

УДК 821.161.1-192
ББК ШЗЗ(2Рос=Рус)-453
Код ВАК 10.01.08
ГРНТИ 17.07.41

Н. К. ДАНИЛОВА

Санкт-Петербург

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОК-ПОЭЗИИ
С КЛАССИКОЙ И СОВРЕМЕННОСТЬЮ**

Аннотация: В статье анализируются рок-композиции Ю. Шевчука на тему осени, указаны переключки с русской поэзией 19 века. Рассмотрены примеры современных стилизаций.

Ключевые слова: традиция, стилизация, стихи, ритм, лирический герой.

Сведения об авторе: Данилова Наталья Кузьминична.

Место работы: АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина».

Должность: доцент кафедры литературы и русского языка.

Контакты: 196605, г. Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10; natali-danilov@yandex.ru.

N. K. DANILOVA

St. Petersburg

**ARTISTIC INTERACTIONS OF ROCK POETRY
WITH CLASSICS AND CONTEMPORANEITY**

Abstract: In the article we analyze Shevchuck's autumn songs. The interchanges with Russian poetry of 19th century are shown. The examples of contemporary stylizations are given.

Key words: tradition, stylization, poetry, rhythm, character.

About the author: Danilova Natalia Kuzminichna.

Place of employment: Pushkin Leningrad State University.

Post: Associate Professor of the department of Literature and Russian Language.

Каково место рок-поэзии в литературном процессе, в движении от русской классики к современности? Рассмотрим один из аспектов этой проблемы на примере рок-композиции Ю. Шевчука «Что такое осень».

Внутренние связи литературного процесса определяются художественными взаимодействиями, синхроническим и диахроническим влиянием одних событий на другие. Участниками этого грандиозного диалога так или иначе становятся все литературные явления. Задача исследователя в таком случае – найти первообраз и проследить его превращения в текстах других авторов. Что нам предстоит искать? Что именно заимствуется и почему эти качества угадываются читателями, слушателями?

«Стихотворная форма каждого по-настоящему нового и, следовательно, оригинального поэта может быть воспринята только в том случае, если его основная интонация проникнет в сознание читателя и овладеет им. Эта интонация затем не раз развёртывается и повторяется, и чем глубже укореняется, тем в большей степени поклонники и противники поэта привыкают к звучанию его стиха и тем труднее бывает отделить эти своеобразные элементы от произведений поэта <...> Именно они делают стихи Пушкина пушкинскими, стихи Махи – подлинно стихами Махи, а стихи Бодлера – бодлеровскими», – так Р. О. Якобсон пытался определить индивидуальные черты стилистики, которые сохраняются в любом тексте автора, варьируясь от стиха к стиху [7, с. 391]. «В многообразной символике поэтического произведения мы обнаруживаем постоянные, организующие, цементирующие элементы, являющиеся носителями единства в многочисленных произведениях поэта, элементы, накладывающие на эти произведения печать поэтической личности» [7, с. 391]. Р. О. Якобсон подчёркивал наличие этих элементов в обоих аспектах поэзии – в звуке и смысле. Более сложная проблема возникает тогда, когда произведение содержит черты, роднящие его с определённой поэтической традицией, и одновременно является оригинальным текстом. Такие примеры мы найдём в поэзии русского рока, где каждый текст подчёркнуто индивидуален, но вместе с тем угадывается и некая общая традиция, порой восходящая к классической лирике.

Очевидно, когда речь идёт о песнях, то есть, текстах, рассчитанных на музыкальное исполнение, элементом индивидуального стиля становится также музыка. Её воздействие может быть эмоционально очень сильным. Причём иногда в памяти остаётся именно мелодия, а слова забываются. Остаются ли в таком случае в восприятии читателя, слушателя черты того индивидуального литературного стиля, о котором размышлял Р. О. Якобсон? Без сомнения, остаются.

Много раз повторялась мысль (её высказывали и сами поэты русского рока и их почитатели), что взятые в отрыве от музыки, тексты рок-композиций не интересны. Что-то непоправимо разрушается без привычного исполнения. Записанные в виде стихов на бумаге, произведения теряют экспрессию, страсть, напряжение. И всё-таки, воспринимавшиеся, по мнению А. Николаева, в конце 1980-х годов «в основном в контексте рок-культуры», сегодня «стихи всё чаще “отлучаются” от голоса и музыки, становятся фактом литературы в строгом смысле слова» [4]. После издания десятитомной антологии «Поэты русского рока» (2004–2007) этот процесс ускорился.

Так, фактом литературы стала знаменитая песня Ю. Шевчука «Что такое осень» (при этом она, конечно, не перестала быть любимой рок-композицией многих слушателей). И уже как стихотворное произведение этот текст совмещает в себе элементы традиции и новаторства. С одной стороны, он вызывает в памяти читателей целый ряд известных русских

стихотворений об осени, в первую очередь пушкинских. С другой, в последнее время появилась масса устных подражаний, переделок, стилизаций песни «Что такое осень». Они с большим или меньшим успехом воспроизводят характерные черты песни Ю. Шевчука, такая попытка повторить знаменитый текст подчёркивает его новизну, притягательность и уникальность. По сути, авторы стилизаций выявляют как раз ту основную интонацию и те «организующие, цементирующие элементы», несущие на себе «печать поэтической личности», которые, если перефразировать Р. Якобсона, делают стихи Шевчука подлинно стихами Шевчука.

Сам автор, размышляя о теме осени, говорит о своём тяготении к Пушкину, о сходстве настроений и переживаний, о том, какие ассоциации возникают при упоминании об осени. «Я вообще, как и Пушкин, кстати, и некоторые другие наши поэты, люблю это время года. Мне кажется, оно наиболее подходит менталитету русского народа, нашему русскому характеру - такое душевное, печальное, немножко трагическое, задумчивое, без всякой суеты, спокойное, когда можно бродить по осеннему лесу и размышлять о вечном. Именно осенью как-то особенно легко, просто, спокойно и весело думается о смерти...» [3]. Автору вторят его почитатели, кроме шемящей интонации, они также подмечают стремление наблюдать жизнь со стороны, а значит, и размышлять о ней: «Осень (иногда календарная, а чаще эмоциональная) в творчестве Юрия Шевчука занимает особую, почти центральную роль. Она становится герою его песен подругой, он обращается к ней, как обращался бы к знакомому. Осень Шевчука одухотворена и поэтична, мало того, она и есть - время поэтов, время перемен и путешествий. Слушатель может почти почувствовать всё то, о чём поёт автор: и прохладный воздух с летающими паутинками, и запах костров из опавших листьев, и спокойную грусть стороннего наблюдателя, которым последнее время всё чаще становится певец». Итак, осень, помимо традиционной грусти, ассоциируется с завершением определенного этапа жизни (пора зрелости и увядания) и осмыслением его.

Кстати, такие ассоциации возникают не только при восприятии лексического уровня текста, то есть содержания. Немалую роль играет в этом и ритмика стихотворения. Обратим внимание: три из пяти строф (первая, третья и четвёртая) написаны пятистопным хореем. Исключение составляют третьи строки в каждой строфе, они намного длиннее:

Что такое осень – это небо.
Плачущее небо под ногами.
В лужах разлетаются птицы с облаками.
Осень, я давно с тобою не был.
<...>
Что такое осень – это камни.
Верность над чернеющей Невой.
Осень вновь напомнила душе о самом главном,
Осень, я опять лишен покоя.

Что такое осень – это ветер.
Вновь играет рваными цепями.
Осень – доползём ли, долетим ли до ответа:
Осень, что же будет завтра с нами? [6, с 77]

В русской поэтической традиции, как установил К. Тарановский, пятистопный хорей «связан с тематикой стихотворений: по большей части они включают мотив дороги, связанный с философскими раздумьями о жизни и смерти. <...> ...стихотворения, написанные пятистопным хореем, вольно или невольно ориентируются на лермонтовское “Выхожу один я на дорогу...” (и в меньшей степени его же “Утёс”). Сюда же относятся тютчевское “Вот бреду я вдоль большой дороги...”, есенинское “Не жалею, не зову, не плачу...” и другие» (Цит. по [1, с. 97–98]; см. об этом также [2, с. 282–283]). Таким образом, по своей ритмической организации текст Шевчука продолжает совсем другую поэтическую традицию, тематически не связанную с осенью, но очень ему близкую: размышления о вечном, о жизни и смерти, пройденном и предстоящем пути. Ритм задаёт читательские ожидания и оправдывает их.

Итак, песня «Что такое осень», с одной стороны, продолжает и развивает традиции русской философской лирики, а, с другой, остаётся ярким, оригинальным произведением и как всякое заметное явление искусства, независимо от воли автора, порождает пародии, повторы; создаёт свою традицию.

В сети Интернет в 2008 году проводился поэтический конкурс «Осенний мотив. От Державина до Шевчука»; участникам предлагалось «написать стилизацию под любого из классиков» об осени. Среди присланных работ, как и следовало ожидать, были подражания песне «Что такое осень» Ю. Шевчука. Качество работ разное, но само наличие стилизаций подтверждает не только музыкальное, но и литературное бытование оригинала и, кроме того, создаёт его своеобразную мифологию, потому что является источником нового творчества.

В одной из версий, действительно, точно воссозданы характерные особенности песни и в настроении, и в стиле, и в фонике текста. Приведём в качестве примера отрывок, сохранив грамматические особенности интернет-издания:

Посмотри вокруг – какое чудо!
Осень так пестра и многолика,
Волнами вздымаются
отраженья крика.
Осень, о тебе писать я буду.

Небо, манит вглубь облаков,
Лужи гонят стайки листков,
Ветер стонет. Птичья печаль,

Лета тень мне не жаль.

Посмотри вокруг, какое чудо,
Лист резной дрожит на паутине,
В клочья разрывает дым,
пришедший ниоткуда,
Над остывшим прудом воздух синий.

Ёлки, сосны, стайка берёз
Ворох пёстрый – листьев погост,
Тонет солнце во мраке дождя!
Душу мне бередя [5].

В стихотворении повторяются известные образы песни Ю. Шевчука (осень, небо, ветер, лужи, облака, печаль), лирический герой тоже обращается к осени на «ты», выдерживается стихотворный ритм. Автор пытается подхватить и развить щемящий эмоциональный тон текста, но явно грешит «красивостями»: «волнами вздымаются отраженья крика», «дым, пришедший ниоткуда».

В следующем примере можно отметить точное следование графике и синтаксису оригинала, но эмоциональный строй разительно отличается, здесь преобладает ирония:

Что такое ОСЕНЬ – это лужи!
Это лужи с грязью под ногами.
Это каша с тыквою, на завтрак и на ужин,
А на обед – картошечка с грибами!

Что такое ОСЕНЬ – это вилы!
На руках мозоли не проходят.
Это заготовка корма, сена для скотины,
Скоро все на сено переходят.

Осень, осень, скоро зима.
Осень сносит всё в закрома.
Осень, осень, каждый поймёт,
Всё, что не скосим – сгниёт! [5]

Ещё один текст, довольно длинный, из девяти куплетов, заявленный как стилизация «Осени», в действительности очень мало напоминает песню Шевчука. Вот начало этого текста:

Осенний мотив

Пленяют краски осени,
Кружится карусель
из листьев медных, брошенных
(А вскользь - скупая тень)

Дома стоят, нахохлились,
То скучились, то – в ряд.
Липь редкие прохожие
Куда-то всё спешат [5].

И только в последней строчке возникают понятные переключки:

Он (клён – Н.Д.) память растревожит
Тех давних прошлых лет.
Залечит, успокоит,
(И выплывет сюжет).

Кленовых влажных листьев
Я наберу букет..
А счастье было близко,
А нужен ли...ответ? [5].

Автор стилизации спорит с Шевчуком. Лирический герой Ю. Шевчука жаждал ответа на вопрос: «Что же будет завтра с нами?», – но сомневался в том, что узнает его. Герой стилизации принимает происходящее, смиряясь с неизбежностью, с потерей счастья. Он не ропщет, находит успокоение в красоте и грусти осени, потому ему не нужны никакие ответы.

Любопытен факт, что основой для подобных творческих работ стала только одна из песен об осени, написанных Ю. Шевчуком, хотя творчество рок-музыкантов популярно в молодёжной среде, а потому общеизвестно, что названная тема присутствует и в других произведениях, по-своему ярких и оригинальных. Можно перечислить в этом ряду «Осень, небо, хлеба в снеге...», «Осень невесёлая», «Осень – мертвые дожди...», «В последнюю осень», «Осенняя». Опять мы встретим здесь обращение к А.С. Пушкину, заметим параллели с творчеством Есенина. В стихотворении «Осень – мёртвые дожди» неожиданное и глубокое размышление о своем взаимоотношении с классической поэзией:

Поэтичность языка
Легковесная химера
Этой дряни нету дела
До осеннего меня

«Осенний я» - интересный образ, лирический герой переполнен сложным переживанием, которое как-то похоже на осеннюю тоску, в нём есть трагический надрыв и ощущение конца («угодил под колесо»), это сложно трудно передать адекватно в слове. А поэтический язык привычной лирики, очевидно, совсем далёк от подобных переживаний (ему нет дела «до осеннего меня»).

Но, повторим, для стилизаций эти тексты не использовались (может быть, пока не использовались). Литература второго ряда, появляясь вслед за удачным произведением, закрепляет в памяти читателей знакомые черты, создаёт тем самым определенную тенденцию, но она же и упрощает представление о шедевре, потому что никогда не достигает его высот.

Таким образом, можно отметить, что для современной поэзии (и, скорее всего, для будущей) «Что такое осень» Ю. Шевчука является таким же источником смыслов и основанием для творчества, как русская классика для рок-поэзии.

Литература

1. *Богомолов Н. А.* Стихотворная речь [Текст] / Н. А. Богомолов – М.: Интерпракс, 1995. – 262 с.

2. *Гаспаров М. Л.* Семантический ореол метра (к семантике русского трёхстопного ямба) [Текст] / М. Л. Гаспаров // Лингвистика и поэтика. – М., 1979. – С. 284–308.

3. Из интервью Ю. Шевчука журналу «FUZZ». № 1. 2003. [Электронный ресурс] // *Время Z: журнал для интеллектуальной элиты общества.* – Режим доступа: <http://www.ytime.com.ua/ru/50/1994> (дата обращения: 01.11.2013).

4. *Николаев А. И.* Словесное и до-словесное в поэзии А. Башлачёва [Электронный ресурс]: Электронная статья / А. И. Николаев // Сайт Ивановского государственного университета – Режим доступа: http://w3.ivanovo.ac.ru/win1251/az/lit/coll/ontolog1/22_nikola.htm (дата обращения: 10.10.2011).

5. Поэтический конкурс «Осенний мотив. От Державина до Шевчука» [Электронный ресурс] // *Стихи.ру: национальный сервер современной поэзии.* – Режим доступа: <http://stihi.ru/2008/12/01/727%C2%A0> (дата обращения: 01.11.2013).

6. Поэты русского рока: Ю. Шевчук, А. Башлачёв, А. Чернецкий, С. Рыженко, А. Машнин [Текст] – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 496 с.

7. *Якобсон Р. О.* Статуя в поэтической мифологии Пушкина [Текст] / Р. О. Якобсон // Баршт К. А. Русское литературоведение XX века. В 2-х ч. Ч. 2. – СПб: изд. РГПУ им. А. И. Герцена, 1997. - С. 291–339.