Проблема лирической циклизации в современной рок-поэзии (на примере песенного творчества группы «Мельница»)

**Сластенко М.В., магистрант,
Педагогический институт ТОГУ,
г. Хабаровск
E-mail: miss.slastenko@yandex.ru**

**Научный руководитель:
к.филол.н., доцент Сысоева О.А.**

Цель работы – описать возможность циклизации в рок-поэзии на примере песенного творчества группы «Мельница».

Одним из исходных пунктов понимания концепции лирического цикла является восприятие его как единой системы текстов. Сапогов В.А. (литературовед, теоретик и историк русской литературы) определяет цикл как «группу произведений, сознательно объединенных автором» [2, стр. 3]. Дарвин М. Н. говорит о том, что цикл – это, прежде всего, сознательно организованный контекст [1, стр. 5]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что циклизация естественна для всех родов литературы в той или иной степени. Но, разумеется, наиболее полно можно проследить цикл в лирике. В русской литературной традиции цикл преобладает в поэтических текстах такого течения как символизм. К тому же «рубеж веков» стал завершающим этапом для формирования такого жанрового свойства как цикл. Можно сказать даже о том, что именно в эпоху Серебряного века цикл становится основным поэтическим мегажанром. К тому же к этому жанровому образованию обращаются и в новейшее время, что позволяет назвать его важнейшим элементом русской литературы.

Исследователями были выделены основные особенности лирического цикла:

- 1) цикл – ансамбль стихотворений, объединенных авторским замыслом;
- 2) содержание цикла формируется взаимодействием содержаний стихотворений; это взаимодействие рождает дополнительные смыслы;
- 3) композиция цикла позволяет реализовать замысел;
- 4) цикл – «это такая система стихотворений, которая позволяет воплотить систему авторских взглядов».

Таким образом можно сделать вывод о том, что лирическим циклом называется такое явление, которое объединяет общим заглавием упорядоченное множество поэтических текстов, содержащих в себе разноуровневые связи, способные породить новые смысловые комплексы, не выводимые из каждого отдельного текста.

И если лирическим сборником является книга, собрание сочинений, то физическим воплощением песен рок-культуры, наравне с концертами и видеоклипами, становится альбом. Как правило, существование композиций вне этого явления невозможно, что напрямую связано с особенностью музыкального искусства наших дней, бытующего преимущественно на аудионосителях.

Альбомы, как таковые, пришли в русскую музыкальную традицию с запада вместе с долгоиграющими пластинками (1970-е гг.). Уже тогда они приобрели определенные свойства, которые стали классическими и независимыми от периода создания, страны или направления в музыке: ограниченное количество композиций и времени исполнения каждой, название, обложка, которая обязательно содержит или

рисунок, или фотографии, список песен и различную информацию о данном альбоме (например, список исполнителей, иногда тексты, благодарности и посвящения). Данный перечень можно назвать жанровыми признаками альбома.

Альбомы такого культурного явления как рок обладают всеми вышеперечисленными признаками, которые присущи лирическому циклу: авторские контекст и заглавие, композиционное единство, отношения между альбомом и композициями сравнимы с цельной системой и отдельными элементами. Потому стоит сделать вывод о том, что в контексте музыкальной культуры между альбомами и лирическими циклами можно поставить знак равенства. Альбом является аналогом лирического цикла. Задача данной работы – проанализировать циклообразующие связи, поскольку «каждое произведение, входящее в цикл, может существовать как самостоятельная художественная единица, но, будучи извлеченной из него, теряет часть своей эстетической значимости». Тут стоит сделать поправку, что не совсем меняет – скорее изменяет его значение, а потому «в циклической художественной форме важна <...> не столько подчиненность части целому, как в самостоятельном литературном произведении, сколько сама связь частей», при этом «связь отдельных произведений в циклической форме, а также последовательность этой связи, приобретает решающее и причем художественное значение».

Последовательно разберем все формообразующие элементы цикла на примере творчества группы «Мельница». В период с 2003 по 2016 они выпустили 13 альбомов, каждый из которых объединяет составляющие их композиции в циклы.

Начнем с анализа заглавий. Зачастую в рок-культуре бывает так, что альбом озаглавливается по названию одной из композиций (т.е. данная композиция считается ключевой). У «Мельницы» подобным образом названы альбомы «Дорога сна», «Зов крови», «Радость моя» и «Леопард в городе» (последнее называет инструментальную композицию). Но зачастую бывает так, что название не соотносится с каким-то определенным произведением, а являет собой нечто объединяющее все треки. Более того, «у заглавия циклического образования есть важная специфическая черта: относясь ко всем стихотворениям сразу, оно тем самым объединяет их в единое целое».

В рок-музыке заголовок альбома выполняет те же специфические функции, что и в лирическом цикле: заключает в своем единстве «тему, проблематику или пафос».

В качестве примера возьмем два последних альбома «Мельницы» – «Алхимию» и «Химеру», которые музыканты условно объединяют в единый цикл-диптих «Альхимейра».

Что такое алхимия? Для обычного человека она ассоциируется с магией, тайной, соединением несоединимого. Но, при этом, алхимия считается наукой, которая своими опытами пытается достигнуть глубинной сути всех существующих вещей. Одноименный альбом «Мельницы» содержит в себе три смысловые темы: время, прощание и любовь – как нечто объединяющее первые две. Данный альбом признан критиками как наиболее мрачный и трагичный на фоне других. Даже ласковая песня «Радость моя» имеет печальные нотки, так как все нежные слова обращены к прошлому. Будто лирический герой пожертвовал собой ради той, к кому обращается. Все направлено на прощание, расставание. Прощание с жизнью, радостью, своей любовью. Любовь - это магия, алхимия, соединение противоположностей.

Именно соединением странного, абсолютно непривычного является такое существо как химера – существо из греческой мифологии, которое обладает головой и шеей льва, туловищем козы, хвостом в виде змеи. И на первый взгляд создается

ощущение, что песни абсолютно не сочетаются между собой, но при глубинном анализе начинаешь видеть, что их объединяет тематика ночи, тьмы.

Таким образом заглавие альбома в рок-культуре характеризуется теми же свойствами, что и у цикла в лирике. И также, как и в лирических циклах имеет смысл разговор не только о заглавии всего альбома, но и о заголовочном комплексе. И, само собой, дополнительные смыслы несут в себе такие компоненты как имена музыкантов-исполнителей (это сравнимо с именем поэта или писателя) и визуальное исполнение обложки. Именно благодаря ей «собрание композиций выглядело не только как произведение звукового ряда, но и как самая простая форма видеоряда. Поддержанный визуальными образами, музыкальный материал приобретал определенную символику». Сами рокеры также отмечают важность зрительного оформления: «Оформление альбома должно являться продолжением того, что находится внутри него, – считает Б. Гребенщиков. – Любая рок-группа может наполнить обложку определенным количеством тайнописей и знаков, которые затем интересно будет искать. Это и есть та мифологизация, которой занимается рок-н-ролл».

Также стоит сказать о важности расположения композиций в лирических циклах. Контраст зачастую является доминантой, так как позволяет продемонстрировать особенности своего мировосприятия, показывая внутренние противоречия. Так в «Алхимии» бодрый «Марсианский экспресс» сменяется нежным «Никогда», а в «Химере» «Кицунэ» (лисица-демон) вступает после «Волчьей луны».

Стоит заметить, что «Альхимейра» обладает «волнообразной» формой – от наиболее позитивной песни «Gaudete» через мрачные «Прощай», «Война», «Dreadnought» к ощущению покоя в «Списке кораблей».

Разумеется, особую роль играет «чужое» слово. У группы «Мельница» есть множество альбом, в которые входят песни на стихи других поэтов и исполнителей (Н. Гумилев «Змей»; М. Семенова «Оборотень» (в «Дороге сна»); В. Высоцкий «Баллада о борьбе» (в «Ангелофрении»); Р. Киплинг «Гимн деревьям» и т.д.). Зачастую бывает так, что альбом всецело составляется из «чужих» песен, а музыканты становятся исключительно исполнителями. «Леопард в городе» включает в себе 13 композиций, 10 из которых написаны на стихотворения других поэтов (Киплинг, Гумилев, Петрарка, Гёте). В основном же автором стихотворений у «Мельницы» является их солистка – Хелависа (Наталья О'Шей).

Каких-то определенных критериев для вычленения в текстах ключевых слов пока еще не выработано. Но при этом известно, что залогом бытия мотива является повторяемость, а «определенное слово или группа слов, объединенных каким-либо общим значением, повторяясь в отдельных стихотворениях цикла, не только устанавливает между ними прочную и гибкую связь, но и влияет на идейно-художественное своеобразие целого. Причем возможная аналогия с традиционным повтором усиливает интуитивное ощущение единства стихотворений, организованных этой связью».

В альбомах «Мельницы» наблюдается повторение одних и тех же эпитетов (так «серебро», «серебряный» встречается практически в каждом альбоме по несколько раз). Подмечается также то, что один и тот же образ переходит из песни в песню в пределах одного альбома. Например, в «Алхимии» четко прослеживается мотив времени, упоминаясь в каждой из песен.

Отношения между композициями внутри альбома сводятся к трем основным разновидностям: единство события, обуславливающее соотносимость стихотворений;

вариации на тему; со-противопоставленность (И.В.Фоменко). Так, например, альбом «Перевал» связывает между собой песни, которые в той или иной степени посвящены состоянию перехода: весна, чужбина, болезнь, сон, смерть.

Данная проблема требует более глубинного рассмотрения в русле общей проблемы – хронотопа в лирике. Но в данной статье мы ограничимся лишь беглыми наблюдениями, которые, возможно, позволят приблизиться к пониманию и освещению данного аспекта циклизации, поскольку время-пространство способно в творчестве рок-исполнителей воплотить концепцию бытия автора.

Зачастую бывает так, что пространство является единым для всего альбома, а время отличается разнообразием. Так, например, альбом «Зов крови» напоминает сказки, легенды, где ярче всего проступают языческие мотивы. Мы словно слушаем, сидя у огня, повествования о событиях различных времен глубокой древности. Тут и упоминание монгольского хана («Двери Тамерлана»), и средневековая сказка о принцессе («Рапунцель»), и материнская колыбельная («Белая кошка»).

Также в рок-музыке распространено такое явление как перенесение песен из альбома в альбом. Данный процесс изменения контекста позволяет продемонстрировать композицию в новом свете. Так песня «Рапунцель» из «Дороги сна» переключалась в «Зов крови», т.е. одна и та же композиция из контекста про сон, зиму и смерть переключается к сказкам и легендам, приобретая совершенно иной смысловой фон.

Стоит помнить о том, что рок – искусство синтетическое, а потому зачастую совершенно неповторимые циклообразующие связи способны возникать в музыкальном материале, манере исполнителя или даже в его голосе. Бывает даже так, что отсутствие циклизации в текстах может всецело восполняться за счет музыки или исполнителя.

Подытоживая сказанное, можно сделать вывод о том, что альбомная рок-культура тяготеет к циклизации в различных ее проявлениях, что мы видим на примере песенного творчества группы «Мельница», а это напрямую развивает традицию цикла в русской литературе.

Список литературы:

1. Дарвин М.Н. Проблема цикла в изучении лирики: учеб. пособие [Текст] / М.Н. Дарвин. – Кемерово: Изд-во Кемер. гос. ун-та, 1983. – 104 с. – С. 20.
2. Сапогов В.А. Поэтика лирического цикла А. Блока: автореф. дис. ... канд. филолог. наук: 10.01.01 [Текст] / В.А. Сапогов. – М., 1967. – 16 с.
3. Мельница: FOLKROCK.INFO [Электронный ресурс], 2014-2018. URL: <http://folkrock.info/>