

Себряк Анна Набиевна
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ), Москва, Россия

Аннотация

Наследие афроамериканских спиричуэлс в современных американских фильмах

Одной из самых значительных форм американского фольклора, положившей основу таким музыкальным жанрам, как госпел, блюз и джаз и повлиявшей на мировую культуру в целом, стали духовные песнопения афроамериканцев — спиричуэлс. Предки афроамериканцев были насильно ввезены в США в качестве рабской силы для работы на плантациях Старого Юга. Будучи выходцами из сотен различных племен преимущественно Западной Африки, они привезли с собой самобытные западноафриканские музыкальные традиции. Отрезанные от своих корней и культурного наследия, рабы искали утешение в музыке; она помогала им поддерживать моральный дух, терпеть невзгоды и высвобождать сдерживаемые эмоции. В результате сосуществования африканской и европейской культур возник самобытный жанр музыкально-поэтического творчества. В докладе описывается основная тематика спиричуэлс и анализируются особенности их формирования и становления. В ходе выступления автор продемонстрирует отрывки из таких известных американских фильмов, как «12 лет рабства» (2013), «Гарриет» (2019), а также документального фильма о скрытых смыслах спиричуэлс производства телекомпании PBS. На примере песен, использованных в данных фильмах, обосновывается необходимость рассматривать афроамериканские духовные песни не только как выражение религиозной веры, но также как скрытую форму сопротивления. Спиричуэлс были тем средством, с помощью которого невольники могли выражать протест против рабства, призывать к борьбе за свободу и передавать тайные сообщения.

Ключевые слова: афроамериканские спиричуэлс; негритянские спиричуэлс; американский фольклор; афроамериканская культура; рабы; афроамериканцы; духовные песнопения; двойной смысл; «Подземная железная дорога».

История развития афроамериканской музыки так же многогранна и сложна, как история самих афроамериканцев. Доклад посвящен спиричуэлс (англ. Spiritual – духовный), уникальной форме афроамериканского фольклора, положившей основу таким музыкальным жанрам, как госпел, блюз и джаз и повлиявшей на мировую культуру в целом.

Цель работы- определить основную тематику данной формы музыкально-поэтического творчества, проанализировать ее особую роль для этнического самосознания афроамериканцев и рассмотреть скрытые смыслы наиболее известных невольнических песен.

Спиричуэлс (англ. Negro spirituals, Spiritual music, African American spirituals) — это духовные песни афроамериканцев, возникшие в период рабства на Юге США (1619-1865) [Johnson J.W., Johnson, R.J., 2002:13-14]. Как писал выдающийся афроамериканский общественный деятель и историк У.Э.Б. Дюбуа, в этих «песнях печали», выражалась душа чернокожих американцев. «Музыка, ритмичная, всегда минорная, привезенная из дебрей Африки, изменившаяся, адаптировавшаяся к новой почве, напитавшаяся слезами и потом, стала самым впечатляющим излиянием Души негра, ее скорби, отчаяния и надежды...» [DuBois, 1968].

Спиричуэлс обычно считаются религиозной музыкой, однако они носили гораздо более глубокий смысл для людей, которые их сочиняли. Возникшие в процессе взаимодействия европейской и африканской культур в условиях рабства, духовные песни представляют собой синтетический жанр. Песни сочетали в себе такие характерные элементы африканских исполнительских традиций, как эмоциональность, коллективная импровизация, первостепенная роль ритма и ярко выраженная полиритмия, которые гармонично сочетались со стилистикой пуританских гимнов, христианских псалмов и англо-кельтских баллад [Конен, 1965: 102].

Согласно известному американскому музыковеду Д. Уорку, спиричуэлс делится на три основные категории:

- 1) песни, в которых используется так называемый прием «зова и ответа» (call and response). Они имеют вопросно-ответную структуру (респонсорную), представляющую собой переключку между солистом и хором;
- 2) медленные и мелодичные песни (тексты состоят из более полных, законченных предложений и более длинных, более вытянутых музыкальных фраз);
- 3) быстрые и ритмичные песни (рассказывают историю в более быстром, синкопированном ритме, преимущественно короткими фразами) [Work, 1998: 19].

Что касается основных источников, на которые опираются сюжеты песен, то Д. Симмс выделяет следующие:

1. Библия (события Ветхого и Нового Заветов зачастую переплетаются).
2. Мир природы. Природа, согласно представлениям африканцев, была творением Божьим и средством к пониманию Божественной Природы.
3. Личный опыт. Тексты песен пронизаны темами, наиболее волновавших невольников, как например: жизнь, смерть, любовь, свобода, надежда. В них выражались душевные переживания рабов и их вера в освобождение, изобличались коварство и лицемерие рабовладельцев [Simms, 1966: 37-38].

На наш взгляд, наличие подтекста в песнях обусловлено двумя главными факторами. Во-первых, влиянием афроамериканской устной традиции, в которой Слово передается из уст в уста через метафоры и аллюзии, подлежащие истолкованию. Во-вторых, тем фактом, что рабы не могли открыто делиться своими мыслями и чувствами, постоянно подвергаясь риску расплаты за выражение какого-либо недовольства, а тем более за неповиновение. Следовательно, рабы были вынуждены научиться искусно скрывать свои мысли и намерения от своих хозяев. Использование родных языков, а также каких-либо музыкальных инструментов также было запрещено [Lornell, 2012]. Пение стало средством не только самовыражения, но и передачи тайных сообщений, в том числе сигнала о встрече. С точки зрения Ф. Дугласа, спиричуэлс часто имели двойное значение, которое рабовладельцы не понимали, так как использовалась религиозная терминология. Иногда пение было способом распространить информацию о тайном собрании, а иногда и о восстании [Douglass, 1881].

Анализируя содержательный аспект спиричуэлс, мы приходим к выводу, что в песенных текстах в основном прослеживаются три темы:

1. Стремление раба к свободе, жажда возмездия и Высшего суда над его угнетателями.
2. Печали и страдания жизни в неволе. В песнях часто описывались конкретные житейские обстоятельства рабов, их отчаяние и чувство безысходности.
3. Скрытое сопротивление, завуалированное описание тактики борьбы, при помощи которой раб мог бы стать свободным. Тексты песен содержали в себе ключ к его плану сбежать на свободную территорию [Lovell, 1939: 639].

Спиричуэлс по-прежнему занимают особое место в жизни американского общества не только как часть культурно-исторического наследия афроамериканцев, но и как один из символов борьбы с расизмом — их продолжают использовать в качестве песен свободы и протеста. Многие современные американские музыканты адаптируют в своих новых песнях тексты спиричуэлс, а также сочиняют новые, следуя традициям жанра. Редкие американские фильмы, повествующие об истории рабства не включают в себя исполнение спиричуэлс.

В ходе презентации будут показаны отрывки из современных американских художественных и документальных фильмов, в которых исполняются невольнические песни (“12 лет рабства” (2013), “Гарриет” (2019), “Coded Spirituals” (2012)). На примере таких спиричуэлс, как: “Wade in the water”, “Roll jordan roll”, “Goodbye Song”, “Steal Away”, “Swing Low, Sweet Chariot”, “Follow the Drinkin' Gourd” и “Go down, Moses”, автор рассмотрит особенности передачи двойного смысла и зашифрованных посланий.

Anna Sebryuk

National Research University Higher School of Economics (HSE),
Moscow, Russia

Summary

Legacy of Black Spirituals in Modern American Films

The African American spiritual is one of the most significant forms of American folklore which have made lasting contributions to global culture. It is considered to have laid the groundwork for the musical genres such as gospel, blues and jazz. African Americans are largely the descendants of slaves who were taken from their African homelands by force to work on plantations in the American South. Coming from hundreds of different tribes, mainly from Western Africa, they brought with them rich West African musical traditions. Away from their roots and torn out of their own cultural heritage, they sought solace in music. It helped them remain hopeful and resilient during the most difficult times. Music was a way for slaves to express their feelings: longing for freedom and home, joy, sorrow. They represented a unique combination of various elements of Puritan hymns, Anglo-Celtic ballads, African folklore and performance style. The article covers the main themes of spirituals and defines the key characteristics of their origin and history. During the presentation the author will show clips from well-known American films such as *12 Years a Slave* (2013), *Harriet* (2019) and the PBS documentary *Coded Spirituals* (2012). The usage of songs in the selected films illustrate that some of the lyrics had a double meaning and coded messages. The author argues that Black spirituals were regarded not only as expressions of religious faith, but also as a veiled form of resistance. Spirituals were the means by which slaves could protest against slavery, transmit secret messages and encourage the fight for freedom.

Keywords: Black spirituals; Negro spirituals; American folksong; American folklore; African American Culture; hidden messages; double meanings; slaves; African Americans; the Underground Railroad

The multifaceted nature of spirituals, one of the most famous forms of American folklore, which laid the foundation for musical genres such as gospel, blues and jazz and influenced world culture in general, is still insufficiently explored.

The purpose of the paper is to determine the main themes of this form of musical and poetic creativity, to examine its special role for the ethnic identity of African Americans and to analyze the hidden meanings of the most famous songs of the genre.

Spirituals (also known as Negro spirituals, Spiritual music, African American spirituals) are traditional African American folk songs which stem from the experience of North American slavery. African slaves brought to the New World were deprived of their families, languages and cultures, yet, their owners could not take away their music. W.E.B Du Bois described spirituals as “the most original and beautiful expression of human life and longing yet born on American soil. Sprung from the African forests, where its counterpart can still be heard, it was adapted, changed, and intensified by the tragic soul-life of the slave, until, under the stress of law and whip, it became the one true expression of a people’s sorrow, despair, and hope” [DuBois., 1968].

Spirituals are generally regarded as religious music, however, they carried a much deeper meaning to the people who composed them. Arising in the process of interaction between European and African cultures under conditions of slavery, spirituals developed as a synthesized music genre. These traditional songs combined such specific patterns of African performing traditions as emotionality, collective improvisation, rhythm and polyrhythm, which harmoniously merged with the style of Puritan hymns, Christian psalms and Anglo-Celtic ballads [Konen, 1965, 102].

According to the first African American collector of folk songs and spirituals, John Work, spirituals are divided into three main categories:

- 1) Songs which are typically sung in a call and response form, with a leader improvising a line of text and a chorus of singers providing a refrain in unison.
- 2) Slow and melodic songs (lyrics consist of fuller, more complete sentences and longer, more extended musical phrases)
- 3) Fast and rhythmic songs (songs that often tell a story in a faster, syncopated rhythm, mostly in short phrases) [Work, 1998: 19].

The songs are distinguished by their expressive performance and an abundance of improvisation. Singing was often accompanied by clapping and stamping.

As for the main sources on which the lyrics of the slave songs are based, David Simms identifies the following:

1. Selected biblical stories and images (the lyrics drew heavily upon the Old Testament and New Testaments).
2. The world of nature. The closeness to nature in the New World was absolutely not a new experience for slaves, since their life in Africa had always been permeated with a deep respect for the forces of nature. Nature, according to traditional African beliefs, was the creation of God and a means of understanding the Divine Spirit.
3. Personal experience. The lyrics of the songs are devoted to the themes that most worried the slaves, such as life, death, grief, love, freedom and hope. They expressed the emotional experiences of slaves and their faith in liberation, exposed the treachery and hypocrisy of the slave masters [Simms, 1966: 37-38]. The hope for justice and revenge against the oppressors can be found in many slave songs.

The many-sided meanings of spirituals should be considered in the light of the characteristic patterns of African culture, as well as restrictions on the part of slave owners. First, by the influence of the African American oral tradition, in which the word is passed from mouth to mouth through metaphors, irony and allusions. Secondly, the fact that slaves could not openly share their thoughts and feelings, constantly being exposed to the risk of brutal retribution for expressing any discontent, and even more so for disobedience. Consequently, slaves were forced to learn to skillfully hide their thoughts and intentions from their owners. The use of native languages, as well as any musical instruments, was also prohibited [Lornell,

2012]. Singing became the only tool for self-expression. From the point of view of Frederick Douglass, spirituals often had a double meaning, which the slave owners did not understand, since slaves used religious terminology and metaphors. Sometimes singing was a way to spread information about a secret meeting, and sometimes about an uprising [Douglass, 1881]. Slaves would sing coded songs to provide instructions that could allow them to escape to the North, particularly on the Underground Railroad. Also, they used spirituals to boost their spirits while working in cotton fields and plantations, convey their sorrows and seek comfort in God.

Analyzing the contents of spirituals, we come to the conclusion that three themes are mainly traced in song texts:

- 1) The slave's desire for freedom, justice, the longing for retribution and revenge, the Judgment Day for his/her oppressors. Spirituals promised a day of reckoning, a moment where persecutors would receive the fire of heaven.
- 2) The sorrows and suffering of life in captivity. Spirituals are often filled with despair and hopelessness. The slave believes that relief from tortures will come only after death.
- 3) A hidden form of resistance, a description of the tactics of struggle with which a slave could become free. These songs described the specific circumstances of the slave's life and contained the key to their plan to escape to free territories [Lovell, 1939, 639].

Spirituals remain an important aspect of the African American heritage and continue to hold a special place in the life of American society as one of the symbols of society's struggle against racism and all forms of social injustice - they continue to be used as songs of freedom and protest. During the Civil Rights Movement, spirituals supported the fight of civil rights activists. Today's many well-known American musicians continue to follow the spirituals tradition in the creation of new protest songs.

During the presentation three clips of films, which include examples of spirituals sung in traditional fashion, such as *Harriet* (2019), *12 Years a Slave*, *Coded Spirituals* (2012) will be shown. The author will discuss the specifics of slave songs such as: "Wade in the water", "Roll jordan roll", "Goodbye Song", "Steal Away, Swing Low, Sweet Chariot", "Follow the Drinkin' Gourd" and "Go down, Moses".

References

1. Douglass F . 1881. *The Life and Times of Frederick Douglass*. Hartford. Available at: <https://docsouth.unc.edu/neh/douglasslife/douglass.html> (accessed 02.11.2020).
2. DuBois W.E.B. 1968. *The Souls of Black Folk*. Available at: <https://www.gutenberg.org/files/408/408-h/408-h.htm> (accessed 02.11.2020).
3. Konen V.D. 1965. *Puti amerikanskoj muzyki: ocherki po istorii muzykal'noj kul'tury SShA* [The ways of American music: essays on the history of musical culture of the United States]. Moskva: Muzyka, 524 s.
4. Lornell K. 2012. *Exploring American Folk Music: Ethnic, Grassroots, and Regional Traditions in the United States (American Made Music Series)*. University Press of Mississippi, 336 p.
5. Lovell J. 1939. The Social Implications of the Negro Spiritual. *The Journal of Negro Education*. P. 634-643.
6. Simms D.M. 1966. The Negro Spiritual: Origins and Themes. *The Journal of Negro Education*. Vol. 35. No. 1. P. 35-41.