
¹¹ Борзыкин М. Заколотите подвал [Текст песни] // Официальный сайт группы «Телевизор» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.televizor.spb.ru/dejavu.html#2> (дата обращения: 13.10.2010).

© И. Стейнхольт, И. Гололобов

Ю.Э. ПИЛЮТЕ

Калининград

ИДЕЙНЫЕ УСТАНОВКИ И ИДЕАЛЫ РОК-ПОЭЗИИ (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА РУССКОЯЗЫЧНЫХ И НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ АВТОРОВ)

Обращаясь к рок-лирике, исследователи зачастую остаются замкнутыми в рамках лишь одной национальной традиции, в то время как данное поэтическое течение получило широкое распространение во всём мире. Анализируя рок-поэзию отдельной страны, важно учитывать корни этого явления, то есть тот факт, что национальная специфика данного течения базируется на универсальных чертах, выявлять которые необходимо.

В Германии и в России данное поэтическое течение было заимствованным, оно появилось в конце 60-х – середине 70-х годов. Таким образом, до того как попасть на национальные почвы, рок-поэзия была уже сформировавшимся самостоятельным поэтическим течением. Комплексный анализ немецкой и отечественной рок-лирики, позволяет выявить единую для данного поэтического течения систему ценностей, что и является целью данной статьи.

Для рок-лирики отправной точкой в размышлениях об окружающей действительности становится представление о двойственности нашего мира. Универсум рок-поэта включает в себя равноправные области профанного и священного, которые находятся в состоянии взаимовключённости: одно можно увидеть в другом. Особенность авторского взгляда состоит в переоценке ценностей, принятых бытовым сознанием. Важность реального мира здесь не больше, чем иллюзия, в то время как значимой становится непредметная ирреальность. Всевозможные блага цивилизации, материальный достаток, спокойная и комфортная жизнь глубоко презираемы данным поэтическим течением, поскольку не дают состояться духовному опыту. Именно вера в реальность – причина вырождения, душевного и физического рабства людей, составляющих большинство:

Maschinen aus Fleisch
Die Körper aus Stahl
Perfektes Geflecht
Aus Leistung und Qual
<...>

Denk nicht, diene
Los, Maschine!
Denk nicht, diene
Denk nicht, diene
Menschmaschine!

b. «Megaherz»
«Menschmaschine»

Машины из плоти
Тела из стали
Замечательное сплетение
Достижений и мук,
<...>

Не думай, служи
Давай, машина!
Не думай, служи
Не думай, служи
Машина-человек!

гр. «Megaherz»
«Человек-машина»¹

Разные люди вращают землю
В разные стороны вокруг себя
Разные люди и каждый уверен
Что вокруг него кружится земля
Разные люди давят друг друга
Топчут друг друга скверно бранясь
Бегают каждый по разному кругу
В центре кругов образуется грязь

«Агата Кристи», «Разные люди»²

Приобщение к высшим онтологическим ценностям и желанный прорыв к свободе возможны только через понимание ирреальности. В художественном мире рок-поэзии она существует под разными номинациями, но ключевым её значением выступает сакральность, иными словами, — это край или наивысшая точка, где человек получает знание несоизмеримо большее, чем способен воспринять и оценить:

Шёл серый снег таял в руках, звезды мои в небе от меня скрывая
Я же узнал, что где-то внутри меня есть даль

«Кукрыниксы», «Мой новый мир»³

Долго брёл в темноте я без мира и сна.
В пустоте суета подгоняла кнутом.
Но судьба подарила четыре окна,
Привела меня даль в этот дом.

«ДДТ», «Четыре окна»⁴

Zog mich zurück... in eine Welt,
Wo ich der Herrscher war allein.
Schwarz wie die Nacht,
Im Niemalswirklich.

b. «ASP», «Du bist nie allein»

Я вернулся в тот мир,
Где я один был властелином.
Чёрный, как ночь, в никогда
не существовавшей реальности.

гр. «ASP»⁵, «Ты никогда не
будешь один»

wird plötzlich dann das grelle licht
nicht mehr wichtig sein für dich
weil du den weg erhellt geseh'n
und nun ihn kannst im dunkeln geh'n
wo lilien blüh'n im finster mondeslicht
lass dich drauf ein versteck dich nich
b. «Letzte Instanz», «Sonne»

И тогда яркий свет вдруг
Перестанет что-то значить для тебя
Ведь ты увидел дорогу,
залитую светом,
И теперь сможешь
идти по ней в темноте
Там, где цветут лилии
в тусклом лунном свете
гр. «Letzte Instanz», «Солнце»⁶

Попасть в такую точку одновременно сложно и просто – нужно только поместить свое «я» в пограничное состояние. Истинное видение мира становится доступным тогда, когда душа проходит испытание: завесу мнимой реальности приоткрывают страдания, боль, сон, забытие, смерть (самые частотные мотивы в рок-лирике). Как видим, для рок-поэтов характерно совсем иное отношение к палитре негативных эмоций – для них она ключ в надмирное:

Делаю шаг в пустую бездну
Кружится купол колесом
Только тот, кто идёт по лезвию
Знает всё...

«Би-2», «Смертельный номер»⁷

Я много курю, но сквозь сиреневый дым
Я вижу мир, как он есть,
Иногда я вижу твоё лицо.

«Сплин», «Иди через лес»⁸

Ich schlag mir eine Wunde
die meinen Körper ziert
Bestreu sie sanft mit Salz
damit sie schöner wird
Ich lass mich selbst zur ader
öffne die Haut ganz sacht
Genieß den Kuss der Klinge
die mich zum Manne macht
b. «Eisbrecher», «Leider»

Я наношу себе рану
Украшающую моё тело
Нежно посыпаю её солью
Чтобы она стала ещё красивее
Я пускаю себе кровь
Осторожно открываю кожу
Наслаждаюсь поцелуем клинка
Который делает меня мужчиной
гр. «Eisbrecher», «К сожалению»⁹

Важно понимать, что ирреальность каждым рок-поэтом понимается по-своему. Для кого-то ключом в надмирное является религия, мистические практики, кто-то видит возможности приобщения к священному в определённой исторической эпохе, а кто-то считает, что для его обретения необходимо познать себя, полностью отстранившись от авторитетов и любых привязанностей. Отсюда проистекает тематическое разнообразие рок-поэзии, которая стремится возродить в себе и аудитории сам механизм обретения Священного, оставаясь глубоко индивидуальной в поисках путей к нему. Александр

Шпренг, поэт немецкой группы «ASP», ставит перед собой цель утвердиться в независимости, так он обретает духовную свободу. Его путь в запредельное – это странствие в мрачных и тёмных областях стихийного подсознательного мира. В 2003 году его группа выпустила альбом «Weltunter» («Нижний мир»), где описана «некая пустынная местность, в которой возвышается Тёмная Башня – символ души рок-поэта. В разных композициях он проводит слушателя через комнаты этого сооружения, демонстрируя, таким образом, свой необычный внутренний мир»¹⁰. Авторам песен группы «In Extremo» кажется близкой эстетика Средневековья. В своих песнях они пытаются пробудить дух эпохи, где артист занимал особое место посредника между мирами¹¹. Для Бориса Гребенщикова иррациональный путь в священное открывается с постижением учений и религиозных практик Востока: «Когда я только учился писать песни, мне, естественно, было интересно, откуда они берутся. И то, что Харрисон со всей своей группой отправился в Индию, было знаком, где нужно искать. <...> Это был неосознанный процесс – ведь в мире вообще большинство вещей неосознанны. Половина песен, если не больше, у меня тоже неосознанна, но я как бы знал, что так надо. Спустя пятнадцать лет я понял, почему мне так было надо, и теперь получаю большое удовольствие от этого. ...Что касается дзэнской практики, естественно, мне было до неё далеко, и вместо этого был рок-н-ролл, что отчасти тоже дзэн-буддизм. Кстати, так было всегда: любую духовную практику мне заменял рок-н-ролл до тех пор, пока мне не стало требоваться что-то еще»¹².

Своеобразие идейной проблематики рок-поэзии обусловлено временем, на которое пришлось становление поэтического течения. К моменту его появления в искусстве уже не было места упорядоченности и обусловленности, отсутствовала вера в человеческую индивидуальность, разумность и гуманизм. Личность в рок-поэзии осознает свою ущербность. Её характеризует алогизм, немотивированность поступков, непредсказуемость поведения, неумение поставить предел своим желаниям и прихотям, инстинкт саморазрушения. Чтобы продемонстрировать это, рок-поэт помещает своих героев в пограничные ситуации и состояния или наблюдает за ними в обычной жизни и на основе их поведения делает выводы, правдивые, откровенные и зачастую неутешительные:

Du ahnst du sparst	Ты догадываешься, ты чувствуешь
dass du nichts bist	Что ты – ничто
im Paradies kein Platz für dich ist	В раю нет места для тебя.
Du winselst um Gnade	Ты скулишь о пощаде.
Am Ende deiner Zeit	Когда твоё время на исходе.
Tut dir alles leid	Ты сожалеешь обо всём
b. «Eisbrecher», «Kein Mitleid»	гр. «Eisbrecher», «Нет жалости» ¹³

Для рок-поэзии характерно представление о несправедливости мира и людей как о неизбежной данности, от которой невозможно отстраниться. Рок-

лирика настаивает на новом постижении мира. Она требует от индивида отказа от поисков рационального обоснования реальности и принятия макрокосмоса во всем его стихийном и неупорядоченном многообразии.

Рок-поэзия базируется на идее отрицания: пытаясь разрешить проблемные вопросы человечества, рок-поэт склонен обострять ситуацию конфликта. Так, ведущим в поэтике рока становится противопоставление человека и общества, его отображение можно, так или иначе, встретить в творчестве каждого автора. Человеческая среда описывается здесь как система, существующая за счет подавления отдельно взятых индивидуумов. Социум в творчестве рок-поэтов – это всегда «толпа» обезличенная и расчеловеченная. В ходе своих наблюдений за жизнью рок-авторы приходят к выводу, что человек в обществе не является сильным и жизнеспособным, напротив, он слаб и пассивен и вследствие малодушия способен на любую подлость. Для того чтобы сохранить себя, он должен остаться в одиночестве и пройти путь духовного становления. Созидание себя начинается с ключевого вопроса «кто я?». Также человеку необходимо самостоятельно изучить мир в его многообразии, найти путь к высшим духовным ценностям, приобщиться к ним. Такова идейная проблематика рок-поэзии, выводимая из конфликта общества и человека. Помимо него, в рок-поэзии можно выделить еще пять активно проявляющих себя типов:

1) священное – профанное.

Данный вид конфликта встречается в рок-поэзии довольно часто. Присутствует в песнях, где автор намеренно сталкивает бытовое сознание и систему ценностей области священного. Это может быть как религиозная, так и антирелигиозная парадигмы, требующие от человека отречения от мирских ценностей или законов морали в зависимости от личной философии рок-поэта.

2) ирреальность – реальность.

Конфронтация между реальностью и ирреальностью имеет место, когда рок-поэт сомневается в иллюзорности мира души и говорит о его приоритете. В понимании такого автора то, что обладает материальной завершенностью, подвержено тлену и потому несовершенно.

3) мой мир – социум.

Данный тип конфликта предполагает создание автором своего альтернативного мира, и здесь важно понимать его природу: мир поэта не является средством бегства от действительности, а также страной грёз – это «духовная родина», обрести которую – высшая миссия любого художника.

4) внутреннее – внешнее

Такой конфликт проявляет себя в тех песнях, где лирический субъект не способен выйти за границы собственного «я», найти общий язык с окружающей действительностью, поскольку она, по его мнению, способна уничтожить его индивидуальность.

5) я – он (она).

Это конфликт между двумя антагонистами, а в некоторых случаях – между героем и любящим его человеком (герой стремится избавиться от любых уз, связывающих его, и потому не может реализовать себя в любовных отношениях).

Рок-поэзия высоко ценит индивидуальную свободу каждого человека, потому одним из её главных идеалов выступает независимая личность. Для того чтобы преодолеть диктат социума, нужно обладать большой духовной силой и смелостью; персонаж, способный на освобождение, становится здесь отдельным культурным героем. Его образ берёт начало в архаичной литературе, где персоны такого типа «занимали пограничное место между миром людей и миром богов»¹⁴. Несмотря на то, что в современной литературе эта категория персонажей постепенно сходит на нет, все его три варианта находят свое отражение в творчестве рок-поэтов. Подобно сказителям древности, автор рок-песни гиперболизирует свой идеал, для него он не является просто человеком, он сверхличность. Непобедимость героя связана с его внутренней свободой, которой можно распорядиться по своему усмотрению. Так формируется типология культурного героя, который в рок-поэзии существует в трёх вариантах (эталон человека, медиум, антигерой). Первому соответствует архаичный образ героя-первопредка. В творчестве рок-поэтов этот персонаж активно вступает в конфликт с обществом, чтобы отстаивать право на собственную независимость. В критике законов большинства такой герой бесстрашен, поскольку ощущает свою правоту и заявляет о том, что знает, как можно изменить этот мир. Второй вариант культурного героя является продолжением архаичного образа демиурга. В понимании рок-поэтов сохранить себя возможно также, неотступно следуя призванию, доверяя своему пути. Идеальный герой здесь самодостаточен. Он спокойно и с достоинством следует высокой цели, виденье которой ему дано изначально. Третий вариант культурного героя соотносим с трикстером. Отрицательная личность в рок-поэзии может вызывать если не восхищение, то стабильный интерес к своей персоне, но только в том случае, если его злые поступки и дела являются высшей мерой проявления негативной свободы.

Таким образом, разделённость авторского универсума на профанную и священную области приводит к переосмыслению действительности. Предметный мир теряет здесь привычную для бытового сознания значимость. Сфера ирреального становится одним из идеалов, к которому необходимо приобщиться с целью духовного становления. В этом случае тематическое разнообразие рок-поэзии обусловлено индивидуальным для каждого рок-поэта пониманием природы священного. Рок-лирика настаивает на новом глубоко самостоятельном постижении мира и требует от реципиента отказа от рационального обоснования реальности, принятия макрокосмоса в его стихийном и неупорядоченном многообразии. Идеалом рок-поэзии является свобода как таковая, она помогает созидаться индивидуальности отдельно взятого человека, а также способствует самопознанию и духовному становлению.

По мнению рок-поэтов, для того, чтобы остаться собой в этом мире, нужно обладать жизненной стойкостью и цельностью характера. Персонаж с такими качествами становится здесь отдельным культурным героем, воплощенным в вариантах медиума, эталона человека и трикстера. Рок-лирика базируется на идее отрицания, что выражается в многообразии типов конфликтов, бытующих в данном поэтическом течении.

¹ «Megahertz». Лирика // Germanrock. Немецкая музыка в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.germanrock.ru/node/80>.

² «Агата Кристи» // Антология русского рока. Тексты песен с аккордами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.russiarock.narod.ru/other/agata/index.htm>.

³ «Кукрыниксы». Тексты песен // Официальный сайт группы «Кукрыниксы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kukryniksi.ru/texts/>

⁴ «ДДТ» // Поэты русского рока. Антология отечественной рок-поэзии в 10-ти томах. Т.3. – СПб.: Азбука, 2005.

⁵ «ASP». Лирика // Germanrock. Немецкая музыка в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.germanrock.ru/node/4>.

⁶ «Letzte Instanz». Лирика // Germanrock. Немецкая музыка в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.germanrock.ru/node/74>.

⁷ «Би-2» // Антология русского рока. Тексты песен с аккордами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.russiarock.narod.ru/other/bidva/index.htm>.

⁸ «Сплин». Дискография // Официальный сайт группы «Сплин» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.splean.ru/root/discogr>.

⁹ «Eisbrecher». Лирика // Germanrock. Немецкая музыка в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.germanrock.ru/node/49>.

¹⁰ «ASP». История группы // Сайт немецкой музыки в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gerrock.ru/publ/68-1-0-93>.

¹¹ См. «In Extremo» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.inextremo.de/home.php>; «In Extremo». История группы // Сайт группы In Extremo в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.xtremo.ru/?page_id=65.

¹² Борис Гребенщиков о религии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.filosoff.ru/knowledge/celebrities/111-boris-grebenschikov-religion.html>.

¹³ «Eisbrecher». Лирика // Germanrock. Немецкая музыка в России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.germanrock.ru/node/49>.

¹⁴ Мелетинский Е.М. Культурный герой // Мифы народов мира. Энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1982. – С. 25.

© Ю.Э. Пилоте

А.С. ИВАНОВ

Химки

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О «НЕКЛАССИЧЕСКОМ» НАСЛЕДИИ АЛЕКСАНДРА БАШЛАЧЁВА

Под «неклассическим» наследием Александра Башлачёва мы понимаем, во-первых, ряд стихотворений 1978 – 1981 годов, не ставших песнями, а во-вторых, тексты, написанные для группы «Рок-сентябрь». Указанные произведения, с одной стороны, мало известны широкой аудитории (во всяком случае, так было до недавнего времени), с другой – позволяют