафиксированной в официальном видеоклипе Дэвида Маллета [7]. Ряд деталей студийной записи в клавише не отображен, поэтому в ходе анализа были сделаны определенными коррективы на основе фонограммы.

Во втором предложении сохраняется диалогическое взаимодействие голосов, но мелодическая линия звучит в более высоком регистре. Здесь к дуэту присоединяется хор, который отвечает солистам, словно эхо. Все это сообщает второму предложению более высокий эмоциональный накал.

В припеве «действие» начинает плавно перетекать из мира мечты в реальный план: герои вспоминают Барселону, где они повстречались:

Оба+Хор:	– Barcelona!	– Барселона!
Он:	– It was the first time that we met	– Там мы повстречались впервые
Оба+Хор:	– Barcelona!	– Барселона!
Он:	– How can I forget The moment that you stepped into the room, you took my breath away.	– Как я могу забыть тот миг, Когда ты вошла в комнату, у меня перехватило дыхание.
Он+Хор:	– Barcelona!	– Барселона!
Она:	– La música vibró,	– Музыка вибрировала,
Он+Хор:	– Barcelona!	– Барселона!
Она:	– Y ella nos unió.	– Она соединила нас.
Оба:	– And if God willing We will meet again someday	– И, даст Бог, Мы снова встретимся однажды.

Большую роль в этом разделе играет слово «Барселона», которое поется солистами вместе с хором: это и восторженное воспоминание о месте, где произошла первая встреча, и, одновременно, обращение к прекрасному городу, раскинувшемуся рядом. Именно восклицание «Барселона!» играет ключевую роль в переходе от мечты к реальности.

Если в первом куплете певческая манера Монсеррат Кабалье почти не выделяется из общей стилистики, то в припеве артистка впервые проявляет себя как оперная певица, исполняя квартетные и октавные возгласы-реплики, а также колоратурный пассаж-вокализ. При этом мужская партия, ведущая основную мелодию, развивается в высочайшем регистре, достигая предела тенорового диапазона – ноты c^2 . Следует отметить, что в данном фрагменте тенор находится в более выигрышной вокальной позиции, явно превалируя над сопрано, которому сложно противостоять ему динамически (*Пример 2*).

Пример 2. Барселона, первый припев.

The image shows a musical score for the first chorus of 'Barcelona'. It features two vocal parts: Soprano and Tenor. The Soprano part begins with a choir entry (labeled '(Choir) 41') and then continues as a solo. The Tenor part provides the main melody. The lyrics are: 'Bar - ce - lo - na. Bar - ce - lo - na. Ah - ah - ah. It was the first time that we met. How can I for - get the moment that you stepp'd in to the room, you took my breath a - way.' The score includes musical notation for both voices and piano accompaniment.

Как бы компенсируя этот дисбаланс, певице отдается предпочтение в начале следующего раздела припева (тт. 49-52), где ей поручена основная тематическая линия. В конце припева в партиях обоих певцов выражается надежда на будущую встречу. Здесь звучат секундовые опеания, изложенные впервые во вступлении (*Пример 3*).

Пример 3. Барселона, первый припев.

Примечательно, что начальное секундовое мелодическое движение, построенное на опевапии, вызывает прямую ассоциацию с фрагментами из более ранней композиции Фредди Меркьюри – *Bohemian Rhapsody* из альбома *The Night at the Opera* (Пример 4).

Пример 4. *Bohemian Rhapsody*.

С другой стороны, в секундовых опеваниях можно услышать и начальную фигуру группетто знаменитой арии *Casta Diva* из оперы Норма В. Беллини (Пример 5). Как известно, эту арию блистательно исполняла Монсеррат Кабалье, которая обладала уникальной техникой бельканто.

Пример 5. В. Беллини. Каватина Нормы.

Такие интонационные параллели вряд ли случайны. Можно предположить, что они вызваны желанием автора песни Фредди Меркьюри протянуть «мостик» между оперной темой, занимавшей его на протяжении жизни, и реальной возможностью соприкоснуться с оперным искусством в зрелом возрасте, спев в дуэте со знаменитой оперной дивой.

Второй куплет – кульминационный. Он сокращен до предложения из 12 тактов, что делает форму более компактной и динамизирует развитие. В содержании куплета, построенном на реальном взаимодействии героев в настоящем времени, переплелись несколько мотивов: гимн музыке, песням, звучащим голосам, зарождающейся любви; возвешение начала праздника; жажда обновления жизни. Куплет построен как постоянный диалог солистов, переключки которых становятся все более частыми и энергичными. Партии обоих певцов звучат в высоком регистре, достигая порой верхнего предела диапазона. В кульминации (*Shaking all our lives!*) к солисту подключается хор, после чего следует каденция солистки в диапазоне двух октав (т. 73-74).

На вершине кульминации начинается второй припев. В отличие от обычных песенных припевов, где используется один и тот же текст, он поется с новыми словами. «Действие» окончательно переходит в реальный план: герои воспевают город, красоту омывающего его моря, звучание колоколов. В конце оба плана песни – гимн городу и лирическая линия – соединяются:

Он+Хор:	– Barcelona!	Барселона!
Она:	– Sueñan las campanas.	- Звонят колокола,
Он+Хор:	– Barcelona!	Барселона!

Она:	– Abre tus puertas al mundo.	– Открой свои врата миру.
Он:	– If god is willing	– Даст Бог,
Она:	– If god is willing	– Даст Бог,
Оба:	– If god is willing	– Даст Бог,
	Friends until the end...	Мы будем вместе до конца...
Она:	(Cadenza ad lib.)	(Каденция ad libitum)
Хор:	¡Viva!	Да здравствует!
Он:	Barcelona!	Барселона!

Завершается песня инструментальной кодой на «колокольной» музыке вступления, которую венчает заключительный пассаж-вокализ сопрано.

Заключение

Подводя итоги проведенного анализа, отметим следующее.

1. Дуэт Барселона рок-исполнителя Фредди Меркьюри и оперной певицы Монсеррат Кабалье является ярким примером проявления стиля *classical crossover*, широко распространенного в современной музыке. Органично соединив в себе балладную роковую основу и элементы академической оперной культуры, ее мелодический язык в равной степени позволяет проявиться непревзойденным вокальным способностям каждого из солистов.

2. Дуэт в песне Барселона можно определить как паритетный: его участники представлены в равной степени на протяжении всего исполнения, то вступая во взаимодействие по принципу диалога, то сливаясь в едином мелодическом движении. Каждая вокальная партия обладает качеством самостоятельности и, вместе с тем, находится в постоянном тесном взаимодействии с партией партнера.

3. Песня Барселона является одним из двух гимнов Летних Олимпийских игр 1992 года. Второй гимн – *Amigos para siempre (Friend for Life – Друзья навсегда)*, исполненный поп-дивой Сарой Брайтман и оперным тенором Хосе Каррерасом на церемонии закрытия Олимпийских игр, также приобрел мировую славу, но все же Барселона по своей яркости и производимому эффекту стоит несравнимо выше. В ней, помимо сочетания двух контрастных вокальных тембров и исполнительских манер, проявились такие качества, как оригинальный музыкальный замысел, образное и музыкальное развитие на протяжении произведения, высокий эмоциональный накал, который не в последнюю очередь обеспечен харизматичностью обоих исполнителей. Все это обеспечило песне заслуженный успех, поставив ее в ряд шедевров мировой популярной музыки.

Библиографические ссылки

1. Angelina Korjan & Mihai Munteanu – *Traieste – Ti Visul* (Official video) [online]. [accesat 15 feb. 2020]. Disponibil: <https://www.youtube.com/watch?v=l1YFFz7AM5k>.
2. Mihai Munteanu și Geta Burlacu – *Guarda che Luna* [online]. [accesat 15 feb. 2020]. Disponibil: <https://www.youtube.com/watch?v=KmxVnyj6Vd0>.
3. ДАНЬКО, Л. *Музыкальное направление classical crossover в современной аудиовизуальной культуре*: автореф. дисс.... канд. искусствоведения. Санкт-Петербург, 2013.
4. ГАСПАРЯН, А. Интервью с Монсеррат Кабалье. В: *Московский Комсомолец*, 2006, 22 сентября (№ 214), с. 1, 16 [online]. [accesat 15 mar. 2020]. Disponibil: <http://intellectualonly-mercury.ru/art/caballe.html>.
5. Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье. Интервью на Ибице. 1987 год [online]. [accesat 17 mar. 2020]. Disponibil: <https://www.youtube.com/watch?v=z1aIsXFp-vc>.
6. *Barcelona*. Words and music by Freddie Mercury and Mike Moran. 1987&2001 Mercury Song Ltd, EMI Music Publishing Ltd, London WC2H 0QY.
7. *Music/Barcelona* [online]. [accesat 14 mar. 2020]. Disponibil: <https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Music/Barcelona>.