

Ягуфаров Руслан Ахнафович

старший преподаватель

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»

г. Хабаровск, Хабаровский край

DOI 10.21661/r-114863

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АМЕРИКАНСКОЙ, БРИТАНСКОЙ, РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ РОК-ПОЭЗИИ

***Аннотация:** в данной работе исследователь посредством анализа реализации художественных образов в лирике рок-произведений известных американских, британских, российских и китайских авторов выявляет общие и национально-специфичные характеристики текстов песен указанного музыкального направления.*

***Ключевые слова:** художественный образ, рок-поэзия, контркультура, рок-музыка, рок-культура.*

Рок-поэзия как литературный жанр была выделена учеными в качестве объекта научных исследований относительно недавно, и является одной из составляющих таких более широких понятий, как *рок-музыка и рок-культура*. Поэтому приступая к изучению феномена рок-поэзии и ее художественных образов сначала необходимо дать определение этим двум терминам.

Согласно энциклопедическому определению культурологического словаря, рок-музыка – это обобщающее название для целого ряда музыкальных направлений, включая как «легкие», танцевальные жанры, так и «тяжелые», агрессивные. Впервые рок-музыка появилась в США и Великобритании в 60-х годах двадцатого века, её основу составляет музыка, являющаяся синтезом ориентальной (ритм-энд-блюз) и западной фольклорной (кантри) музыкальных традиций. Ученые сходятся в том, что музыкальное рок-произведение – это сложный синтетический комплекс, основными составляющими которого являются 1) сама музыка, её мотив, ритм; 2) литературная составляющая, рок-текст; 3) театральная

составляющая. Все части рок-произведения тесно связаны между собой и взаимодополняют друг друга [1]

Распространение рок-музыки началось с Соединенных Штатах Америки. Ученые придерживаются мнения, что она возникла примерно в начале 50-ых годов и называют основоположниками этого жанра таких исполнителей как Чак Берри, Литтл Ричард и Билл Хэйли, а также всемирно известного «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли [2; с. 22]

Рок-музыка по определению обладает определенными характеристиками и чертами, позволяющими выделить её отдельный жанр. Следует добавить, так же, что между рок-произведениями разных стран существуют различия, ведь национальная рок-музыка носит отпечаток национальной культуры той страны, в которой возникает. Так же, она тесно связана с фольклорными и литературными традициями этой страны [1; с. 246] Развитие «американского» рока было связано, в основном, с блюзом и кантри [3; с. 123] Однако в Великобритании рок-музыка развивалась под влиянием другого музыкального направления, которое называлось скиффл, и представляло смешение британских народных мотивов и определенных джазовых направлений. История «британского» рока начинается со второй половины 50-ых годов, «американское» и «британское» направления тесно взаимодействуют друг с другом, с каждым годом привлекая все большее количество поклонников по обе стороны Атлантического океана.

Во вторую половину 60-ых годов прошлого века рок-музыка переходит на новый этап развития. Это время наибольшего расцвета «классической» рок-музыки, в этот период была заложена крепкая основа для дальнейшего развития данного жанра. Что немаловажно, в 60-ых годах появились тенденции к усилению и возвеличиванию роли рок-музыки в жизни общества. Постепенно из средства развлечения рок-музыка трансформировалась в особый культурный феномен, стала своеобразной частью контркультуры. Субкультуры, рожденные рок-музыкой, объединялись вокруг определенной идеи, системы ценностей которую

транслировала музыка. Рок-музыка «классического» периода в США и Великобритании связана с движением хиппи, «Молодежной революцией» в Европе и общественным противостоянием войны во Вьетнаме [2; с.123]

Дальнейшее развитие рок-музыки и рок-культуры неразрывно связано с термином контркультура. С точки зрения культурологии контркультура – это течение в культуре, которое отвергает ценности доминирующей культуры, противопоставляет им собственную парадигму, собственную систему норм и ценностей. Кроме того, контркультура, в отличие от традиционной культуры, ставит во главу угла чувственно-эмоциональное переживание бытия, находящееся за рамками умозрительно-логических методов познания. В рок-культуре данная особенность контркультуры нашла выражение в специфике рок-действ. Одним из основных принципов любого рок-действия, от небольшого концерта до многотысячного фестиваля, является живое взаимодействие исполнителей и слушателей, обмен эмоциями и впечатлениями. В противовес западному индивидуализму, массовые рок-действия 60-ых годов, ставшие в последствии культовыми, объединяли участников действия в один живой коллектив, сообщество [1; с. 246]

Поскольку в рок-музыке существует множество течений и направлений, и разница между ними зачастую весьма расплывчата, мы выбрали для анализа стихи рок-исполнителей, которые были популярны в определенный период времени, признанный классическим для рок-музыки этой страны. Также мы анализировали стихи рок-композиций, которые были признаны лучшими рок-произведениями за все время существования рок-музыки.

Исследователи рок-музыки признают, что примерно с середины 60ых годов в Америке начинается период «классического рока». Рок-исполнители, которые творили в этот период, внесли большой вклад в становление и развитие рок-музыки, а также оказали огромное влияние на общественно-политическую жизнь того времени. В Америке одними из наиболее знаменитых рок-музыкантов 60-ых годов XX века являются *The Grateful Dead*, *Bob Dylan*, *Jimi Hendrix*, *The Doors*, *The Velvets*.

В своих произведениях американские рок-музыканты касаются самых разнообразных тем, например, взаимоотношения мужчины и женщины, социальные проблемы, темы войны, мира и свободы человека, а также размышляют над местом художника в современном обществе. Так же в это время становится популярной тема наркотиков. Поскольку их употребление в 60-е годы было весьма распространено в определенной среде молодежи, многие музыканты описывали в своих произведениях образы, являющиеся им под воздействием наркотических веществ. Ярким примером этого может быть знаменитая песня Джимми Хендрикса «Пурпурный туман» («Purple Haze»). Текст песни представляет собой разрозненные рассуждения автора, и, хотя в тексте нет прямого упоминания наркотиков, однако поклонники творчества Дж. Хендрикса считают, что слово «пурпурный» это намек на цвет капсул ЛСД. Тема наркотиков так же неоднократно появляется в творчестве *The Doors* и *The Grateful Dead*.

Музыканты в своих произведениях размышляют над тем, где место творческого человека в обществе, подчеркивают свою отчужденность и отчужденность молодежи от старшего поколения. Особенно ярко это проявляется в песне «Улица опустошения» («Desolation Row») Боба Дилана. В стихах этой песни появляется образ «улицы опустошения», особого места, для музыкантов, поэтов и всех инакомыслящих и неугодных обществу. Автор говорит о глубоком неприятии общества к творческим людям и их образу жизни. Также в этой, и во многих других композициях Боба Дилана появляется тема социального неравенства. В песне «Like a Rolling Stone»/«Как перекасти-поле» он говорит о пропасти между богатыми и бедными, обо всех ужасах, которые переживают бедные, и о надменности и безразличии богатых.

Продолжая тему социальных проблем, необходимо сказать, что особенно часто встречается стихи антивоенной направленности, так как в этот период Соединенные Штаты участвовали в военных действиях во Вьетнаме, а также была широко распространена идеология хиппи, которые, как известно, выступала за всеобщее мирное сосуществование. Практически у всех рок-музыкантов конца 60-ых прошлого века присутствуют композиции антивоенной направленности. К

примеру, «Витает в воздухе» («Blowin` in the Wind») Боба Дилана, «Пулемет» («Machine Gun») Джими Хендрикса или «Неизвестный солдат» («Unknown Soldier») группы *The Doors*. Через эти произведения авторы выражают свое негативное отношение к войне, и призывают к миру.

В текстах этих песен встречается идея мира, например, в метафорическом образе голубки из песни Боба Дилана «Витает в воздухе» («Blowin` in the Wind») : «Yes, and how many seas must a white dove sail, Before she sleeps in the sand?» / «Да, и сколько морей должна облететь белая голубка, Прежде чем уснуть на отмели?», образ свободы « Yes, and how many years can some people exist,/ Before they're allowed to be free?» / «Да, и сколько лет могут владеть существование некоторые люди,/ Прежде чем им позволят быть свободными?» или «How many times must a man look up, / Before he sees the sky?»/ «Сколько раз человек должен взглянуть вверх,/Прежде чем увидит небеса?»

Так же авторы рок-текстов часто обращаются к теме творчества, роли музыки в жизни. Примером может послужить песня «Когда смолкнет музыка» («When the Music`s Over») группы *The Doors*. В этой песне автор подчеркивает особую роль музыки в его жизни: «Well the music is your special friend/ Dance on fire as it intends / Music is your only friend/ Until the end» «Ведь музыка – твой самый близкий друг,/ Будить в нас пламя – вот ее предназначение./ Музыка – твой последний друг/До самого конца».

Нередко музыканты посвящают свои произведения своим музам, как, например, Джими Хендрикс в композиции «Крылья» («Little Wing»). В текстах многих рок-композиций фигурирует образ девушки, возлюбленной, много песен посвящено любовной тематике.

Британская рок-музыка во многом похожа на американскую, музыканты обеих стран нередко переезжали из Великобритании в Америку и обратно. Поэтому темы их произведений во многом схожи. Для анализа мы взяли тот же период, что и для анализа американской рок-музыки, то есть вторую половину 60-

ых, начало 70-ых. В Англии самыми известными рок-исполнителями этого времени были *The Beatles*, *Pink Floyd*, *Led Zeppelin*, *The Zombies*, *Status Quo*, *The Rolling Stones*, *The Who*, *David Bowie*.

Самыми влиятельными и знаменитыми английскими музыкантами являются *The Beatles*. В начале своего творческого пути они были знамениты в основном, композициями, посвященными любовной тематике, к примеру «P.S. I Love you» («П.С. Я люблю тебя»), «Love Me Do» («Люби же меня»), «She Loves You» («Она любит тебя»), «From Me to You» («От меня к тебе»). Самыми частыми образами, появлявшимся в их стихах были влюбленные пары, и девушки, которым посвящались песни. Одна из самых знаменитых песен *The Beatles* «All You Need Is Love» («Любовь это все, что тебе нужно»), так же посвящена любовной тематике, однако в ней говорится о любви в более широком смысле. В этой композиции автор создает образ любви как особого философского взгляда на мир, отношения к окружающему миру, именно поэтому данная композиция считается антивоенной и пацифистской, несмотря на то, что автор не выдвигает никаких лозунгов.

В творчестве британских рокеров немало баллад, в которых появляется образ лирического героя. Например, «Behind Blue Eyes» («Скрываясь за голубыми глазами») группы *The Who*, «Hey Jude» («Эй, Джуд») *The Beatles*, или «Paint it Black» («Покрасить в черный») группы *The Rolling Stones*.

Британские рок-музыканты, также как и американские, часто обращались к глобальным проблемам человечества, социальным проблемам, к теме конфликта поколений. Многие рок-исполнители присоединились к антивоенному движению. Примером этому могут послужить такие композиции как «Baba O`Riley» («Баба О`Райли») группы *The Who*, «Gimme Shelter» («Спрячь меня») группы *The Rolling Stones*, «Imagine» («Представь») Джона Леннона.

В произведениях британских музыкантов нередко встречаются такие образы, как образ солдата, войны, образ современного общества и современного подростка, образ любви. Необходимо отметить, что западные рок-музыканты практически не обращаются к теме природы.

Несмотря на то, что изначально рок-музыка была распространена в англоязычных странах, и тексты исполнялись преимущественно на английском языке, рок-музыка и эмоциональный посыл, который она несет, дух социального протеста, распространялись по всему миру. Поэтому, в то время, как в западном обществе вместе со спадом социального недовольства происходит постепенное угасание традиционного «классического» социального рока, в других странах постепенно начинают формироваться национальные рок-традиции.

В начале 70-ых годов рок-музыка проникает в СССР. Изначально, советская рок-музыка была заимствованием и подражанием западной, копированием стиля известных зарубежных исполнителей. Возникновение, так называемого русского рока, связано со смешением западных музыкальных мотивов и бардовской песни. Именно в специфике бардовской песни, находящейся в тесной взаимосвязи с поэтическим искусством, находятся коренные отличия русского рока от западного. В русской рок-музыке прежде всего делается акцент на текст, музыка зачастую становится лишь аккомпанементом, и задает ритм для исполнения поэтического произведения. Поэтому русские лингвисты и филологи часто относят русский рок-текст к отдельному жанру современной поэзии [4] Однако, субкультурная или контркультурная составляющая русского рока идентична западной, рок-музыка 80-ых сплотила вокруг себя людей, желающих перемен в обществе, уставших от гнета идеологии. Исследователи того времени характеризуют рок как музыку «застоя», насажденную с Запада, призванную отравить советские ценности [5; с.18]

Расцвет русского рока приходится на конец 80-ых годов и начало 90-ых. Политическая ситуация в стране меняется, знаменитые рок-группы выходят из подполья, создаются новые коллективы. Самыми знаменитыми рок-исполнителями этого времени можно назвать группу *Машина Времени*, *ДДТ*, *Аквариум*, *Наутилус Помпилиус*, *Парк Горького*, *Кино*, *Гражданская Оборона*, *Агата Кристи*, *АукцЫон*, и т. п.

Изменения, которые начали происходить во второй половине 80-ых годов, существенно повлияли на рок-музыку. Тексты песен стали более смелыми и политизированными. Своеобразным гимном «перестройки», которая началась в 1986 году, стала композиция группы *Кино* «Перемен!». В этой песне автор создает образ общества, которое находится в ожидании изменений: «Перемен!" – требуют наши сердца / «Перемен!" – требуют наши глаза». Уставшие от цензуры музыканты, напрямую говорили на волнующие их темы.

Многие рок-музыканты в своих произведениях размышляли о будущем и прошлом страны, как например, Игорь Тальков в песнях «Я вернусь» или «Россия», или *Наутилус Помпилиус* в композиции «Скованные одной цепью». В этих произведениях авторы выражают свое негативное отношение к советскому прошлому, и надежду на светлое будущее. В произведении «Я вернусь» появляется образ войны как противостояния человека и государства: «Я мечтаю вернуться с войны, / На которой родился и рос, / На руинах нищей страны / Под дождями из слез». Образ войны как исторического процесса появляется во многих рок-композициях того времени, например, в таких известных песнях группы *Кино* как «Звезда по имени Солнце» и «Группа крови».

Кроме того, в этот период было написано большое количество лирических произведений, таких как «Я хочу быть с тобой» группы *Наутилус Помпилиус*, «Чистые пруды» Игоря Талькова, «Что такое Осень» группы *ДДТ*, и так далее. Примечательно, что во многих произведениях русских рок-музыкантов, не зависимо от тематики, фигурирует образ природы. Он может быть вполне самостоятельным и сложным.

Итак, в произведениях русских рок-исполнителей конца 80-ых годов встречаются такие образы как образ общества, образ современной молодежи, образ родины, образ войны и солдата, образ природы, образ любви.

В 80-е годы началось рок движение в Китае. В связи с тем, что СССР и Китай были закрытыми коммунистическими странами с жесткой цензурой и негативным отношением к западной культуре, на пути развития рок-музыки стоял ряд препятствий, так, например, в Китае в 1994 рок-музыка стала подвергаться

жесткой цензуре, передача выступлений по телевидению попала под запрет [6; с.301]

Китайская рок-музыка, так же, как и русская, во многом ориентировалась на западную музыкальную традицию, проникшую в Китай вслед за началом проведения реформы открытости. Но, как и в других странах, она всё же сохраняла связь с китайской фольклорной традицией, музыканты наряду с присущими рок-музыке гитарами, барабанами и синтезаторами повсеместно использовали китайские народные инструменты. Многие исследователи считают, что китайский рок находится в тесной связи с музыкальным течением 西北风(xībèifēng, Сибэйфэн) или «Северо – восточный ветер», который, в противовес популярному стилю *гантай* или *кантопон*, прибывшему из Гонконга и Тайваня, обращался к исконно китайским традиционным мотивам, усиленным западными ритмами [7; с.120]

Нередко, песни в стиле *сибэйфэн* носили политизированный характер, с одной стороны, они призывали к пробуждению национальной гордости, возврат к старым традициям, являлись частью культурного движения за «поиск корней», однако с другой, в них содержались аллюзии и пародии на революционно-коммунистические песни.

В середине 80-ых годов рок-музыка постепенно выделяется в самостоятельный жанр, появляются такие группы, как 黑豹(hēibào, *Черная пантера*), 唐朝(táng cháo *Династия Тан*), 呼吸(hūxī, *Дыхание*), 眼镜蛇(yǎnjìngshé, *Кобра*) и так далее. В 1984 году начинает свой творческий путь знаменитый рок-музыкант Цуй Цзянь(崔健 *Cuī Jiàn*), известный как «отец китайского рока». Период с 1989 до 1993 года принято считать расцветом рок-движения в Китае. Повсеместно организовывались рок-концерты, возникали все новые рок-группы, в 1990 году в Пекине, в Столичном дворце спорта был проведен самый крупный в Китае рок-фестиваль.

Темы, затрагиваемые китайскими музыкантами в своих произведениях весьма разнообразны. Как уже говорилось, многие из них касались политических тем, представляли собой размышления о будущем страны. О разочарованности

в современном мире говорит исполнитель Хэ Юн (何勇 Hé Yǒng) в своей композиции «Мусорная свалка» («垃圾场» *lājī chǎng*), в которой он сравнивает весь мир с одной большой мусорной свалкой. Во многих произведениях наблюдается противопоставление автора, лирического героя, и общества, разрыв между творческим человеком и обществом. В композиции «梦回唐朝» («Во снах возвращаюсь во времена Династии Тан») группы *Династия Тан*, автор тоскует по героическому прошлому великой страны, противопоставляет современность и прошлое. Делая аллюзию на поэтов древности, автор предлагает современное толкование классическому сочетанию «Ветер, цветы, снег, луна» (风花雪月 *fēng huā xuě yuè*), используемому в романтической поэзии, однако, в гораздо более агрессивном ключе. На примере этой композиции мы можем сказать, что, несмотря на принадлежность рок-музыке к контркультуре, многие рок-исполнители наследуют традиции классической поэзии, переосмысливают многие образы, появляющиеся в классических произведениях.

В китайской рок-музыке множество песен посвящены любовной тематике, теме творчества. Существенное количество композиций посвящены таким темам, как мечта, свобода, как в произведении «Парящая птица» («飞行鸟» *fēixíng niǎo*) группы *Династия Тан*, в которой человек метафорически сравнивается с летящей птицей.

В песнях китайских музыкантов часто встречается образ мира природы. Возможно, причиной этому является то, что живописное описание природы была одной из основных тем древней китайской поэзии, и рок-произведения, как форма современной поэзии, наследовали традицию изображения природы в повествовании. Образ природы многогранен, он может отражать состояние лирического героя, а может представлять собой часть окружающего мира, древнюю неизменную силу или стихию неподвластную человеку.

Таким образом, проанализировав тексты рок-лирики американских, британских, русских и китайских рок-музыкантов, мы можем выделить ряд художественных образов, которые чаще всего встречаются в произведениях рок-музыки и являются центральными на определенном этапе её развития, такие как образ общества, образ современной молодежи, образ свободы, образ музыки и творческого человека. Однако, несмотря на то, что рок-движение интернационально, рок-традиции каждой страны присущи свои специфические черты, несмотря на то, что в произведениях рок-музыки разных стран появляются схожие образы, понимание этих образов в разной культуре может быть разным. Рок-традиция каждой страны несет отпечаток культуры, в которой она возникла, наследует традиции песенного и поэтического прошлого, и, кроме того, зависит от истории своей страны, и от изменений, которые происходят в мире. Особенно ярко различия между русской и западной рок-традицией можно проследить на примере образа войны. Американские и британские рок-музыканты под войной чаще всего подразумевают конкретные боевые действия, большинство подобных композиций является реакцией автора на происходящее, призывом к миру, к неравнодушию. В произведениях русских исполнителей образ войны обозначает скорее исторический процесс или жизненный путь, борьбу человека и государства. Американская и британская рок-традиции практически не разделимы, отличительно чертой западного классического рока 70-ых годов является тесная связь с субкультурной составляющей, подверженность влиянию движения хиппи.

Русская и китайская рок-традиции начали развиваться намного позднее. Музыканты обеих стран уделяют много внимания изменениям в политической и социальной сфере жизни страны, посвящают свои произведения переосмыслению прошлого своей родины. Отличительной чертой китайской рок-традиции можно назвать тяготение к образам природы, неразрывную связь человека и природы в текстах рок-произведений. Так же можно отметить, что в композициях китайских рок-музыкантов отсутствует образ войны, а также так называемые «психоделические образы», которые были распространены в западной рок-музыке.

Список литературы

1. Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по культурологии / Б.И. Кононенко – М.: Вече, 2003 – 512 с.
2. Кнабе Г.С. Рок-музыка и рок-среда как формы контркультуры / Г.С. Кнабе // Избранные труды. Теория и история культуры. – М. – СПб., 2006. – 1200 с.
3. Константинова С.Л. Рок-поэзия как тип текста (к вопросу о генезисе структурной модели) / С.Л. Константинова, А.В. Константинов // Русская рок-поэзия: текст и контекст. – Вып. 3. – 2000.
4. Кормильцев, И. Рок-поэзия в русской культуре: возникновение, бытование, эволюция / И. Кормильцев, О. Сурова / Русская рок-поэзия: текст и контекст. – Тверь, 1998.
5. Набок, И.Л. Рок-музыка: эстетика и идеология / И.Л. Набок. – Л., 1989. – 32 с.
6. Campbell, Jonathan. Red Rock: The Long Strange March of Chinese Rock and Roll Earnshaw Books.,2011
7. Brace Timothy Lane, Friedlander Paul. Rock and Roll on the New Long March: Popular Music, Cultural Identity, and Political Opposition in the People's Republic of China / Rebee Garofalo. Rockin' the Boat: Mass Music and Mass Movements, South and Press, 1992.