

# Guajira de salón / Гуахира–де-салон

Армандо Родригес Руидиас, 2021 г.

## Эволюция

Кристоваль Диас Аяла в своей книге «Контрапункты кубинской музыки» описывает, как в начале XX века популярность некоторых жанров, таких как «пунто» и «сапатео» снижалась и постепенно эти жанры объединялись с другими. В результате эволюционного их взаимопроникновения друг в друга, появилась новая форма, названная «гуахира» или «гуахира-сон»<sup>1</sup>.

В этой связи Диас Аяла отмечает, что, поскольку межжанровые связи всегда были очень активными, кубинский «пунто», как и большинство кубинских музыкальных жанров, ассимилировала структурные элементы сона и гуарачи с целью предложить публике танцевальный формат, который можно было бы включить в состав шумных вечеринок и крестьянских праздников, где участники предпочитали петь и танцевать<sup>2</sup>.

По словам Неда Саблетта, «начиная примерно года с 1935, на кубинском радио возникла своего рода золотая эпоха «пунто-гуахира», достигшая в начале 40-х годов своего пика, главным образом потому, что музыка этого жанра стала очень популярна и была не очень дорогой в производстве». Кроме того, Саблетт отмечает: "В начале века гуахира Театра «Альгамбра» исполнялась в трехдольном ритме 6/8, но в течение 20-х годов соновые септеты адаптировали гуахиры под свои нужды, превратив 6/8 в 2/4, и добавив более ритмичное сопровождение к песням"<sup>3</sup>.

В качестве примера такой песни, похожей на старые народные гуахиры, но в двухдольном размере (2/4), мы можем привести песню «Guajira ven a gozar» в исполнении Трио Матаморос<sup>4</sup>.

The image shows a musical score for the song "Guajira ven a gozar" by Trio Matamoros. The score is in 2/4 time with a tempo of 72. It features a vocal line (Voz) and two guitar parts (Guitarra). The lyrics are: "Gua - ji - ra - ven - a - go - zar - gua - ji - ra - ven - a - go - zar - gua - ji - ra - ven". The guitar parts include chords Dm and Am.

Фрагмент песни «Guajira ven a gozar» Трио Матаморос<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Díaz Ayala, Cristóbal: Los contrapuntos de la música cubana, Ediciones Callejón, San Juan, Puerto Rico, 2006, p. 162

<sup>2</sup> Díaz Ayala, Cristóbal, 2006: 163

<sup>3</sup> Sublette, Ned: Cuba and its music. Chicago Review Press, Inc., 2004, p. 487

<sup>4</sup> Youtube: Guajira ven a gozar. Trío Matamoros: <https://www.youtube.com/watch?v=m2TOzDyd1dk>

<sup>5</sup> Нотная запись автора.

Первые звукозаписи Трио Матаморос, при участии постоянного состава в числе которого были Мигель Матаморос, Рафаэль Куэто и Сиро Родригес, были сделаны в Камдене, Нью-Джерси 28, 29 и 31 мая 1928 года. И в числе записанных был знаменитый сон, называвшийся «*El que siembra su maíz*», который установил рекорд, так как на Кубе было продано 64 000 пластинок с ним<sup>6</sup>. В части *монтуну* этого музыкального произведения мы можем четко отметить использование двухдольной ритмо-гармонической схемы, которая станет важным элементом в эволюции музыкального жанра под названием «*гуахира-сон*» или «*гуахира-де-салон*», который строится на аккордах, основанных на I, IV и V ступенях диатонического звукоряда<sup>7</sup>.

Фрагмент песни «*El que siembra su maíz*» Трио Матаморос<sup>8</sup>

В монтуну знаменитого «*Son de la Loma*»<sup>9</sup>, записанного в 1923 году теми же «Трио Матаморос», заметно выделяется та же структура, о которой мы упоминали ранее: ритмо-гармоническая последовательность, основанная на I, IV и V ступенях диатонического звукоряда.

Фрагмент песни «*Son de la Loma*» Трио Матаморос<sup>10</sup>

Игнасио Пиньейро также сочинял соны под влиянием крестьянской тематики, и Диас Айала дает этому такой комментарий: "... Новизна некоторых мелодических и гармонических поворотов «пунто», и прежде всего литературного богатства её текстов, привлекает таких композиторов, как Игнасио Пиньейро, который писал соны с касанием гуахиры, и иногда называет их гуахира-сон: "Alma

<sup>6</sup> Molano Gómez, Carlos: Encuentro Latino Radio - 2016, Bogotá – Colombia. Derechos reservados de autor. Actualizado 2020: <http://www.encuentrolatinoradio.com/2020/05/miguel-matamoros-mama-son-de-la-loma.html>

<sup>7</sup> Youtube: El que siembra su maíz. Trío Matamoros: <https://www.youtube.com/watch?v=zV5QRjmfqcl>

<sup>8</sup> Нотная запись автора.

<sup>9</sup> Youtube: Son de la Loma. Trío Matamoros: <https://www.youtube.com/watch?v=LfdwBDo2jqA>

<sup>10</sup> Нотная запись автора

guajira”, “Buey viejo”<sup>11</sup>, “Canta la Vueltabajera”<sup>12</sup>, “Entre preciosos palmares”<sup>13</sup>, “Lejana campiña”<sup>14</sup>, “Quejas en la montaña” и другие<sup>15</sup>.

Во вступлении к “Alma guajira”, с явным крестьянским содержанием, Пиньейро использует ритмо-гармоническую структуру в интервале между I и V степенями диатонического звукоряда, так же, как и в упомянутом ранее примере с степенями I-IV-V. В этом случае композитор пропускает шаг перед IV ступенью между аккордами I и V ступеней<sup>16</sup>.

Фрагмент песни “Alma guajira” Септета Игнасио Пиньейро<sup>17</sup>

Двухдольная ритмо-гармоническая схема, которая начала проявляться в песнях групп, играющих сон с конца 20-х годов XX века, стала результатом эволюционного процесса, исходившего из оригинального трехдольного размера *пунто-гуахи́ро*. Во вступлении к следующему примеру, которым станет запись традиционного *пунто*, называемого «tonada espirituana», можно оценить ряд разрозненных аккордов в аккомпанементе гитары, которые основаны на уже упомянутой последовательности I-IV-V, исполненной в трехдольном размере 6/8<sup>18</sup>.

Фрагмент одной из *Tonada Espirituana*. Пение – десима, пунто и тонада<sup>19</sup>

## Гильермо Портаблес

По словам Неда Саблетта, "... в середине тридцатых годов XX века trovadores, такие как Антонио (Ньико Маятито) Фернандес, которые обычно пели в трио, создали на радио репертуар, для которого адаптировали пунто-гуахи́ро в стиле «son de la trova». Центральной фигурой этого движения, названного «гуахи́ра-де-салон», был Гильермо Портаблес, человек с мелодичным голосом, который посредством своих выступлений на радио, быстро стал всеобщим кумиром”.<sup>20</sup>

<sup>11</sup> Youtube: Buey viejo: <https://www.youtube.com/watch?v=qf3x955MfAI> (tono menor)

<sup>12</sup> Youtube: Canta la vueltabajera: <https://www.youtube.com/watch?v=zEJDuzZlezGg>

<sup>13</sup> Youtube: Entre preciosos palmares: <https://www.youtube.com/watch?v=vLZkjrA--NE>

<sup>14</sup> Youtube: Lejana campiña: <https://www.youtube.com/watch?v=X7WWOLF2unk>

<sup>15</sup> Díaz Ayala, Cristóbal, 2006: 163

<sup>16</sup> Youtube: Septeto de Ignacio Piñeyro: Alma guajira: <https://www.youtube.com/watch?v=iVJEXsBt4YM>

<sup>17</sup> Нотная запись автора

<sup>18</sup> 8 Youtube: La Canturía. Tonada Espirituana:

[https://www.youtube.com/watch?v=1u77U6fLiLo&list=OLAK5uy\\_nfTQxnIjN231kBmInliqG0HStzFBeaWug&index=10](https://www.youtube.com/watch?v=1u77U6fLiLo&list=OLAK5uy_nfTQxnIjN231kBmInliqG0HStzFBeaWug&index=10)

<sup>19</sup> Нотная запись автора

<sup>20</sup> O Sublette, Ned, 2004: 487

Гильермо Портабалес, певец, которому приписывается создание стиля вокальной музыки под названием «гуахира-де-салон», родился 6 апреля 1914 года в Сьенфугосе, и начал свою карьеру, исполняя на праздниках гуахиры, болеро и танго аккомпанируя себе на гитаре. В 1937 году Портабалес отправляется в Пуэрто-Рико, где становится звездой радио, а позже совершает несколько гастролей по таким странам, как Венесуэла, Эквадор, Колумбия и Панама.

В 1940 году он возвращается на Кубу, где поет на радиостудии RHC Cadena Azul и откуда несколько раз путешествует в США и Пуэрто-Рико выступая в разных театрах и радиостудиях. В то время формируется группа молодых певцов, исполнявших музыку в крестьянском стиле, среди которых были известные исполнители кубинской крестьянской музыки Рамон Велос и Коралия Фернандес. Гильермо Портабалес погиб на Кубе в 1970 году в автомобильной аварии.<sup>21</sup><sup>22</sup>

Оценить ритмо-гармонический узор, характерный для «гуахира-де-салон» можно в следующих песнях Портабалеса: «*La sitiera*», где в монтуну появляется структура I-IV-V или F-Bb-C; «*Romance guajiro*», где мы слышим рисунок I-IV-V или A-D-E7 в монтуну; и «*Junto a un cañaveral*», где появляется рисунок I-IV-V или cm-fm-G7 в миноре в куплете, и в мажоре в монтуну I-IV-V или C-F-G7.<sup>23</sup>

Также в перечисленных далее быстрых гуарачах, мы находим повторяющуюся последовательность I-IV-V ступеней: «*Soy hijo del siboney*», где в монтуну появляется последовательность I-IV-V или F # -B-E7; «*El buen borincano*», с паттерном I-IV-V или FBb-C и «*Mi querer*», где мы видим следующую последовательность с четырьмя ступенями в виде аккорда с шагом I-IV-V - (IV) - I, которая является вариантом паттерна I-IV-V или C # -F # -G # -[F #] - C #.<sup>24</sup>

В известной песне «*Alborada Guajira*»<sup>25</sup>, в исполнении Рамона Велоза, мы также можем оценить гармоническую последовательность [I-IV-V]. В ней представлена еще одна типичная особенность испанской музыки, которая устанавливает еще более тесную связь между анализируемыми нами креольскими жанрами, и их оригинальными испанскими видами. Мы имеем в виду последовательность в миноре, характерную для старейшей формы кубинского пунто-гуахира, называемой «*tonada Carvajal*», которая показывает характерную гармоническую последовательность I-VII-VI-V7 или Cm-Bb-Ab-G7, являющуюся производной от так называемой испанской «*Cadencia Frigia*»<sup>26</sup>.

## Гуахира-сон или гуахира-де-салон

Кристобаль Диас Аяла справедливо отмечает, что песни, исполненные Гильермо Портабалесом и другими исполнителями похожего стиля, были «песнями и болеро с пасторальной тематикой» и, на мой взгляд, мы должны включать в число этих жанров и *гуарачу*. Исходя из предыдущего подхода, мы могли бы утверждать, что название «*гуахира-де-салон*» или «*гуахира-сон*», в целом соответствует общей классификации, которая базируется на использовании текстов с крестьянской тематикой. Эта классификация включает в себя различные формы, такие как *песня*, *болеро* и *гуарача*.

Но если принять во внимание тщательный анализ этих песен, то можно сделать вывод, что помимо *гуахир*, формы которых соответствуют различным уже существующим музыкальным жанрам, певцы иногда исполняли произведения истинно нового жанра, основная особенность которого соответствовала *двухдольной* ритмо-гармонической структуре *пунто гуахира*. И этот жанр был назван *гуахира-сон* или *гуахира-де-салон*.<sup>27</sup>

<sup>21</sup> Orovio, Helio: Cuban music from A to Z, Duke University Press, Durham NC, 2004, p. 166

<sup>22</sup> Sublette, Ned, 2004: 487

<sup>23</sup> Youtube: Guillermo Portabales: Colección Perlas cubanas: <https://www.youtube.com/watch?v=BDqtcLOzDdg>

<sup>24</sup> Youtube: Guillermo Portabales: <https://www.youtube.com/watch?v=KbOTY9H37ug>

<sup>25</sup> Youtube: Ramón Veloz: La alborada guajira: <https://www.youtube.com/watch?v=KzUgXjsvIHA>

<sup>26</sup> Youtube: Tonada Carvajal:

[https://www.youtube.com/watch?v=yMUIXjKolg&list=OLAK5uy\\_nfTQxnIjN231kBmInliqG0HStzFBeaWug&index=8\)...](https://www.youtube.com/watch?v=yMUIXjKolg&list=OLAK5uy_nfTQxnIjN231kBmInliqG0HStzFBeaWug&index=8)...)

<sup>27</sup> Díaz Ayala, Cristóbal, 2006: 164

В качестве примера нового музыкального жанра под названием «гуахира-де-салон» можно привести следующие песни: «*El amor de mi bohío*» Хулио Брито, в мажоре, где мы с самого начала песни обнаруживаем вышеупомянутую ритмо-гармоническую схему на I, IV и V ступенях<sup>28</sup> и «*Al vaivén de mi carreta*», Ньико Пакито, в миноре, с арпеджио по I -IV -V ступеням как в мажоре<sup>29</sup>.

С появлением ансамблей и музыкальных групп с большим составом «гуахира-де-салон» или «гуахира-сон» приобрела новое, более мощное инструментальное звучание, но её основные структурные элементы были такими же, как и ранее в соновых дуэтах, трио, квартетах и септетах. Примером того является песня «*Rumba guajira*», которую исполнил Ансамбль Арсенио Родригеса, где мы видим традиционную ритмо-гармоническую структуру I-IV-V в миноре.<sup>30</sup>

## Дальнейшая эволюция гуахиры-де-салон

Бенни Морэ также исполнял множество произведений крестьянской тематики, которые он называл соны-монтуну, используя жанровый термин, введенный Арсенио Родригесом, и его стиль отражал основные черты Мамбо Переса Прадо, имевшего на него сильное влияние. Именно Эль Бенни, как его нежно называли многочисленные поклонники, записал номер под названием «Гуахира» с оркестром Переса Прадо, где проявилась важнейшая особенность гуахиры-сон: гитарное гуахео, которое на этот раз исполнялось саксофонами, игравшими типичный ритмо-гармонический рисунок, основанный на I, IV и V ступенях диатонического звукоряда<sup>31</sup>.

Бенни записал множество сонов-монтуну, которые также могли бы считаться гуахирами-де-салон, но во всех них ритмо-гармонический рисунок гуахео превращается в упрощенное I-IV<sup>32</sup> или в расширенное I-IV-V-IV<sup>33</sup>.

Песни дуэта «Селина и Репилио» также являются примером эволюции салонной гуахиры. Также как в упомянутом выше влиянии структурного прототипа гуахиры-де-слон на различные жанры, такие, как сон-монтуну и мамбо, в песнях этого знаменитого дуэта мы видим заметное влияние ритмо-гармонической схемы, основанной на I, IV и V ступенях диатонического звукоряда, хотя в данном конкретном случае модель была расширена включением возврата на IV ступень [I-IV-V-IV], как и в уже упоминавшихся песнях Бенни Морэ.

В альбоме «*Éxitos de Oro*»<sup>34</sup> дуэта «Селина и Репилио» можно услышать несколько таких примеров, как «*Tumba la caña*», «*A la Caridad del Cobre*», «*Yo soy el punto cubano*», которые были структурированы на основе ритмо-гармонического прототипа на основе I-IV-V-IV ступеней. В песне «*Canto a Borinquen*» проявляется любопытная тенденция, унаследованная от пунто-гуахира, поскольку она была написана на базе той же мелодии, что и ранее в песне «*Yo soy el punto cubano*», точно так же, как импровизации в *Пунто* выполняются в одной и той же *тонаде*, с изменением только в текстах.

«*Guajira guantanamera*», несомненно, является одним из самых узнаваемых представителей гуахиры-де-салон на международном уровне. Сочиненная кубинцем Хулианом Орбоном, который в качестве основы для своего произведения использовал «Простые Стихи» Хосе Марти, эта знаменитая песня впоследствии была обнародована кубинским певцом Хосеито Фернандесом. В следующей

---

<sup>28</sup> Youtube: El amor de mi bohío, Julio Brito: Trío Matamoros: <https://www.youtube.com/watch?v=QSbzPeonBnE>

<sup>29</sup> Youtube: Al vaivén de mi carreta, Níco Saquito: [https://www.youtube.com/watch?v=EkQh\\_idiTio](https://www.youtube.com/watch?v=EkQh_idiTio)

<sup>30</sup> Youtube: Arsenio Rodríguez: Rumba guajira: <https://www.youtube.com/watch?v=6BkSojS2OcA>

<sup>31</sup> Youtube: Guajiro (Mambo con D. Pérez Prado): [https://www.youtube.com/watch?v=et\\_pfu1puTk](https://www.youtube.com/watch?v=et_pfu1puTk)

<sup>32</sup> Youtube: Benny Moré: Manzanillo: <https://www.youtube.com/watch?v=kuMSGVXeUYQ>

<sup>33</sup> Youtube: Benny Moré: Adios Palma Soriano: <https://www.youtube.com/watch?v=gSP5cGOOqEc>; Youtube: Benny

Moré: Guantánamo: <https://www.youtube.com/watch?v=L6UMS6qqWu8>; Youtube: Benny Moré: Soy del Monte:

<https://www.youtube.com/watch?v=RrrgKZu3Cs4>; Youtube: Benny Moré: Santa Isabel de las Lajas:

<https://www.youtube.com/watch?v=LpfWQnwfT6w>; Youtube: Benny Moré: Guajiro de verdad:

<https://www.youtube.com/watch?v=DYIk1AhS4p4>

<sup>34</sup> Youtube: Éxitos de oro: Celina y Reutilio: <https://www.youtube.com/watch?v=Jd2UZQagIq8>

транскрипции для фортепиано можно четко оценить ритмо-гармонический рисунок, характеризующий этот музыкальный жанр<sup>35</sup>:



Об этом сообщает нам контрабасист и музыковед Антонио Гомес Сотолонго:

"В 1961 году импровизированные по тонаде «Гуахира гуантанамера» десимы были не в моде; однако молодой кубинский музыкант Гектор Ангуло (г.Санта-Клара, 3 сентября 1932 года), который в то время учился в Соединенных Штатах и преподавал музыку, пел своим ученикам стихи Хосе Марти так же, как и его бывший учитель Хулиан Орбон. По словам американского фольклориста Пита Сигера, он получил информацию о песне от учеников, которые брали уроки у Ангуло и что именно у самого Гектора он научился ее петь.

8 июня 1963 года фольклорист публично исполнял её на концерте, который был записан в прямом эфире в нью-йоркском Карнеги-холле. «Я думаю, что это открытие было благословением, - говорит Пит Сигер, - Я возил «Гуантанамеру» более чем в 35 стран». Изначально произведение было включено в состав альбома «We Shall Overcome», который вышел на рынок через несколько месяцев, и с этого момента эта новая «Гуантанамера» стала включаться в репертуар самых популярных исполнителей и была исполнена по всему миру под причудливым копирайтом: Марти-Ангуло-Сигер».<sup>36</sup>

Самой успешной версией «Гуахира гуантанамера» на международном уровне стала версия американской вокальной группы «The Sandpipers», сделанная в 1966 году, которая достигла девятой позиции в «Billboard Hot 100», и седьмой в «UK Singles Chart»<sup>37</sup>. Известная кубинская певица Селия Крус неоднократно записывала «Гуантанамеру», начиная с 1968 года.<sup>38</sup>

---

Источник: [https://www.academia.edu/59146244/La\\_Guajira\\_de\\_Sal%C3%B3n](https://www.academia.edu/59146244/La_Guajira_de_Sal%C3%B3n)

Об авторе:

**Армандо Родригес Руйдиас** - кубинский композитор, гитарист и волынщик. Изучал музыкальную композицию и классическую гитару в Национальной школе искусств и Высшей Школе Искусств в Гаване, Куба. После окончания университета в 1972 году Родригес работал преподавателем по классу гитары в консерватории Эстебана Саласа в Сантьяго-де-Куба. В 1975 году был назначен профессором теории гитары и музыки в Национальной школе искусств, в Гаване, где служил до 1980 года.

Музыка Родригеса исполнялась на Кубе многочисленными исполнителями, включая Национальный симфонический оркестр Кубы и Кубинский национальный балет. В 1985 году Родригес переезжает в США и с тех пор его композиции исполняют известные артисты и ансамбли как в собственных выступлениях, так и на мероприятиях, как фестиваль «Bang on a Can» в Нью-Йорке, «Las Primeras

---

<sup>35</sup> Youtube: Joséito Fernández – Guantanamera: <https://www.youtube.com/watch?v=xlWqKM9ECHA>. Transcripción del autor.

<sup>36</sup> Gómez Stolongo, Antonio: Tientos y diferencias de la guantanamera compuesta por Julián Orbón. Política cultural de la revolución cubana de 1959. Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas, vol. 2, núm. 2, abril-septiembre, 2006, pp. 146-175, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

<sup>37</sup> Wikipedia: The Sandpipers: [https://en.wikipedia.org/wiki/The\\_Sandpipers](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sandpipers)

<sup>38</sup> Wikipedia: Guantanamera: <https://en.wikipedia.org/wiki/Guantanamera>

Jornadas de Música Contemporánea de Sevilla», Испания, биеннале Сан-Паулу в Бразиле, Latinoamericanские и Карибские музыкальные форумы, фестиваль «Субтропики» в Майами, Флорида.

Родригес получил премию Национального союза писателей и артистов Кубы (UNEAC) за музыкальную композицию в 1978 году, и многие другие награды. На протяжении многих лет сотрудничал с композитором Густаво Матаморосом, с которым выступил соучредителем Ансамбля экспериментальной музыки PUNTO. Его работы были опубликованы EGREM (Гавана, Куба) и C. Alan Publications (NC, США), а также транслировались в США, Канаде, Европе и Латинской Америке.

За последние двадцать лет Родригес посвятил много времени и усилий изучению истории кубинской музыки, написал и опубликовал многочисленные эссе об этих исследованиях.