

УДК 821.161.1-192:785
ББК Ш33(2Рос=Рус)64-45+Щ318.5
Код ВАК 10.01.08
ГРНТИ 17.07.25

А. С. КОЛЕСНИК

Москва

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА

В РОССИЙСКОЙ ХЕВИ-МЕТАЛ МУЗЫКЕ 1980–1990-х гг.¹

Аннотация. В статье рассматривается специфика российской хеви-метал музыки как музыкального жанра. В качестве ключевого компонента жанра обозначается фантастическая тематика, которая представлена как в текстах песен, так и в музыке, визуальных образах музыкантов и концертных выступлениях. На материале советских и российских хеви-метал групп 1980–1990-х гг. – «Черный кофе», «Легион», «Ария», «Чёрный обелиск», «Мастер» и «Эпидемия» – выделяются основные образы и мотивы, через которые был репрезентирован «фантастический мир»: история и военные сюжеты, религия и мифология, фантастика и фэнтези, разрушающие катастрофы.

Ключевые слова: хеви-метал, фантастика, фэнтези, русский рок, рок-поэзия, мифология, рок-группы, рок-музыка.

Сведения об авторе: Колесник Александра Сергеевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А. В. Полетаева, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Контакты: 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4, akolesnik@hse.ru.

A. S. KOLESNIK

Moscow

FANTASTIC THEMES

IN RUSSIAN HEAVY METAL MUSIC OF THE 1980–1990s

Abstract. The paper analyses Russian heavy metal music as a musical genre. As a key component of the genre, a fantastic theme stands out, which was presented in song lyrics, as well as in music, visual images and live performances. Based on the material of several heavy metal bands of the 1980s and 1990s («Black Coffee», «Legion», «Aria», «Black Obelisk», «Master» and «Epidemia»), the paper discovers how the «fantastic world» was represented in Russian heavy metal music. The main images were the follows – history and military subjects, religion and mythology, fantasy, devastating disasters.

¹ Статья подготовлена в ходе/в результате проведения исследования/работы в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».

© Колесник А. С., 2019

Keywords: heavy metal, fantasy, fantasy, Russian rock, rock poetry, mythology, rock bands, rock music.

About the author: Kolesnik Alexandra Sergeevna, Candidate of History, Senior Research Fellow at Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies in the Humanities, National Research University Higher School of Economics.

Традиционно возникновение и развитие жанра хеви-метал связывают с блюзом и его «утяжелённым» вариантом – хард-роком. Первоначально, как указывает социолог Дина Вайнстайн, термин «хеви-метал»¹ использовался в музыкальной журналистике по отношению к наиболее громким и агрессивным хард-рок группам (прежде всего, это британские группы «Led Zeppelin», «Deep Purple», «Black Sabbath», «Uriah Heep», «The Who» и т.д.), а термины «хард-рок» и «хеви-метал» долгое время были синонимами [13, с. 18]. Разговоры о хеви-метале как об отдельном жанре начались с появлением в Великобритании в конце 1970 – начале 1980-х гг. движения, получившего название «Новая волна британского хеви-метала» (New Wave of British Heavy Metal²) [10, с. 13]. Стремление молодых групп данного движения не только к формированию собственного стиля, который позволил бы им отделить себя от хард-рока и панк-рока, но и обозначить свою реакцию на социальный и политический контекст, нашло своё выражение в ряде элементов, сформировавших непосредственно жанровые особенности хеви-метала. Ключевым таким элементом стала фантастическая тематика, которая была репрезентирована на разных уровнях: в текстах песен, музыке, сценических костюмах и оформлении обложек альбомов. Исследователь литературы Дж. Кавелти предложил характеризовать многие жанры массовой литературы через категорию «формульности», то есть через набор определённых сюжетных паттернов, образов, персонажей и литературных приёмов, характерных для этих жанров [4, с. 33–34]. Подобным образом жанр хеви-метал можно назвать «формульным». И в основе этой «формулы» лежит фантастическая тематика, которая воспроизводится с некоторыми вариациями во многих национальных версиях хеви-метала. Российский хеви-метал не стал исключением.

В СССР первые хеви-метал группы появились ещё в начале 1980-х, но из-за цензурных ограничений, введённых Ю. В. Андроповым и К. У. Черненко в 1982–1985 гг., настоящее развитие метал-сцены началось лишь во второй половине восьмидесятых, во время перестройки. Центром советской и, позже, российской метал-сцены стала Москва, где сформировались и начали выступать большинство из первых и самых популярных групп, игравших в этом стиле, – «Ария», «Легион», «Коррозия металла», «Э.С.Т.», «Чёрный кофе», «Чёрный обелиск», «Крузиз», «Мастер».

¹ «Heavy metal» как музыкальный термин был впервые применен к альбому «Kingdom Come» (1970) американской группы «Sir Lord Baltimore» музыкальным критиком журнала «Creem» Майком Сандерсом.

² Название движению («New Wave of British Heavy Metal») дал корреспондент британского музыкального журнала «Sounds» Джефф Бартон (Geoff Barton).

В 1986 году был проведён фестиваль «Рок-панорама–86», где выступили несколько «тяжёлых» исполнителей, в частности группа «Крузи» [6, с. 249-250]. В это же время была открыта Московская рок-лаборатория, которая стала площадкой для нескольких хеви-метал групп, прежде всего, для «Чёрного обелиска» и «Коррозии металла». Как отмечают сами музыканты [2; 5], ориентируясь на стилистику «Новой волны британского хеви-метала», советские метал-группы зачастую калькировали их музыку и сценические образы, а также адаптировали тексты песен англоязычных рок-групп на русский язык. Фантастическая тематика текстов песен оказалась политически нейтральной и, несмотря на тяжёлое звучание, уже в 1987 году государственная фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила первые альбомы советских метал-групп «Ария» и «Чёрный кофе».

В настоящей статье будет рассмотрена специфика «фантастического мира» в советском и российском хеви-метале 1980–1990-х гг. на примере наиболее популярных групп данного периода: «Чёрный кофе» (основана в 1979 г.), «Легион» (основана в 1981 г.), «Ария» (основана в 1985 г.), «Чёрный обелиск» (основана в 1986 г.), «Мастер» (основана в 1987 г.), «Эпидемия» (основана в 1993 г.).

Как отмечают исследователи, с начала 1980-х гг. британские хеви-метал группы всё чаще стали апеллировать к образам из произведений писателей-фантастов XIX–XX вв., таких как Джон Толкин, Эдгар Райс Берроуз, Говард Лавкрафт и Роберт Э. Говард [9, с. 87; 8, с. 112]. Впоследствии песни и концептуальные альбомы на тему литературы хоррора, книг Лавкрафта и Стивена Кинга, различных фильмов ужасов с апокалипсическими мотивами, научной фантастики и антиутопий стали важной составляющей текстового содержания британских хеви-метал групп [11, с. 89-90]. Другими распространёнными источниками вдохновения стали мифология (прежде всего, кельтские и скандинавские мифы) и религиозные труды, тематика и образность которых также активно заимствовалась в текстах хеви-метал групп: Библия, Старшая и Младшая Эдды, легенды о рыцарях Круглого Стола¹ [13, с. 40-41; 11, с. 91]. Названия групп и песен, а также визуальные образы были призваны демонстрировать мощь, власть, силу, агрессию, создавая видимость чего-то неординарного, не вписывающегося в пределы понимания обыкновенного человека и, тем самым, становясь пространством «фантастического».

Тематика текстов российских хеви-метал групп близка к традиционной для данного жанра. Однако тексты песен писались преимущественно профессиональными поэтами, а не музыкантами, прежде всего Маргаритой Пушкиной и Александром Елиным, которые работали с группами «Ария», «Мастер» и др. В результате, с одной стороны, можно отметить большее разнообразие литературных приёмов в текстах песен и ориентацию на традиции русской поэзии. Так, Александр Елин упоминает С. Есенина,

¹ Это, в целом, было не ново для популярной музыки. Эта тематика была достаточно распространена в творчестве британских хард-рок групп («Led Zeppelin», «Deep Purple» т. д.).

В. Маяковского, Л. Гумилёва среди поэтов, на которых он ориентируется в своих текстах [5]. С другой стороны, фантастическая тематика в российском хеви-метале представлена несколько иным набором сюжетов, среди которых собственно «фантастические» сюжеты занимают не первое место.

Суммируя, можно выделить следующие сюжеты: тематика фантастики и фэнтези, репрезентации истории и военных событий, религиозные и мифологические мотивы, образы разрушительных катастроф.

В отличие от британской и американской музыки 1980-х гг., в российском хеви-метале собственно фантастические и фэнтезийные сюжеты представлены в наименьшей степени. Прежде всего, речь идёт о «формульных» сюжетах фантастического жанра: всевозможные мистические события с участием персонажей из литературы ужасов и фэнтези, а также научной фантастики. Так, например, в песне «Звуки космоса» группы «Чёрный кофе» (альбом «Светлый металл», 1984 г.) описывается космос в категориях иррациональности, неуловимости и непостижимости («Но звуки космоса, что-то не попадутся нам...»). В песне «Воля и разум» группы «Мастер» (альбом «Мастер», 1987 г.) через образ гигантского дракона, вселяющего страх в местных жителей, рисуются ужасы войны. В песне «Зомби» группы «Ария» (альбом «Кровь за кровь», 1991 г.) через характерные для литературы и кинематографа хоррора приёмы нагнетания страха и ужаса представлен образ зомби, от которого «не спасут мольбы и святая ложь» и с которым можно справиться «лишь кровавою ценой», т. е. через убийство. В песне «Кольцо всевластия» группы «Эпидемия» (альбом «Воля к жизни», 1998 г.) пересказывается сюжет романа Дж. Толкина «Властелин колец» с упоминанием ключевых персонажей и событий:

Забудут эльфы с гномами вражду,
И Гэндальф Серый отведёт беду.
Король вернёт свой потерянный трон,
И навсегда пропадет Саурон! [7]

Напротив, исторические и военные сюжеты широко представлены в текстах песен российских хеви-метал групп: от событий Древней истории до батальных периода Второй мировой войны. Характерной особенностью стало изображение исторических событий в подчёркнуто героической и эпической манере. Прежде всего, необходимо отметить широко узнаваемые события из российской истории и, в первую очередь, военные сюжеты, которые не всегда представлены эксплицитно, и нередко их можно идентифицировать только через конкретные образы. Например, в песне «1100» группы «Ария» (альбом «Герой асфальта», 1987 г.) описывается некое авиасражение, которое безошибочно относится к периоду Второй мировой войны через образ «чёрных крестов», т. е. нацистских самолетов Мессершмитт. Национальная история неизменно описывается в текстах песен в категориях войны. Так, среди наиболее популярных сюжетов можно выделить образы Древней Руси, которая представлена либо через батальные сцены (как,

например, в песне «Баллада о древнерусском воине» группы «Ария» (альбом «Герой асфальта», 1987 г.), либо через религиозные мотивы (например, в песне «Владимирская Русь» группы «Чёрный кофе» (альбом «Светлый металл», 1984 г.)). В одноимённой песне группы «Чёрный обелиск» (альбом «Цветы Зла», 1987 г.) прошлое в целом идентифицируется с военной историей («Память о прошлом – Чёрный Обелиск!»).

Не менее важным для музыкантов оказалось обращение к конкретным историческим периодам, среди которых особенно востребованными стали Древний мир и Средние века. С одной стороны, подобные сюжеты настолько отдалённого прошлого представлялись и воспринимались в эпической и героической форме, что практически приравнивало их к мифу; с другой стороны, такая образность была максимально отдалённой от актуальной проблематики, что позволяло с большей эмоциональной выразительностью репрезентировать представления о власти и силе. Например, в одноимённой песне группы «Легион» (альбом «1980-1987», 1997 г.) римские воины выступают в качестве синонима смерти; в песне «Троянский конь» группы «Чёрный обелиск» (альбом «Апокалипсис», 1986 г.) образ Троянского коня используется в контексте более общих рассуждений о ценностях и морали; а в песне «Берегись...» группы «Мастер» (альбом «Мастер», 1987 г.) Римская империя представлена как прообраз фашизма в Европе XX в., что звучит как предостережение:

Содрогнись, провинившийся Рим
Входит смерть даже в запёртый дом...
Содрогнись каждым камнем своим!
«Берегись», – улыбнулся Нерон.

Режет Европу фашистская сталь,
Словно воскресный пирог.
Сверхчеловеку заменит мораль
Топот арийских сапог [1].

В песнях «Прощай, Норфолк!» и «Кровь за кровь» группы «Ария» (альбом «Кровь за кровь», 1991 г.) через образы сражающихся за свои земли – и, соответственно, правду – бриттов с римлянами и через образ жестокого Понтия Пилата описывается противостояние Добра и Зла. Группа «Мастер» в песне «Щит и меч» (альбом «Мастер», 1987 г.) аналогичным образом через метафору сражения с безмянными полчищами врагов предлагает традиционные темы «подлости и мести», «доблести и чести», «славы и гордости».

В отличие от музыкантов «Новой волны британского хеви-метала», российские метал-группы практически не обращались к скандинавской, кельтской или греческой мифологии. Песня «Икар» группы «Ария» (альбом «С кем ты?», 1986 г.) – лишь один из немногих таких

примеров¹. Религиозные же мотивы, напротив, занимали одно из ключевых мест в тематике российских метал-групп. Сюжеты, связанные с религией и верой в широком смысле, являлись полем для саморефлексии и эмоционального высказывания. В связи с этим достаточно распространено обращение от первого лица, которое нередко принимает форму молитвы (адресатом же могут выступать как Бог, так и Сатана). Например, в песнях «Света луч» группы «Чёрный кофе» (альбом «Светлый металл», 1984 г.), «Литании Сатане» группы «Чёрный обелиск» (альбом «Цветы Зла», 1987 г.), «Храни меня» группы «Мастер» (альбом «Мастер», 1987 г.), «Не хочешь – не верь мне» группы «Ария» (альбом «Кровь за кровь», 1991 г.), «S.O.S.» группы «Легион» (альбом «1980–1987», 1997 г.) через обращение к Богу/Сатане поднимались темы силы и власти, справедливости и правды, жестокости и агрессии. Тексты песен изобиливали метафорами и отсылками к библейским сюжетам и религиозной литературе (например, к книге Откровения в песне «Следуй за мной!» группы «Ария» (альбом «Кровь за кровь», 1991 г.)).

Отдельно необходимо выделить сюжеты, связанные с разрушительными катастрофами, которые аналогичным образом описаны в фантастическом, героическом и гипертрофированно эпическом ключе. Среди основных мотивов можно выделить: нагнетание страха, описание беспомощности человека перед лицом катастрофы как иррациональной силы, необходимость сплотиться, чтобы противостоять ей. Например, центральный образ в песне «Бивни чёрных скал» группы «Ария» (альбом «Мания величия», 1985 г.) – противостояние человека и сил природы:

Бивни чёрных скал и пещер тупой оскал
Человек среди гор ничтожно мал
Треснула скала и лавина вниз пошла
И его как песчинку унесла [3].

Тесно связанный с текстовой составляющей, семиотический элемент состоял из специфики знаков и символов хеви-метала в одежде и поведении музыкантов и их аудитории(й), а также в формате издания и в названиях самих групп. Так, в оформлении обложек альбомов группы «Ария», дополняя и иллюстрируя непосредственное содержание песен, использовались мотивы хоррора, мифологические существа, монстры, роботы и технократические мотивы, демонстрирующие силу, агрессию и власть.

Немаловажно отметить и музыкальную форму. Как замечает музыковед Роберт Уолзер, в качестве музыкальной основы в хеви-метале чаще выступала музыка барокко и Ренессанса, а также фольклорная музыка [12, с. 64]. С целью достижения большей жёсткости звука, в подавляю-

¹ Следует отметить, что подобные темы оказались крайне востребованы у нового поколения российских хеви-метал групп, которые начали появляться в 2000-е гг. и для которых скандинавская, европейская, а также славянская мифология стала одним из способов самоидентификации и разграничения с метал-группами «первой волны».

шем большинстве случаев музыканты заменили клавишные инструменты на дополнительную ритм-гитару. Использование звуковых эффектов, искажающих и усиливающих звук, для достижения максимального утяжеления, «уплотнения» и громкости звука формировало не только музыкальную картину хеви-метала как жанра, но и стало эмоциональным выражением настроений музыкантов и их аудитории(й). Как указывает далее Уолзер, подобная музыкальная стилизация артикулировала взгляды музыкантов на желаемый мир, наполненный энергией, свободой, властью и чувством общности [12, с. 113]. Такая музыкальная форма дополняла и расширяла репрезентации «фантастического мира».

В российском хеви-метале реификация выражалась посредством представления социальной силы власти и разрушения, изображённых в образах сверхъестественных персонажей, разрушительных катастроф, эпических исторических или философских религиозных сюжетов, которые не могут быть рационально осмыслены и которым простому человеку сложно или даже невозможно противостоять. «Фантастический мир» оказывается представлен не только и даже не столько непосредственно фантастическими элементами, сколько вполне реальными историческими и повседневными сюжетами, которые репрезентированы патетично и в подчёркнуто героическом ключе как на уровне текстов песен, так и на уровне музыки, визуального оформления и концертных выступлений музыкантов.

Литература

1. *Большаков А.* Берегись... [Электронный ресурс] / А. Большаков, Н. Кокорева // Мастер: официальный сайт группы. – Режим доступа: <http://master-rockgroup.com/discography/albumy/master/> (дата обращения: 30.03.2019).

2. *Дубинин В.* «Мы всегда пели о том, что наболело» [Электронный ресурс] / В. Дубинин // Colta. 8 ноября 2013. – Режим доступа: https://www.colta.ru/articles/music_modern/1081-vitaliy-dubinin-iz-artii-my-vsegda-peli-o-tom-chno-nabolelo (дата обращения: 30.03.2019).

3. *Елин А.* Бивни чёрных скал [Электронный ресурс] / А. Елин // Ария: официальный сайт группы. – Режим доступа: <https://aria.ru/albums/nomernoу-album/maniya-velichiya/Бивни%20Чёрных%20Скал> (дата обращения: 30.03.2019).

4. *Кавелти Дж. Г.* Изучение литературных формул [Текст] / Дж. Кавелти; пер. с англ. Е. М. Лазаревой // Новое литературное обозрение. – 1996. – № 22. – С. 33-64.

5. *Лирика метала (2019)* / реж. В. Кокинский, Н. Редозубова, Е. Ткаченко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=2A54j7325q4> (дата обращения: 30.03.2019).

6. *Марочкин В.* Легенды советского рока [Текст] / В. Марочкин. – М.: АСТ, 2017. – 272 с.

7. *Мелисов Ю.* Кольцо всевластия [Электронный ресурс] / Ю. Мелисов // Сайт о русском роке. – Режим доступа: <http://rockk.ru/text.php?readmore=13241> (дата обращения: 30.03.2019).

8. *Campbell I.* From Achilles to Alexander: The Classical World and the World of Metal [Текст] / I. Campbell // Heavy Metal Music in Britain / Ed. by G. Bayer. – Farnham: Ashgate, 2009. – P. 111-125.

9. *Farley H.* Demons, Devils and Witches: The Occult in Heavy Metal Music [Текст] / H. Farley // Heavy Metal Music in Britain / Ed. by G. Bayer. – Farnham: Ashgate, 2009. – P. 73-89.

10. *Phillips W.* The Encyclopedia of Heavy Metal Music [Текст] / W. Phillips, B. Cogan. – L.: Greenwood Press, 2009. – 312 p.

11. *Taylor L. W.* Images of Human-Wrought Despair and Destruction: Social Critique in British Apocalyptic and Dystopian Metal [Текст] / L. W. Taylor // Heavy Metal Music in Britain / Ed. by G. Bayer. – Farnham: Ashgate, 2009. – P. 89-111.

12. *Walser R.* Running with the Devil: Power, Gender, and Madness in Heavy Metal Music [Текст] / R. Walser. – Middletown: Wesleyan University Press, 1993. – 254 p.

13. *Weinstein D.* Heavy Metal: The Music and Its Culture [Текст] / D. Weinstein. – Boston, MA: Da Capo Press, 2009. – 368 p.