

УДК 785.16:821.161.1-192
ББК Щ318.5+Щ33(2Рос=Рус)6-453
Код ВАК 10.01.08
ГРНТИ 17.07.41

Е. Э. НИКИТИНА

Тверь

ОТ «НАУТИЛУСА» К «Ю-ПИТЕРУ»:

АЛЬБОМ «Э.Л.И.З.О.Б.А.Р.Р.А - Т.О.Р.Р» В. БУТУСОВА

Аннотация: В статье рассматривается альбом «Э.Л.И.З.О.Б.А.Р.Р.А – Т.О.Р.Р», совместный проект В. Бутусова и группы «DEADУШКИ». При анализе текстов выявлены основные мотивы, объединяющие песни альбома в единое целое, а также мотивы и сюжеты, связывающие этот альбом с предыдущим творчеством В. Бутусова в составе группы «Наутилус Помпилиус» и последующим его творчеством в составе группы «Ю-Питер».

Ключевые слова: В. Бутусов, этапы творческого пути, мотив, творчество переходного периода

Сведения об авторе: Никитина Елена Эдуардовна, старший преподаватель кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Тверской государственной университет».

Контакты: 170100, Тверь, Студенческий пер., д. 12, корп. «Б», duduka600@mail.ru.

E. E. NIKITINA

Tver

FROM THE «NAUTILUS» TO «U-PIITER»:

THE ALBUM «E.L.I.Z.O.B.A.R.R.A - T.O.R.R» V. BUTUSOV

Abstract: The article considers album «E.L.I.Z.O.B.A.R.R.A – T.O.R.R», a joint projects Vyacheslav Butusov and group «DEADУШКИ». In analyzing the texts revealed the main reasons for combining songs of the album in a whole, as well as motifs and themes linking this album with the previous work of V. Butusov in the group «Nautilus Pompilius» and followed his work in the group «U-Piter».

Key words: V. Butusov, stages of creativity, motive, creativity in transition.

About the author: Nikitina Elena Eduardovna, Senior Lecturer of the Department of Documentation and Management of Tver State University.

Наверное, скажу банальность, но творческий путь любого художника – это не прямая, а что-то вроде лестницы (может быть, ведущей вверх, может быть, - вниз, это не так важно), где каждая ступень – это новый этап. В чьем-то творчестве эти этапы выделяют литературоведы, занимающиеся изучением того или иного автора, кто-то сознательно может отказаться от одного

направления и «перекинуться» в другое... Но как бы там ни было, часто ли сами авторы, заканчивая один этап и переходя на новую ступень, пытаются осмыслить то, что было, и представить то, что будет потом?

Альбом «Э.Л.И.З.О.Б.А.Р.Р.А – Т.О.Р.Р» вышел в 2000 году. С момента распада «Наутилуса» прошло три года, за это время Вячеслав Бутусов выпустил два альбома («Незаконнорожденный АльХимик доктор Фауст пернатый змей» (1997) и «Овалы» (1998)), после выйдут ещё два («Звёздный падл» (2001) и концертный «Тихие игры» (2001)), однако именно «Э.Л.И.З.О.Б.А.Р.Р.А – Т.О.Р.Р», на мой взгляд, является тем знаковым проектом, который чётко обозначил своеобразный переход в творчестве В. Бутусова от «Наутилуса» к «Ю-Питеру».

Основное настроение «Элизобарры» – переживания человека, начинающего новый творческий путь, который оценивает свой прошлый опыт и уже знает, что будет делать в будущем. Начинается альбом песней «Десять шагов», и именно она является, пожалуй, самой концептуальной для этого периода в творчестве В. Бутусова.

Позволю себе небольшое отступление. Последним альбомом «Наутилуса» является «Яблокитай» (1997), однако сразу после него в том же году выходит сборник «Атлантида», составленный из песен разных лет. На его обложке есть надпись «P.S. ещё 8 шагов в историю»¹.

В «Э.Л.И.З.О.Б.А.Р.Р.А – Т.О.Р.Р» десять композиций, и первая песня называется «Десять шагов» - тоже, в общем-то, в историю.

«Десять шагов» – не только концепция альбома, это ещё и ощущения человека, начинающего, скажем так, новое путешествие.

Первая строфа – это, по-моему, о развале «Наутилуса». Если идти – то только вперёд. Но наступает момент, когда видишь, что путь не тот, и нужно делать что-то другое, а это значит – рвать отношения с теми, с кем работал или общался до этого:

Я шепнул себе только «Ура»
Я промолвил всего лишь «Вперёд»
И когда наступила пора
Я сказал «До свиданья народ»²

Следующая строфа – о том, что чувствует человек, начинающий новый путь, что, наверное, чувствовал сам Бутусов, записывая «Элизобарру» после того, как поставил крест на «Нау».

Я не думал какой я боец
Я не ведал какой я солдат

¹ В альбоме «Атлантида» на самом деле 11 композиций, но только 8 из них на тот момент были новыми для слушателя и не входили ни в какие другие альбомы «Наутилуса»: «Умершие во сне», «Груби, Гавриил!», «Абсолютно белое», «Бегущая вдаль», «Белая стена», «Заноза», «Матерь богов», «Бедная птица».

² Здесь и далее тексты альбома цитируются по [3].

Но я чувствовал скорый конец
Сделав первый свой шаг

Предчувствие конца – это не предчувствие смерти и не предчувствие творческой смерти, это просто, наверно, неуверенность в собственных силах.

Ощущение нового пути двойственно. С одной стороны – это как бы возвращение к началу, к молодости, к тем временам, когда только начинался «Наутилус»: «Это только лишь десять шагов по недолгой весне». И в то же время, если вспомнить всё, что говорил Бутусов о своих ощущениях от концертов, от гастролей¹, то понятно: новый альбом – это значит, что скоро снова начнутся концерты и гастролы: «Это первые десять шагов к ближайшей войне». Война как некое ненормальное состояние, от которого не избавиться. Не избавиться человеку, который может выразить себя только через творчество, но которому всё, что связано с реализацией своего творчества, не приносит ничего, кроме внутреннего дискомфорта.

Когда человек довольно известный неожиданно решает начать свой творческий путь заново, всегда могут появиться те, у кого такой шаг вызовет негативные эмоции:

Я слышал отчётливый крик
Моих неизбежных врагов
Но мне очень хотелось пройти
Эти десять шагов

А может быть, «враги» – это мысли и чувства самого автора, которые мешают ему, которые делают каждый концерт пыткой, это внутренние ощущения, которые делают творческий путь войной.

Начинать новый путь всегда страшно. Это примерно то же самое, что навсегда покинуть родной дом, знакомое и привычное место обитания, отсюда и беззащитность от «новых богов», и мысли о возможной смерти:

¹ Например, в одном из интервью Бутусов так говорит об ощущениях от выхода на сцену: «Я немножко другой природы. Для меня концерт - это всегда мучение, преодоление. Выходя на аудиторию, пусть даже на небольшую, я очень тяжело выдерживаю этот натиск. Это исключительно личностного характера восприятие, может, даже болезнь. Есть же, например, болезнь “стеснительность”. Раньше, странным образом, это почему-то считалось положительным моментом, стеснительность путали со скромностью. А оказывается, стеснительность - болезнь. Неприятная очень. Даже не так для самого носителя, как для общества. Это асоциальное поведение. И у меня тоже своего рода отклонение от нормы. Я выхожу на сцену и понимаю, что не могу сделать того, что по идее сделать должен. А уж чего от меня ждут - тем более не могу. Меня выламывает просто от сознания того, что всё как-то задрипозно, всё затрапезно, нет праздника. А это же неправильно - так думать. Потому что человек, который требует праздника - масштаба, цыган, барства такого михалковского, - должен по своей энергетике сам всё это провоцировать, должен завести эту машину. И в этом смысле я пока ещё не дотягиваю. Вот когда преодолел себя, начну воспринимать всё бесстрастно, когда во мне вот это великодушие произойдет, тогда и смогу дать людям, которых я стесняюсь своей робостью и неуверенностью, то, что они хотят. Думаю, это произойдет когда-нибудь» [9].

И тот, кто покинет свой дом
Беззащитен от новых богов
И я должен готовиться к смерти
За десять шагов

Таким образом, «Элизобарра» – «это маленьких десять шагов между старой и новой войной», между тем, что было раньше, и тем, что будет потом.

В размещённом на подарочном буклете 2000 года тексте «Десяти шагов» присутствовал ещё один куплет, не вошедший в песню:

И все, кто не спал в этот час
Все отвернулись назад
Я увидел в глазах страх
И пошел наугад [2].

Трудно сказать, почему эти строки не звучат в песне. Однако смысл их вполне вписывается в общую концепцию композиции. Бутусов прекрасно знает: всё то, что он ещё сделает, всегда и почти всеми будет сравниваться с тем, что он делал в «Наутилусе». И нет смысла спрашивать у окружающих: «что делать?», потому что ответ будет: «оставить как есть». И остаётся только идти наугад. Кроме того, слово «наугад» неизбежно вызывает ассоциации с одним из самых известных альбомов «Наутилуса», который был записан в 1990 году и тоже стал «рубежным»: это был первый альбом «ленинградского» периода группы, первый альбом нового «Наутилуса». И точно так же, как «Элизобарра», он был тяжело принят поклонниками группы [8, с. 149, 163–164].

В тексте «Десяти шагов» встречается один из основных мотивов альбома – мотив сна/покоя: «Это только на десять часов беспокойный отбой», «Это просто тревожный покой перед новой войной». Поскольку «Десять шагов» – это своего рода «программное заявление», то слова о «беспокойном отбое» можно отнести и ко всему альбому в целом. Сон здесь – это своего рода передышка перед продолжением пути.

Песня «Том ждёт» в чём-то сходна с песней «Синоптики» (впервые появилась на концертном альбоме «Подъём» (1987)). В своё время она была написана как гимн питерскому року [5]. Но если в «Синоптиках» было выражено скорее впечатление от творчества ленинградских музыкантов, то в песне «Том ждёт» цитаты из их песен органически вплетаются в текст Бутусова; «Том ждёт» – это не песня восторженного провинциала, это песня уже питерского рокера.

Основной мотив песни – ожидание. Время действия – ночь «в чёрном городе». Но и день здесь как ночь, и не только потому, что погода в Питере такая, но и потому, что герой один – может быть, даже один во всём городе:

Там над городом то снег то дождь
И не виден белый свет
И не ясно где же день где ночь

Если рядом никого нет

В городе, где день так же тёмно, как ночь, герой тем не менее ждёт ночь – «белую ночь», такой своеобразный символ Санкт-Петербурга. В городе смешались не только день и ночь, но и времена (и в эту смесь добавляется цитата из Цоя, возможный намёк на творчество Майка и т.д.):

А над городом плывут облака
И не видно ни черты, ни полосы
Точно знают, где тут бург где град
Только бронзовые псы

Прямая цитата из песни В. Цоя – это, можно сказать, ощущение предопределённости, некое предвидение – а может быть, уже принятое решение: раньше у Бутусова был опыт работы с гитаристом «Кино» Юрием Каспаряном (на альбоме «Незаконнорожденный АльХимик доктор Фауст пернатый змей»), в дальнейшем они вместе будут работать в группе «Ю-Питер»; на концертах последних лет В. Бутусов традиционно исполняет несколько песен «Кино» (в том числе и «Звезду по имени Солнце», цитата из которой включена в текст «Том ждёт»¹).

В песне «Кошка, чашка, муха и лапоть» возникают явные религиозные мотивы, которые в дальнейшем будут возникать в творчестве В. Бутусова и группы «Ю-Питер» достаточно часто (так, например, дебютный альбом группы «Имя рек» сам Вячеслав Геннадьевич называет православным, особо выделяя песню «Колесницегонитель» [1]).

Среди основных мотивов песни можно назвать также и мотив сна: кошка и лапоть в песне спят, а ещё один персонаж – чашка – находится в состоянии бреда, а бред тоже относится к изменённым состояниям сознания. Любопытно, что чувствами и переживаниями, обычно свойственными человеку, в песне наделены неодушевленные предметы (что, собственно, противоречит христианским принципам). Так, чашка способна испытывать боль, а лапоть – мечтать о небе; мало того, неодушевленная чашка становится душой: «И сказала кошка чашке / Ты прости меня, душа». Кошка сожалеет о том, что разбила чашку-душу, лапоть дышит. Бог обрекает не на быстротечную жизнь, а на вечность, на бессмертие. Наверное, озвученная кошкой и лаптем молитва – это тоже определённые переживания творческого человека, находящегося на перепутье:

Обрекающий на вечность и бессмертие Господь
Пожалей мою беспечность и страдающую плоть

¹ Почему, собственно, Том? Наверное, это вопрос для другого исследования. Но не могу не отметить следующее. В своё время в журнале «Кинопарк» была опубликована статья Артёма Липатова о Томе Уэйтсе, где я впервые прочитала один из мифов об этом музыканте. Якобы его фамилия – производное от газетного объявления о сироте («Tom waits for new parents» - «Том ждёт новых родителей»). Кто знает, может быть, и Бутусову знаком этот миф? [7].

Забери меня обратно отпусти меня домой
Не позволь мне больше плакать и смеяться над собой

Обрекающий на вечность и бессмертие Господь
Пожалей мою беспечность и страдающую плоть
Положи меня на полку ближе к небу – потолку
Буду плакать и смеяться глядя на свою судьбу

«Триллипут» – сказочный персонаж; в целом, песня своим «хулиганским» текстом отсылает к предыдущему альбому Бутусова – к «Овалам». Здесь же возникает и мотив магии, магических заклинаний, который потом появится снова в заглавной песне альбома и периодически будет появляться и в других песнях «Ю-Питера». Триллипут нарушает сон других, он приходит из другого мира, чтобы разбудить – но не тех, с кем ассоциирует себя «я»-персонаж песни, а только его соседей: «Он в полночь всех соседей будит». Повторение последних строчек песни – «трансовое повторение» - звучит как своеобразное заклинание, как попытка вызвать в этот мир фантастическое существо.

«Моя звезда» – ещё одна концептуальная песня альбома. Если проанализировать её текст, можно найти отсылки к предыдущим песням Бутусова (именно Бутусова, а не Кормильцева). Так, например, строка «Она ведёт меня на крайний Север» заставляет вспомнить «Отход на Север» и «Чугаду», мотив звезды связывает эту песню с «Овалами», где есть песни «Звёздочка» и «Звезда поэта», и с творчеством В. Цоя («Звезда по имени Солнце»).

Песня «Вот тогда любовь моя» – это восприятие творчества и творческого пути героем и его возлюбленной (или музой?). Причём восприятие это фактически полярное, и только к концу композиции достигается хотя бы какое-то согласие.

В первой части песни лирический герой собирается «когда-нибудь» спеть или найти песню, которая «спит в нём». Это можно расценивать как предчувствие нового творческого этапа. Однако после того как песня будет найдена и спета, герой собирается «забыть свой сон», может быть, потому, что сон этот – страшный (тут опять уместно вспомнить отношение В. Бутусова к концертной деятельности; возможно, такое забвение будет означать окончание очередного этапа и начало нового). А вот для героини его сон – прекрасный; возможно, таково её восприятие творчества лирического героя.

Во второй части песни герой готовится уничтожить (стереть, утопить) «песню / про любовь которая во мне есть во мне». Можно предположить, что стремление к такому уничтожению связано с тем, что «песня про любовь» пробудилась слишком неожиданно, и герою это не нравится (опять же, можно снова вспомнить об отношении Бутусова к концертам). В этой части песни сон уже представляется герою чудным, возможно, это связано с избавлением от песни, возможно, это связано с пробуждением

творчества, творческой мысли. Для героини в этой части песни сон героя становится «ужасным», можно предположить, что она смогла понять переживания лирического героя, его эмоциональное состояние передалось и ей.

В первых двух куплетах постоянный мотив – это желание героя «забыть свой сон», вне зависимости от того, прекрасен он или ужасен. Герой проходит как бы два пути: вверх и вниз, он улетает и в то же время падает. Это наводит на мысли, что сон в «Вот тогда любовь моя» – во многом близок к понятию сна в литературе барокко. Сон – это жизнь. Стремление «разобраться» «с песней про любовь» (то есть, или спеть её, или уничтожить) и «забыть свой сон» – это стремление разобраться со своим земным существованием и закончить его. Два пути, которые проходит герой, – это те две возможные дороги, которые есть у нас после смерти: вверх или вниз. На мысли о том, что «сон = жизнь», наводит и фраза «и когда я, улетая, разобью свои оковы» – какие такие оковы? Что называется, «земные оковы»? И после того, как он «разобьёт свои оковы», он забудет «этот странный сон» – то есть земную жизнь.

С другой стороны, падение героя может быть истолковано ещё и так: ему не удалось улететь, как и герою «Падшего ангела». Не удалось, возможно, из-за слишком большой привязанности к земле («нацепив свои подошвы») и из-за непонятости возлюбленной.

Разница в мировосприятии героя и героини снимается в третьей части песни, в последнем припеве: для героя сон становится «странным» (не страшным и не прекрасным, а неким другим, что, в принципе, не исключает ни первого, ни второго), для героини он снова «прекрасен». Согласия, вроде бы, ещё нет, но уже нет и противоречия. Здесь снова возникает мотив полёта, связанный с избавлением от привязанности к земле: «отстегну свои сандалии» (наводит на мысль о сандалиях Гермеса).

Лирическая героиня песни «Настасья» спит, и всё, что происходит с ней – сон. При этом героиня вполне серьёзно считает, что может не вернуться из реальности сна: «Позабудьте про эту песню, / Если я не вернусь обратно». Просьба забыть эту «песню» генетически связывает «Настасью» и «Вот тогда любовь моя», где герой тоже пытается забыть «песню про любовь», а заодно и свой сон. Не уверена, что права, но могу предположить: «Настасья» – это «женский» вариант предыдущей песни, это восприятие песни-сна героиней композиции «Вот тогда любовь моя». Кроме того, «Настасья» может отсылать и к «Инциденту в Настасьино» БГ, то есть и в этой песне прослеживается связь с творчеством питерских рок-музыкантов, как и в композициях «Моя звезда», «Том ждёт».

«Патри-парти» - очередная «хулиганская» композиция альбома. Сам Бутусов говорит, что в ней описано «народное гуляние», «патриотическая вечеринка» [4]. При этом песня явно связана с «Триллипутом» - хотя бы наличием в ней некоего фантастического существа, то ли домового, то ли чёрта:

Чёрный чёрный чёрный бородатый
Уголёк рассыпал в уголке

Распугал девиц мохнатой лапой
И упрыгал на кривых ногах

Некоторая фольклорность песни связывает её как с «Настасьей», где использована просторечная, «народная» форма имени Анастасия, так и с некоторыми последующими песнями В. Бутусова, в частности, с композицией «Ерёма в ответе».

«Запасные сны», по сути, должны бы стать финальной композицией альбома. Как и в «Вот тогда любовь моя», в этой песне намечена линия движения персонажа: «вверх и вниз / вниз и вверх». Эта линия движения совпадает и той, что была обозначена в песне «Десять шагов»: «от любви к войне». С «Патри-парти» её роднит фраза «станешь молодым / Мужем и женой». Здесь же снова возникает мотив «сна», как и в песнях «Триллипут», «Кошка, чашка, муха и лапоть», «Настасья». Опять появляется образ «края»: «дивный край» и «гиблый край» (в «Моей звезде» - Крайний Север, «я покидаю этот край»). Сон в данном тексте – это «дивный край» по сравнению с реальностью, с «гиблым краем». Только там можно обрести своё истинное лицо – «стать золотым». И в то же время сон – это смерть, потому что «не дыши, дитя, станешь золотым». Мелодика песни и заклинательность текста напоминают – нет, не колыбельную – скорее, может быть, заупокойную песню. Таким образом, если «Десять шагов» была своеобразной заявкой, введением к новому альбому, то «Запасные сны» - явное заключение, собирающее все песни в одно целое, словно замковый камень в арке.

Однако последней песней, давшей название всему альбому, стала песня-заклинание «Элизобарра Торр». Именно её В. Бутусов называет «финальной точкой»: «Ставит точку... На сегодняшний момент. То есть, чтобы не впасть в истерику, нужно быть ко всему готовым, грубо говоря. Чтобы быть готовым, нужно иметь возможность, время и силы подготовиться. Это философский вопрос внутреннего содержания: когда человек знает, что его ждёт – наводнение, землетрясение и всё прочее, он не теряет самообладания и не впадает в панику». И ещё: «Это часть заклинания употребляемого при расчистке местности вокруг и внутри себя от проявлений уродства и сущностей низшего плана» [6]. «Элизобарру-Торр» от других песен альбома отличает повышенная образность, причём эта образность скорее живописная, кинематографическая, чем литературная. Её текст больше похож на описание некой картины или видеоряда клипа. Подобные песни – песни-заклинания, песни-зарисовки, восприятие которых идёт скорее на образном уровне, чем на уровне культурном, интеллектуальном, - будут появляться в творчестве группы «Ю-Питер» постоянно («Эхолов»), «Сердце камня», «Колесницегонитель», «Могилы младших сестёр», «Птица Каратель», «Чёрная птица - белые крылья»). В целом, финальная песня альбома в большей степени отвечает эстетике будущего «Ю-Питера», связывает рассматриваемый проект с альбомами, которые появятся позже.

Таким образом, в альбоме «Э.Л.И.З.О.Б.А.Р.Р.А – Т.О.Р.Р» присутствуют черты, некоторые из которых связывают данный проект В. Бутусова с его предыдущим творчеством в составе группы «Наутилус Помпилиус» (например, обращение к питерскому року, мотив «отхода на Север»), другие задают образы и сюжеты, которые в дальнейшем будут широко представлены в песнях группы «Ю-Питер» (православие, фольклорность, магия и заклинания, кинематографичность). Именно по этой причине можно говорить о том, что альбом «Э.Л.И.З.О.Б.А.Р.Р.А – Т.О.Р.Р» является той сознательной вехой, которой его автор, Вячеслав Бутусов, обозначил свой переход от одного этапа творческого пути к другому.

Литература

1. *Бутусов В.* «Есть ощущение Бога» [Электронный ресурс] Электронная статья / В. Бутусов // Православие и мир: сайт. – Режим доступа: <http://www.pravmir.ru/vyacheslav-butusov-est-oshhushhenie-boga/> (дата обращения: 15.05.2015).
2. Вячеслав Бутусов – Элизобарра-Торр [Электронный ресурс] / Компактная дискография Наутилус Помпилиус: сайт. – Режим доступа: <http://naupaana.narod.ru/issues/e-t1/> (дата обращения: 15.05.2015).
3. Вячеслав Бутусов и DEADУШКИ: альбом «Элизобарра-Торр» (2000) [Электронный ресурс] // «Время Z» – журнал интеллектуальной элиты общества: сайт. – Режим доступа: <http://www.ytime.com.ua/ru/50/2400> (дата обращения: 15.05.2015).
4. Комментарии к песне «Патри-парти» [Электронный ресурс] // «Время Z» – журнал для интеллектуальной элиты общества: сайт. – Режим доступа: <http://www.ytime.com.ua/ru/50/2418> (дата обращения: 15.05.2015).
5. Комментарии к песне «Синоптики» [Электронный ресурс] // «Время Z» – журнал для интеллектуальной элиты общества: сайт. – Режим доступа: <http://www.ytime.com.ua/ru/50/1344> (дата обращения: 15.05.2015).
6. Комментарии к песне «Элизобарра-Торр» [Электронный ресурс] // «Время Z» – журнал для интеллектуальной элиты общества: сайт. – Режим доступа: <http://www.ytime.com.ua/ru/50/2420> (дата обращения: 15.05.2015).
7. *Липатов А.* Том ждёт [Электронный ресурс] Электронная статья / А. Липатов // Лавка языков. Журнал небуквального перевода: сайт – Режим доступа: http://www.vladivostok.com/speaking_in_tongues/lipatov9.htm (дата обращения: 15.05.2015).
8. *Порхня Л., Кушнир А.* Nautilus Pompilius [Текст] / Л. Порхня, А. Кушнир – СПб.: Амфора, 2007. – 331 с.
9. *Тульчинский Д.* Вячеслав Бутусов: покаяние неприкаянного [Электронный ресурс] Электронная статья / Д. Тульчинский // Журнал «Интервью: Люди и события»: официальный сайт. – Режим доступа: <http://interviewmg.ru/825> (дата обращения: 15.05.2015).