Отражение социокультурной трансформации в содержании и интонации рок-песни

Реконструкция модернизационного сознания в рок-культуре осуществляется разными средствами. В данном исследовании акцент делается на анализе музыки, которую выбирает молодежь.

Рок-культура рассматривается как социокультурный феномен наиболее адекватно передающий внутренние интенции процессов модернизации в духовной сфере.

В процессе исследования применялись различные методы: анкетные опросы, интервью, тесты, контент-анализ, анализ образной структуры рок-песен и т.п. Особенно интересные результаты дает анализ содержания текстов рок-песен. Только в контексте всего аналитического полотна можно ощутить изучаемые особенности. Поэтому нельзя оставлять за бортом аналитическую "кухню" реконструкции сознания, сколь не покажутся тексты слишком подробными и пространными. Мы приводим анализ пяти концертов различных групп, выделяя попутно те параметры, которые с необходимостью вытекают из результатов исследования. Простое перечисление таких социокультурных особенностей процесса модернизации, как: урбанизация, астения, ирония, психопатия, ужесточение межличностных отношений, опрощение и т.д. и т.п. мало добавит к уже существующим представлениям. Но представленные, как результат интерпретации реальных текстов эти качества приобретают весомость реальности и доказательности.

Анализ текстов дополняется опросами и другими формализованными процедурами, позволяющими продемонстрировать статистику процессов. Это дает возможность представить масштабы явления и соразмерить с сопредельными явлениями духовной жизни, например, с традиционной культурой в разных ее вариантах. Социологические исследования позволяют параллельно поднять проблемы отношений поколений, динамики художественного вкуса, жизненных ориентаций и склонностей, а также ряда других проблем. Приводятся данные исследований, проведенных автором или при участии автора. Выборка, единицы анализа и другая информация по исследованию приводится отдельно. Социологические исследования в данной работе не являются самоцелью, а служат иллюстрацией, доказательством, материалом для понимания процессов модернизации: их становления в 70-е годы и развертывания в 80-е. Более отдалённые предпосылки не рассматриваются.

Известное выражение Б. Асафьева: "Сердце музыки - живая интонация - слышит эпоху как дыхание эмоций" можно, на наш взгляд, расширить на всю духовную культуру. Действительное состояние сознания общества может быть исследовательски "схвачено" через анализ господствующих интонаций в литературе и искусстве. Свойство интонации фиксировать отношение к высказыванию может быть использовано для интерпретации с целью диагностики общего тонуса духовной культуры того или иного сообщества.

Первый естественный шаг в указанном направлении состоит в определении понятия "интонация". И здесь мы встречаемся со значительной долей неопределенности. В словарях дается несколько определений, из которых одно может быть полезным для нашей цели. "Интонация - совокупность просодических элементов речи, таких как мелодика, ритм, интенсивность, акцентный строй, тембр и др. Интонация фонетически организует речь, является средством выражения различных синтаксических значений и категорий, а также экспрессивной и эмоциональной окраски". Это определение создаёт возможность расширительного толкования интонации.

Выражение эмоций осуществляется не только в вербальном и музыкальном высказывании. Любой вид искусства всей совокупностью своих выразительных средств добивается выражения эмоционального состояния. В этом смысле и балет, и живопись, и архитектура, различные синтетические виды искусства используют интонацию для выражения своих значений. Более того, используя интонационный анализ возможно, на наш взгляд, диагностировать отношение к жизни к общественным явлениям у сообщества и индивидов. То есть интонация - это не только принадлежность отдельного высказывания, но существенная черта, характеризующая общественное и индивидуальное сознание.

Песня, по определению Б. В. Асафьева - это "лаконичная интонация, действующая на коротком "звуковом пространстве". Музыковедческое понимание "интонации" значительно отличается от обычного словоупотребления. Однако есть глубокое соответствие между пониманием интонации как средства фонетической организации речи, способа выражения эмоционального отношения к высказыванию как специфической организации музыкальных звуков и особенностью музыкального языка.

Многозначность употребления термина " интонация" в интерпретации различных видов искусства казалось делает невозможным свести к общему знаменателю интонационный анализ. Но если подойти к этому средству передачи информации с точки зрения цели его применения, то большая часть определений интонации может быть истолковано вполне согласованно. Так или иначе, интонация - это способ акцентуации различных элементов высказывания в музыке, речи, стихотворении и т.д. Интонационные средства близки к языковым. То добавочное значение, которое нельзя выразить основными средствами языка, выражается дополнительными, интонационными средствами. В музыке же интонационный анализ является средством объективного исследования музыкальных произведений.

Изменение интонационного строя песни аналогично изменению парадигмы в науке. Интонационный кризис, о котором писал Б. Асафьев, можно сравнить по значению и смыслу с кризисом в научной парадигме, описанным Т. Куном. Интонация подобно парадигме объединяет несоединимое и разъединяет внешне похожее. Интегрирующая функция интонации заключается в определении того нового, что несет время для разных стилей и направлений в музыке. Интонация разъединяет одинаковую по стилю музыку разных поколений и исторических периодов.

Интонацию песне задает прежде всего содержание. Очень час то интонирование текста и музыки явно не совпадает. Это взрывное несоответствие впитывает в себя живой голос певца, который восстанавливает диалектическое единство противоположностей. Демократический вокал рок-песни живой игрой интонаций добивается ощущения подлинности, достает до души искушенного, образованного молодого человека. Лучшие образцы рок-музыки выходят за рамки своего жанра, смыкаясь с джазом и современным новаторским симфонизмом.

Другая характерная особенность рок-песен - это усложненность поэтического языка. Если в стиле рок, по нашей оценке, 46% песен со сложным текстом, то в стиле ВИА таких песен нет. (Под сложным текстом понимается здесь наличие множества художественных приемов, характерных для новаторской поэзии ХХ века: насыщенность символикой, разрыв привычных лексических связей, художественно обоснованная "нелогичность" текста и др.).

Приведем еще факты, свидетельствующие о резком различии эстрадной песни в стиле ВИА - диско от рок-музыки. Мы провели сопоставительный анализ интонационно-образной структуры рок-песен и творчества ВИА-диско. Представителями последних были взяты 11 пластинок фирмы "Мелодия". Рок-музыку представляли 21 любительских (или вышедших из любительских) популярных ансамблей.

Анализ содержания показал, что теме любви посвящено 18% рок-песен и 76% песен в стиле ВИА. Социально-нравственной тематике (т.е. проблемы жизни, смерти, оценка жизненной позиции, этические притчи и поучения) посвящено 45% рок-песен и только 4% ВИА. Социально-психологической тематике (проблемы общения, описание портретов и характера людей, выражение настроения, сцены из жизни) посвящено соответственно 25% и 5%. Социальной тематике (проблемы войны и мира, экологии, техники) посвящено 10% и 4%. Теме музыки и танца, соответственно, 6% и 5%. Как видим, рок-песня очень разнообразна по содержанию, стремится охватить все многообразие жизни молодого человека. Решающее преимущество рок-песни заключается в том, что для автора ее не существует двойной морали, двойных ценностей - для себя и для публики. В рок-песне выражается важная лично для себя проблема, искренне, личностно воспринятая певцом. Эта песня есть сама результат потребности реализовать искреннее отношение к миру молодежного сообщества.

К аналогичным выводам приводит анализ эмоциональной интонации песен. Для ВИА-диско характерно чередование экспансивно-бодряческой, лирической и жалобной интонации. Для рока свойственно чередование экспансивно выраженного требования, вопроса, поучения с ироническим и созерцательно-аналитическим подходом к проблеме. Для рока также характерно интонационное многообразие, чего не скажешь о ВИА-диско. Приведем более точные данные. Экспансивная интонация присуща 45% песен ВИА и 21% рок-песен. Лирическая соответственно, 30% и 10% , жалобная - 16% и 5% , ироническая 2% и 29%, созерцательно-аналитическая интонация - 4 % и 18% , серьезно- озабоченная - 2% и 12%. Кроме того, есть рок-песни, с интонацией практически не встречающейся в ВИА-диско. Например, разоблачающе-обвинительная ирония, пророческий пафос, пассивно-пессимистическая интонация и ряд других оттенков. (Более подробные данные сведены в таблицу. 3.3).

Рок-песня использует более сложные приемы построения образов, чем ВИА. Большая часть песен в стиле ВИА лишены признаков среды, что говорит об искусственности песни. Здесь речь обычно идет о чувствах любви, между людьми, помещенных как бы в безвоздушное пространство. Рок-песня говорит о людях в конкретной жизненной обстановке. Если же песня насыщена символами, то они час то связаны с живыми объектами природы - птицами, рыбами, животными и т.п. Рок-песня очень насыщена признаками городской среды (слова: метро, троллейбус, телефон, бар, проспект и т.п.). Появление в текстах слов, обозначений животных означает: осознание человеком наличия загадочных, непонятных сил в душе человека. Термины животных больше связаны с психологическими явлениями. Термин "дорога" означает ощущение судьбы, жизненных препятствий , увеличение самосознания, самопознания, продвинутости, жизненного пути.

Тот факт, что примерно в каждой шестой рок-песне встречается образ дороги, пути (в два раза чаще, чем в ВИА стиле) говорит о динамичности, активности молодых людей, представляющих рок-движение.

Любопытно, что такой важный элемент жизненной среды, как деньги, встречается в рок-песнях редко - 2-3 песнях на сотню. (В оторванном от жизни ВИА стиле о деньгах вообще не говорится). Деньги воспринимаются как жизненная необходимость ("Бедность по рок, но бедность идет за мной , как злой рок" ("Зоопарк"). Иногда они ассоциируются с мещанством ("Ты помнишь, мы говорили о снах, а теперь ты говоришь о деньгах"). Поскольку рок являет как бы самопортретом различных категорий молодых людей, вполне воз можно появление цикла о ценности денег, как условия благополучия. Но пока еще почитатели вещей и денег воспринимаются рок музыкантами с презрением.

Из атрибутов повседневной жизни наиболее часто упоминается телефон. Конечно, это символ и воплощение современных форм коммуникации. Телефон выступает не только как элемент среды, но и участник действия.

Статистика, отражающая образную структуру песни сведена таблицу 1.

Таблица1. Образная структура молодежной песни (в % к числу песен)

Наименование элементов образной структуры	Частота упоминаний в ВИА (в %)	Частота упоминаний в рок-песне (в %)
1. Городская атрибутика	9	37
2. Дорога	7	16
3. Животные	7	20
4. Неживые объекты природы и растения	48	33
5. Отсутствие признаков среды	29	-

Социальная природа искусства реализуется функционированием всей совокупности видов и жанров духовного производства. В свою очередь, каждый вид или жанр искусства обладает различной способностью четко выявлять свои социальные функции. Можно предположить, что зрелость или развитость вида, жанра искусства меряются его способностью выполнять весь комплекс социальных функций. Отсюда и общественная роль вида искусства, его распространенность в качестве актуально потребляемого продукта духовного производства, прямо зависит от реализуемых им социальных функций. Это, впрочем, не вполне и не всегда коррелирует с художественным значением тех или иных произведений. Например, подлинность, искренность, духовность содержания может не сопровождаться достаточной степенью художественности формы. И если не кое сообщество потребителей произведения искусства остро нуждается в первом, то слабость формы им может быть просто незамечена. Существует определенная иерархия функций, четко реализуемая духовным продуктом, которая может быть условно наложена на иерархию функций актуальных для общества в данный исторический период. Степень совпадения этих двух рядов может быть еще одним критерием социальной значимости конкретного вида или жанра искусства.

Рассмотрим молодежную песню в контексте выполняемых ею социальных функций. На наш взгляд, песня всей совокупностью своих жанров интенсивно реализует важнейшие социальные функции искусства.

Эстетика к настоящему времени располагает целым рядом оригинальных концепций социального функционирования искусства. Можно согласиться с точкой зрения, что зачастую плодотворнее анализировать конкретно реализацию социальных функций определенных продуктов духовного производства, чем каждый раз строить абстрактную теорию связи искусства и общества. Мы также предпочитаем ситуативный подход в исследовании социальных ролей песни.

Социология искусства показывает, что художественный вкус в определенном смысле подвержен социальному структурированию. Социальные группы с разной вероятностью склонны предпочитать виды, жанры, направления искусства. Поэтому есть отличия в том, какое значение имеет песня для молодежи и для других социально-демографических групп. Культурная дифференциация также обуславливает различие в структуре социальных функций песни для молодежи и для других групп населения. Справедливо отмечается, что искусство является одним из эффективных инструментов и средств разрешения противоречий в развитии общественных отношений на личностном уровне, а значит, и формой всесторонней социализации, способом включения в систему общественных отношений, адаптации к ним и их преобразования, важнейшим средством "возвышения" духовного мира личности. Для молодежи проблемы адаптации и социализации значительно важнее, чем для людей старшего возраста. Поэтому и социализирующая роль песни для молодежи важнее. Подобные различия существуют и в отношении других функций песни. Именно это определяет специфику роли песни в социальном функционировании искусства Факты непонимания молодежной песни со стороны других групп населения очень часто объясняются неумением учитывать специфику социальных функций песни для молодежи.

Рок-песня придает эстетическую форму духовным реакциям на реальные, повседневные явления образа жизни. Именно это объясняет почему любительская рок-песня говорит с молодежью ее язы ком для себя и для публики. И в этом тоже секрет обновления культуры песни. Эти качества рок-песни объясняют почему столь

значительное место занимает социально-нравственная проблематика. В рок-песне осуществляется разведка новых форм подготовки чело века к изменяющейся социальной реальности, поиск отправных то чек нравственного сознания, наиболее актуальных сегодня. Нравственная тематика никогда не может быть банальной. Такой может быть способ ее выражения. Выродившаяся "глянцевость" традиционной эстрадной песни стала неприемлемой для мало-мальски требовательного юноши. Состояние поиска, присущее молодежной культуре объясняет многообразие предлагаемых в песнях жизненных позиций. Иной раз такая позиция может быть вызвана просто настроением, но может быть результатом и размышления, реакцией на наблюдаемые явления, выводом из нравственной оценки. Песня является как бы мысленным экспериментом, моделью той или иной жизненной позиции. Проигрывая в песенных образах, в интонациях проекты своего будущего, своих отношений с людьми молодые люди четче уясняют для себя соотношение ценностей человека. Вот, например, схематическое содержание одной из рок-песен. Молодые люди странствуют по свету в поисках приключений. Идут на риск, несмотря, на увещевание благоразумных. В пути встречаются три острова. Первый - банановый. Здесь, никому не приносящие удовольствия, изобилие. Это остров крахоборов-накопителей, которые все добро прячут в огромные сараи и не дают им пользоваться. Второй остров - дивановый. Остров затхлого быта, где все друг на друга озлоблены. Здесь духовный ад. Третий остров - земля меломанов, т.е. любителей музы ки. Здесь все танцуют, поют. Но и это вскоре наскучило героям песни. Они возвращаются домой, где их, с радостью встречают. Кон текст этой, да и многих других современных рок-песен, предлагает нарочитое опрощение в стиле жизни В "опрощенстве" выражается человеческая реакция на урбанизацию на перенасыщенность ин формацией, ролевой метаморфоз. Человек на грани срыва - до вольно частый герой рок-песен.

Рок - это музыка запредельных чувств. Максимальное форсирование чувственного мира человека подчеркивается всеми составляющими выразительных средств рок-музыки: ритмом, вокалом, мимикой, жестами, движениями на сцене певца, мелодией, шумовыми эффектами, светом. Рок - это музыка человека, находящегося в состоянии предельного напряжения всех его духовных сил. Главная струна рока - это сильное выражение страсти. Поэтому крик - одно из характерных выразительных средств. В рок-песне слышны все разновидности крика: от отчаянного в полный голос до сдавленного, подпирающего голос певца как бы изнутри. Крик - это не только форма выражения запредельных чувств, но и форма выражения недоумения, непонимания перед лицом жизненных и социальных проблем. Философ, специалист в области современной культуры Ю.Н.Давыдов так объясняет эту ситуацию: "Оказавшийся в совершен но несвойственной ему роли "учителя жизни" и спрашиваемый о все более серьезных и ответственных вещах, юный герой говорил все невнятнее - зато все громче (как бы пытаясь заглушить чувство растерянности перед лицом предлагаемых ему "вековечных вопросов"), пока не перешел наконец на один сплошной крик - благо как раз в этот момент у него под руками оказалась спаса тельная гитара". В этих строчках все правильно кроме интонации иронии.

Здесь уместнее сострадание, стремление помочь выбраться из тупиков нравственных исканий. Правда, молодые люди не спешат обращаться за помощью. В одной из песен герой спрашивает сам себя "надо решать, но я сам не пойму, что же мне предпринять. Может пойду отца разбужу, только зачем шум поднимать". Образ спящего отца в момент, когда смятение наполняет жизнь и сознание сына очень символичен. Символично и нежелание будить отца, чтоб тот помог советом. Это модель отношения части молодежи к старшим. Стремление к самостоятельности пронизывает многие песни в стиле рок. Подхваченные жизненным потоком, молодые люди хотели бы самостоятельно разобраться в цели и смысле своих действий. Остановиться, оглянуться, задуматься - частая тема призывов, советов в молодежной песне. Типичен образ "человека на белой полосе", рисуемый в одной из песен. Мимо, с разных сторон проносятся автомобили, а человек на островке безопасности, на белой полосе, сидит отрешенно и не желает, чтобы его трогали. В этой, как и во многих других песнях, текст крайне туманен, зашифрован, символичен, а иногда и создает впечатление бессвязности, абсурдности. По нашим подсчетам, порядка 40% песен в стиле рок наполнены усложненной символикой. На наш взгляд, есть три причины вызывающие усложненность текстов. Одна из них вытекает из выше приведенного высказывания Ю.Н.Давыдова. Невнятность высказывания вызвана чувством растерянности перед трудными вопросами. Когда человек четко не уяснил себе проблему или способ решения ее, речь становится не вполне ясной. Другая причина - эмоционально-психологического характера. Представим себе человека в состоянии сильного возбуждения, эмоционального стресса. Разве не естественна в этой ситуации бессвязность речи, состоящей из отдельных выплесков сильных слов, междометий и высказываний с нарушенной логикой? Мало того, гладкая речь в этом случае будет восприниматься как ложь. Третья причина связана с сознательными литературными экспериментами в духе 20-х годов. Здесь еще раз хочется подчеркнуть, что именно потребность в усложненном содержании вызывает усложнение, экспериментирование с формой, как текста, так и музыки. Д.С.Лихачев отмечал: "Условно отделяемое от формы содержание... стремится быть всегда новым, быть единственным, индивидуальным и сообщить что-то новое, неизвестное... Не форма стремится к остранению и новизне, а содержание, заключенное не только в открыто высказываемых идеях, но и в какой-то сущности,... выражает стремление отказаться от старых форм выражения. Форма консервативна, от содержания же идет стремление к обновлению. Это является законом не только литературы, но и всех видов искусства, который всегда необходимо иметь в виду" . Но раз возникнув, форма, совокупность выразительных средств, приобретает относительную самостоятельность. Используя сильные стороны новой формы, поверхностный художник, ремесленник вкладывает банальное содержание в новую рамку. Так происходит кризис жанра, но и омоложение одряхлевших, прежних форм. Мы видим, что в сере дине 80-х ВИА-диско стало активно использовать элементы рока, как музыкальные, так и текстовые. А собственно рок-движение испытывает определенный кризис.

Существует определенная корреляция между типом жизненной позиции отстаиваемой концертом, группой и социальной ориентацией группы. Но, чтобы точно установить это соотношение, необходимы соответствующие социологические исследования. Есть культурная дифференциация между социальными группами не только в количественном плане, но и в качественном, т.е. в типе жизнеощущения. И вычленить эти типы иначе как через интерпретацию продуктов духовного производства практически невозможно.

Интонационно-образный анализ творчества рок-групп позволяет вычленить следующие пять типов жизневосприятия.

1. Серьезное отношение к жизни, к социальным проблемам.

2. Созерцательно-исследовательское отношение к общественной среде.

3. Легковесное, беспроблемное , агрессивно-потребительское отношение к жизни.

4. Пессимистическая оценка перспектив решения своих проблем

5. Ироническая интерпретация реальности.

Произведение искусства, стремящееся максимально достоверно отразить реальность, не может однозначно быть оценено ни по од ной из вышеприведенных позиций. Как и жизнь, рок-песня содержит с разной степенью полноты и ясности сразу все позиции. Речь идет не об отдельной песне, а об общем интонационно-содержательном контексте всего творчества той или иной группы. Ставя перед со бой задачу выяснить меру проявления каждой из этих позиций в культуре, мы не оценивали каждую песню в отдельности, а анализировали весь концерт.

Небольшой группе экспертов из 5 человек предложено было определить в какой мере четко каждая из указанных пяти позиций просматривается в концерте данной группы музыкантов. Была выбрана 5-ти бальная шкала, которая служила и для оценки степени проявления признака и для ранжирования признаков в каждом из концертов. Результаты сведены в таблицу 2

Таблица 2. Интонационно-образная интерпретация жизненной позиции рок-музыкантов.

	Отношение к жизни				
	серьезное	ироничес-кое	пессимес-тическое	созерца-тельное	легко-весное
Интенсивность проявления признака, т.е средняя оценка	3,95	3,7	2,9	2,65	1,8
Доля групп, в которых данная позиция проявляется достаточно четко, сумма "5" и "4"	75%	55%	30%	25%	15%

Оценка выставлялась после коллективного прослушивания и обсуждения интонационно-содержательной палитры концерта. Для исследования было выбрано 20 групп, составляющих элиту петербургского, московского рока и групп ряда других крупных городов. После обработки данных получено два ряда показателей. Первый показатель - средняя оценка признака для всех концертов. Этот индекс указывает на меру проявления признака в рок-культуре. Второй показатель вычислен как доля двух высших оценок "5" и "4" для каждого из признаков по всей выборке. Этот индекс указывает в какой доле концертов каждый из признаков просматривается достаточно четко.

Приведенные данные убедительно доказывают неправомерность мнения об инфантильности, несерьезности молодежной культуры. Рок движение представляет молодежь серьезно относящихся к себе и обществу. Озабоченность молодых людей судьбами мира и человека подчеркивается наличием иронического и пессимистического тона у многих песен. Дополнительные вычисления показывают, что серьезно-иронических концертов - 30%, серьезно-созерцательных - 25%, иронически-пессимистических - 20%, серьезно-пессимистических 10%, а легковесно-иронических - только 5%. Этот показатель получен путем выбора сочетаний позиций оцененных на "4" и "5". Эти данные получены по результатам исследования творчества рок-групп в 1984- 1985 гг.

Приведем иллюстрацию типологии песен по содержанию, отражающих отношение к жизни.

1. Предельно серьезное отношение к жизни и смерти, стремление содержательно, достойно прожить. "Все пройдет, придет и мой черед. И взлечу я тенью золотистой, на коленях перед жизнью мне придется дать отчет и как к матери припасть к земле росистой" (Карнавал), "Мы пройдем по тем годам, что будут нами прожиты. Пусть не все нас встретит гладко на пути. Только так ты отличишь плохое от хорошего. Я уверен, мы сумеем главное найти"(Аэропорт); "Жизнь - это совершить все то, чтобы мир был красив, главное, был бы голубой земли огромный дом"(Аэропорт); "Окружает нас мир большой и грозный, потому что нас ждут шипы и розы. Время нам задает свои вопросы, но ответить на них совсем не просто" (Альфа).

2. Созерцательно-исследовательское отношение к жизни в по пытке остаться самим собой или адаптироваться без ярко выражен ной активности. "И сами мы того не понимаем: играем в жизни или в жизнь играем" (Гулливер); "Кошелек не трещит по швам и карьера мне тоже не светит, но а мне на это наплевать, пусть дерутся большие дети, я готов к судьбе любой, мне бумажной не надо славы, мне бы остаться самим собой, остальное - не главное" (Телевизор); "А жизнь заставит нас опять от всех лицо свое скрывать под черной маской"(Каскад); "Мне 25 и я до сих пор не знаю, чего я хочу и мне кажется нет никаких оснований гордиться своей судьбой, но если бы я мог выбирать себя, я снова бы стал собой "(Аквариум).

3. Агрессивное , потребительское отношение к жизни, энергичное противопоставление хандре и вялости, стремление взять у жизни всё. "Уносятся годы твои, но время вспять не вернуть, пока не поздно все возьми, не то другие обойдут"(Черный кофе); "День за днем нас учит жизнь, век живи и век учись, мы листаем жизнь, как задачник. Стань счастливым всем назло и не вешай нос, неудачник"(Альфа); "Облако в луже плывет, серебрится тысячу раз в остальные года, может быть, это все повторится, только меня уж не будет тогда, что повторяемо неповторимо, радуйтесь каждой ми нуте своей"(Проба 1000).

4. Отсутствие веры в полноценное самоосуществление в жизни, порождающее ощущение безнадежности, пессимизма. "Кто виноват и в чем секрет, что горя нет и счастья нет. Без поражений нет побед и равен счет удач и бед. И чья вина, что ты один и жизнь одна и так длинна и так скучна, а ты все ждешь, что ты когда-нибудь

умрёшь" (Воскресенье); "Серый туман и дождь. Светает. 6 утра. Вот и наступило то самое завтра, о котором я что-то слышал вчера"(Зоопарк); "Если я смогу сам себя в гроб положить - это значит сто очков в мою пользу... если ж буду из лейки свою могилу поливать, тогда можно смело сказать, что я победил, вы играл"(Странные игры); "Друзья, давайте все умрем. К чему нам жизни трепетанье. Уж лучше гроба громыханье и смерти черный водоем"(Аквариум); "Эх, если бы я умерла, кода я маленькой была, я бы не ела, не пила и музыку не слушала"(Ночной проспект).

Мир молодежной песни фактически моделирует реальное нравственное сознание молодого человека, жизненное многообразие, в котором множество оттенков хорошего и плохого. Отсутствие духов ной стерильности, отражение реальной борьбы добра и зла закаляет сознание молодого человека, способствует выработке иммунитета против неприемлимых нравственных норм. Как и в жизни, пес ня утверждает победу сил добра и справедливости. И здесь позитивным силам могла бы помочь критика с эстетической позиции, которую признавали бы сами музыканты, т.е. с позиции рок-культуры.

Зачастую же разговор о рок-песне страдает неуместным снобизмом, декларативностью. Такая критика с порога отвергала эстетику рока и достигала фактически парадоксального эффекта, когда критикуемая группа получала дополнительный импульс популярности.

Тема любви естественная в молодежной песне. Но на заре отечественного рок-движения таких песен почти не было. Постепенно с освоением нового музыкального языка, рок-группы увеличивают число песен о любви и неизбежно дальнейшее их увеличение. Но все же бросается в глаза, что в стиле рок песен о любви в 3-4 раза меньше, чем в стиле ВИА. Малое число таких песен объясняется рядом причин. Важнейшая из них - нежелание идти проторенными тропами, демонстративное нежелание повторяться. Определенное значение имеет изменение отношений между юношами и девушками в современной городской среде. Типична песня о юноше, который расстался с девушкой, потому что она не модно одета. Редкие лирические песни насыщены деталями, лишены отвлеченности.

Встречаются песни, освещающие разные типы семейных отношений. Надо признать, что есть песни, в которых выражается пренебрежительное отношение к девушкам - подругам героев песен. Рок культура демонстрирует здесь последовательное честное выражение конкретных чувств, без приукрашивания не вполне красивых, но реальных явлений, ситуаций, событий. Рок-музыкант становится перед выбором, либо лгать штампованными образами лирических героев, либо изобразить реальность часто встречающихся ситуаций, когда молодые люди не находят этически безукоризненных форм взаимоотношений. Здесь есть опасность эстетизации грубости, что является признаком контркультуры.

Но можно толковать эти явления и по другому. На самой своей грани, последним своим средством искусство стремится дать ярко, живое изображение безобразного и тем заставить ужаснуться, а значит подтолкнуть к очищению.

Тема музыки и танца в рок-песне и в ВИА стиле имеет разную функцию. Для ВИА - это просто источник развлечения. Для рок-пес ни эта тема звучит как самоутверждение жанра. ("Они играют жесткий рок, а мы у всей планеты на виду терзаем душу "Верасами"(ДДТ), "над нашей Северной Пальмирой звездой восходит русский рок"(ДДТ), "мертвые души, проснитесь, песня зовет вас и стих. Вслушайтесь, люди, быть может - это последний мой крик"(Черный кофе). В рок песне о "песне" активно подчеркивается её социальная роль, её серьёзность. Здесь отражается подвижничество музыканта, преодолевающего множество преград на пути к своей музыке.

Песни на социальную тематику (прежде всего антивоенные, экологические) проникнуты страстной прямотой и тревогой. "На при лавках смерти всё давно готово, лишь дождаться, чтобы время "х" подошло, чтоб спокойно кнопку надавить, расколоть шар земной по полам: не вам и не нам"(Аэропорт), "Дымится воздух, высохли моря, земля дрожит и крошится порода, бежит о передышке не моля, моя полуразбитая природа" (Проба 1000), "на землю пришла усталость, нельзя ее избежать, матери шара земного устали солдат рожать... и даже металл бездушный, холодный, тупой металл оружием быть устал"(Круиз), "громче, голос поколенья: дайте завтра солнцу взойти, мы не хотим быть мишенями для тех, кто создал этот тир"(Телевизор).

К социальной тематике можно отнести песни, посвященные сов ременной технике, космосу. Термины "робот" ,"компьютер", "дисплей", "телевизор" не только сопровождают песню, но становятся темой.

Есть песни, иллюстрирующие те или иные социальные противоречия: коррупцию (Телефон), социальные различия между крупными и маленькими городами (ДДТ), имущественные различия между людьми и др. Рок-песня говорит о социально-политических и нравственных проблемах, стремясь придать им личностную интерпретацию. Дух преодоления судьбы, активное творчество жизни, тревога и пессимизм - вот типичные темы и интонации песен. Характерно стремление сформировать стратегическое, нацеленное на всю жизнь отношение к себе, к миру, к окружающим людям. И вот в этой точке происходит размежевание рок-групп по предлагаемой жизненной позиции. С точки зрения продуцируемого тонуса жизнедеятельности рок-группы условно можно подразделить на энергично-динамичные и астенические.

Общей совокупностью песен концерта группы формируют определенный морально-психологический импульс: созидательно преодолевающего направления у динамического подхода и пассивно-стоического направления у астенического подхода.

Для иллюстрации возьмем две группы ("Круиз" и "Воскресенье") для дальнейшего, более пристального анализа.

Психологической доминантой песен "Круиза" является тревога. Тревога за мир, за природу, за человека. Вот, антивоенная песня "... смысла нет, глупость и бред. Поджечь свой дом и на пожаре цыплёнка табака себе поджарить на обед. Глупость и бред...". Иногда звучит безотчетная тревога, как субъективное ощущение, состояние человека. "Не верьте тишине. Рассвет еще далёк Еще суровый мрак тревожен и глубок. В предтечье новых дней пусть праздничны огни, но чем-то черных птиц хотят спугнуть они..." Иногда тревога прячется за иронию. Вот песня о среднем человеке. Здесь ирония поднимается до острого сарказма. Под видом утверждения критикуется позиция маленького человека. По нашим наблюдениям, некоторые люди принимают текст буквально и готовы согласиться с позицией среднего человека соотнеся ее с собой. Значит автор песни был очень точен в выражении типичного жизнеощущения для какой-то части молодежи."... а я безлик, я средний человек, я - результат научных обобщений, в моей вполне нормальной голове нет места для раздумий и сомнений, я - средний чело век...".Здесь важен тон, развенчающий горделивость среднего человека. В песне нет высокомерного презрения к обычному человеку без претензий и больших достижений. Но отрицается бравирование своей посредственностью, презирается воинствующая средина. Ты можешь быть средним, подразумевается в контексте, но не надо этим гордиться и не надо этим ограничиваться.

Тема маленького человека не новая, но каждый раз она появляется в новом социальном контексте. Средний человек 70-х годов смирный, сытый и довольный. Резкое падение энергии жизненной устремленности замечено поэтом с чувством горестной иронии"... живу как все, не тороплю свой век и как мне повезло, что я не гений..." Ещё в начале века в социологии существовали две точки зрения на последствия индустриализации. Э. Дюркгейм, например, боялся, что непокорные желания наполнят человека ненасыщаемой страстью к приобретательству и материальным ценностям. Он рассматривал индустриализм, как то, что вызывает анархию, порождает беспокойство. Макс Вебер, напротив, боялся не социального беспорядка, но энтропии, безжизненности, недостатка стремлений, отсутствия страстной причастности. Именно об этой опасности говорит рок-песня. Ирония разрыхляет поверхностный, затоптанный слой проблемы и совершает выход к более глубокому ядру самосознания. Конструктивизм позиции "Круиза" заключается не только в ироническом разрушении стандарта, а и в стремлении выработать позитивную морально-психологическую позицию. "... в каждом серьезном деле кто-то обязан быть первым... Но далеко не каждый хочет мотать себе нервы..." Кто не каждый? Именно средний человек. Здесь сопоставляется готовность взять на себя первый удар, "бросить перчатку смерти" и трусливый уход в посредственность, желание быть тихим и довольным. В рок-песне четко слышен призыв, страстный и прямой, против безликости и социальной пассивности. Вот другая песня: "... Как скучно жить без светлой сказки, с од ним лишь холодом в груди... Как жизнь бледна без приключений, как жизнь без подвигов мертва и без высоких отвлечений душа, как раб без божества". Холод в груди, тихая жизнь, рабская душа - вот результат душевной лености. Об этом же песня на стихи Н.Заболотского "Не позволяй душе лениться..." Песня воспринимается, как вдохновляющий призыв. Не пассивно, лениво брать мир таким, ка ков он есть, а воспринимать его душой, эмоциональным напряжением, активно участвовать в преобразовании мира. Эта позиция не может быть выработана без внутренней борьбы с собой, без преодоления страха, сомнений, конформизма.

"Не мог поверить я, что всё так просто, не верил я, что можно вот так без крыльев за спиной подняться над самим собой..." Эпизоды нравственной жизни зачастую передаются в символической форме, в виде притч. Особенно это характерно для "Машины времени" - классики русского рока. Таких песен много и у "Круиза". "Пугал оскалом скал, желанный берег, который я искал, в который верил". Философический взгляд даже на обычные вещи углубляет перспективу восприятия жизни. Философичность - общая черта рок-песни начала 80-х. "... Но тем, чья жизнь - сплошная гонка, увы, не убежать от бед. Тогда как тело суетливо, покоя требует душа и, если хочешь быть счастливым, живи спокойно, не спеша". Конструктивная забота о цельности человека, о сохранении его общечеловеческих качеств. В одной из песен "Круиз" предлагает внести в красную книгу для особой сохранности, кроме редких птиц, зверей, рыб, также такие душевные качества, как доброту, тепло души, достоинство, честь. Забота о человеке включает заботу о среде его обитания. Экологическое сознание у современной молодежи обострено. Не удивительно, поэтому, появление песни "Послушай, человек!" С позиции гуманистического антропоморфизма музыканты от имени дерева обращаются к человеку иметь совесть и

прекратить расправу над своим верным другом." .Я больше, чем твой верный друг. Скажи, разве это даст тебе право вбивать в меня гвозди и ради забавы вписать в моё тело ножом свое имя, ломать мои ветки руками своими? Кто дал тебе право на эту расправу". Ответственность за судьбу природы, внутренняя обязанность быть доверенным души дерева - такова нравственная максима, предлагаемая песней.

Не все в творчестве "Круиза" ясно и просто. Искушенность и психологическую утонченность мы видим в песнях-снах. "Пробирался я куда-то, что-то локтем задевал. Чьи-то скорбные надежды мимоходом разбивал... уносили чьи-то муки... продавали у ларьков., вырастали чьи-то руки из могильных бугорков.. на пол сыпались стаканы, что-то звякало у ног, кто-то расставлял капканы, кто-то в них никак попасть не мог... стой, стрелять буду, огонь!". Песня сложная и длинная. Песня - спектакль. И хотя антураж у нес шуточный, таковой бы не хотелось ее назвать. Песня говорит о том, что тревога не оставляет автора и во сне. Специфика формы позволяет без особой логической мотивировки спресованно, эмоционально передать внутреннее настроение человека. Атрибутика черного юмора в песне - это самоиронический кураж. Текст предполагает большое поле значений, возможны различные толкования. Молодые слушатели демонстративно отказываются от толкования, уважая свою интуитивную зачарованность загадочными словами и образами песни. Текст же вполне прозрачно толкуется в терминах психоанализа.

Также изощренны песни на любовную тему. Вообще для отечественного рока начала 80-х годов характерно сдержанное отношение к этой теме. На концерт из 20 песен приходится 2-3 о любви. Что непривычно мало, учитывая, что музыка ориентирована на молодежь. По-видимому, сказывается снобизм новаторства рок-песни, избегав шей затоптанных троп. Кроме того, сейчас, происходит интенсивный процесс изменения ролевых отношений между юношами и девушками. К тому же обогащение содержания духовной жизни делает чисто любовную проблематику недостаточной для удовлетворения смысло-жизненных ориентаций.

И хотя у новых рок-групп количество любовных песен возрастала , гражданская и социально-нравственная проблематика продол жала доминировать в рок-песне 80- х годов. 0 своем понимании гражданственности у "Круиза" есть программная песня: " Приносит новый день свои слова. Так было, есть и будет неизменно: бездумная приподнятость мертва гражданственно лишь то, что современно. И сколько звонких фраз не напиши, от звонкости ума не пребывает. В эпоху становления души гражданственно лишь то, что задевает...". В этой песне конструктивность провозглашена как принцип ответственного отношения к жизни. Исходя из этих позиций, нельзя не поддерживать своим вниманием рок-движение, выражающее в новых ритмах, в не привычной для многих манере глубокие ценности человека.

Несколько другой пласт духовных проблем молодого современника поднимает рок-группа "Воскресенье". Это также "смысложизненная" группа. Для группы характерно пессимистическое настроение. Деструктивность сказывается в поэтизации паралича надежды, ощущении невнятности завтрашнего дня. "Можно не верить в успех, ес ли ветер удачи затих..." "... Если надежду сгложут сомненья, снова закроет весь мир неизвестность одна... "долог путь моих переживаний, дальний край несбывшихся надежд...". Это слова из разных песен. Повторяется постоянно мотив "рвущейся нити надежды". Герой, как правило, не действует. У него обреченно опущены руки. Нет сил, а, главное, желания двигаться вперед. Настроение такое, что все лучшие времена уже позади. Герой нагружен па мятью о тех временах, когда "радость меня любила". Для многих молодых людей знакомо это чувство душевной усталости, хандры. Но, если для большинства людей - это временное состояние, то "Воскресенье" культивирует хандру. В песнях практически отсутствует какой - либо протест, твердая социальная позиция. Герой просто не принимает всего, что случается с ним в жизни. Понятно, что конструктивности здесь нет. Популярность "Воскресенья" имеет свои психологические корни. Обилие информации и социальных кон тактов, усложнение жизни пресыщает неокрепшие душевные силы и проявляется чувство скуки, нечто старческое в молодежном сознании. Для такой псевдостарости характерна усталость прежде каких-либо значимых усилий, разочарование прежде весомых надежд, некое упреждение жизни. Тоска о прошлом у псевдостарости ненатуральна - это игра, поза. Так маленькие дети играют во взрослых, а молодежь играет в старость. Больше того, молодость кокетничает со смертью. В творчестве почти каждой рок-группы есть песни о встрече со смертью. А ведь песни ориентированы на молодежь. Интересно, что молодые люди нуждаются в таких песнях. Это тоже свидетельство обострения нравственного сознания. Эти пес ни примыкают к попыткам выработать принципы своей жизни. Говорят даже, что такие песни были в моде. Однако, мода на смысл жизни! Что может быть лучшим свидетельством движения за духовное обновление. Деструктивное направление в роке "от противного" вносит свою лепту в поиски соотнесения исконных нравственных начал с новыми явлениями жизни. Но это "от противного" чревато опасностью эстетизации социально не вполне приемлемых качеств. Это свойственно для деструктивного направления. Скажем, проблема скуки. Это - важная духовная проблема молодежи. Реальность такова, что определенная часть молодых людей страдает хронической скукой, хуже того, равнодушием, душевной вялостью. Осознание этого, как социальной проблемы поможет смягчить невеселые последствия такого жизнеощущения. На появление скуки возможны две реакции. Первая - находить самодостаточность себя, как человека, как единственного, преодолевая скуку в плаче по поводу скуки. Это путь "Воскресенья". Вторая реакция - это истерия, экстатичное самовозбуждение, кураж. Это путь прибалтийских рок-групп. Итак, для "Воскресенья" скука выступает, как объект эстетического переживания, как утонченное смакование небытия. Ведь один мудрый человек сказал, что скука - это зевок небытия. Надо отдать должное художественности духовной исповеди героя "Воскресенья". В музыкальной ткани горестный вздох певца подчеркивает искренность и серьезность поэтического моно лога. Молодой человек в "Воскресенье" предстает, как индивидуалист в культурно-духовном, а не в меркантильно-материальном смысле. Интроверсия, углубленность в себя, привязывание к себе всех нитей бытия - это гуманистическая индивидуализация, направленная на поиск более глубокого основания человечности в самой личности в ее жизненной судьбе. На определенном этапе такой личностной художнической изоляции возникает жажда нового общения, о чищенного от суеты. " А мир, пожалуй, стоит изменить, пусть ста нем мы добрей и старомодней, доверчивей, наивнее любить и искренней, а, стало быть, свободней". Эта тема, широко прозвучавшая в песнях Б.Окуджавы, воспринята молодым сознанием как истина. Общее настроение песен "Воскресенья" - прогрессивно-гуманистическая тяга к просветлению, состраданию и прощению в целом совпадает с общечеловеческой духовной традицией. Следует подчеркнуть, что деструктивность не может быть однозначно оценена как негативный импульс. В данном случае осуществляется психотерапевтическая операция извлечения сокровенного духовного содержания. Эта операция имеет очистительный смысл и приводит к обновлению "привядшего сознания". В творчестве "Воскресенья" социальное принимает форму психологического. Поэтому-то казалось бы личные проблемы героя песен воспринимаются как откровение для многих молодых людей. Молодые музыканты предстают как личности, серьезно делящиеся со своими слушателями раздумьями, помогают вернуть сознание к вечным вопросам, к абсолютности человеческого, к духовности. Практически в каждой песне, наряду с мотивами безнадежности, есть тема неодолимости сил жизни. Создается невнятный мифический образ стоика, борца, неведомого героя духа, преодолевающего собственную слабость "Прости, мой друг, я так же слаб, как ты. Я с детства был помолвлен с неудачей...", "В жизни как в темной чаще, каждый чуть-чуть пропащий, как заблудившиеся дети, ищут друг друга слепо, словно в бреду нелепом, зовут того, кто не ответит". "Уходит жизнь чужим путем и одиноким стал твой дом и пусто за твоим окном", "Я сам из тех, кто спрятался за дверь, кто мог идти, но дальше не идет". Сетованию на слабость сопутствует надежда на просветление". Но пробуждаясь от этого сна тянется сердце к новой мечте, словно солнце сверкает она..." " в пучок опять связать надежды порванную нить и в сотый раз себе сказать, что что-то можно изменить"... "Я сам стерплю свои печали, с друзьями стану радости делить..." Стоическая позиция неодолимости сил добра, сострадания настойчиво проводится в песнях " Воскресенья". "Поверь опять, что победишь, в конечном счете будет прав тот, кто зажег огонь добра...". Поиск новой мечты и пути к воскресенью не заканчивается в песнях этой группы чем-то определенным. Важно только, чтобы эти поиски не завели на тупиковые тропы злых, темных сторон духовного.

Подробный анализ репертуара, содержания рок-песен приводит ся для доказательства серьезных намерений рок-культуры, несмотря на внешне легковесный антураж. Проблемы формирования нового сознания пронизывают всю рок-культуру. Мы продолжим обсуждение этой темы на материале творчества группы "Динамик" и Кузьмина, одного из ведущих деятелей этого направления в 80-х. Композиционно это обсуждение мы построим, выделив две части.

В первой части мы познакомимся с образом молодого человека, который поет о себе в песне. Во второй - мы постараемся понять откуда этот человек взялся и почему он таков, какой он есть.

Любое значимое художественное явление имеет кроме своего поверхностного, лежащего на виду смысла еще и глубокий подтекст. Именно благодаря этому подтексту и живет художественное произведение. Глубинный смысл наполняет содержанием слова и музыку, де лает их тугими, полновесными, незряшними. И если зритель сам на полнен жизнью и смыслом, то непременно угадывает значимость произведения и заложенную в нем силу. И именно здесь нужна включенность в жизнь, непосредственное знание сегодняшнего дня и желание высказанности своего знания. Рок-песня - это язык для выражения подспудного знания общего для многих и многих.

Сделаем допущение об автобиографичности рок-песни. Искренность, исповедальность - это то, что делает рок-песню захватываю щей и близкой. Разбирая смысл песен, препарируя их содержание мы неожиданно находим много неприятных слов о герое песен.

Здесь приоткрывается еще одна тайна привлекательности песен. Герой их не похож на стандартного, уверенного в себе молодого человека массовой песни. Группа "Динамик" поет о человеке, который и не думает бороться со своими недостатками, а, напротив любит в них себя. Герой настороженно смотрит в мир, в котором не так много людей, готовых просто полюбить человека с недостатка ми таким, каков он есть. Поэтому в песнях есть некая намеренная лихость в демонстрировании далеко не идеальных качеств, некая бравада своей слабостью с тем, чтобы уязвить расхожий якобы гуманизм не способный подняться над условностями. Как и любой другой нормальный человек герой песен "Динамика" ищет свою удачу. Но не меркантильную удачу среднего человека, которая приносит какие-то материальные блага, а удачу духовного счастья, удачу найти близкого себе человека: женщину или мужчину, в общении и дружбе с которыми, можно найти свою полноценность. "До свиданья, берег, боль судьбы моей, я счастливым быть еще смогу...". Бере га в песне - это различные состояния, рубежи жизни. В своем плавании по океану судьбы душа пристает, то к берегу счастья, удачи, то к берегу несчастливых дней и расставаний. Шторм и шквальный ветер не дают герою чувствовать себя надежно в океане.

Отсюда неверие в стабильность удачи, мнительность и меланхолия. "... Нелегко понять, чем вызвано во мне недоверие к тишине. Словно что-то в ней свершается порой недоступное для меня...".

Герой песни не вполне верит своим чувствам, чувствам любимого человека и заранее тоскует о будущей потере.

Наш герой не только слаб, а еще и мстителен, злораден. Будучи как-то обманутым, он горит желанием жестоко отомстить, шантажируя чудесным "кинофотоаппаратом", способным рассказать все обо всех Герой хочет сорвать маску с окружающих людей и показать их сущность, заранее считая, что эта сущность грязная и подлая. Создается впечатление, что свое разочарование в жизни герой хочет выместить на близких и знакомых людях. В своем инфантильном тщеславии герой песни считает себя единственным хорошим человеком, а все остальные обладают тайными пороками. "И я рад, и я рад, что прекращу ваш маскарад... Кто-то будет злиться, кто-то веселиться, некоторым лицам придется лечь в больницу, когда увидят все проявленные лица". Ехидность и злорадность слышны в интонации, в голосе певца. Что здесь? Исполнение долга честного человека или просто месть? Нет, здесь просто лихачество, мечта тельная химера обиженного и неспособного постоять за себя чело века. Здесь мы видим пробуждение гражданственности, социальный протест, взрывной выплеск негодования от царящего вокруг обмана.

А пока на пути взрослости герой "Динамика" ищет спасения в родительском доме, ищет утешения у мамы. "Мама, мама, я к тебе иду, к мудрости твоей с бедой своей...". Конечно, проявление любви к маме - это хорошо. Но вспоминает герой о родителях только лишь, когда попадает в беду. Нет ли здесь бегства от реальности в свое детство? В родном доме, в окружении милых, привычных вещей и людей можно легче забыть о том, что случилось там, за порогом дома детства, в океане жизни. Можно быстро успокоиться под ласковые слова мамы. Однако может ли это привести к решению судьбы? Поможет ли это спасти мечты, чего так страстно желает герой "Динамика"? Только слабый, надломленный человек может сетовать на бесполезность попыток сладить с жизненной бедой, спасаясь при этом в материнской жалости. "Детских лет воспоминания приносят улыбку и возвращают туда, откуда пришел...".

Герой песен "Динамика" все же склонен поверять свои чувства не только маме, но и гитаре. В ней он видит и свое спасение, и свое жизненное предназначение. В этом смысле можно сказать, что герою "Динамика" очень повезло. Ведь он нашел свой единственно правильный путь. Далеко не каждый может сказать это о себе. В данном случае можно говорить об упрямстве или даже мужестве в отстаивании верности своего пути. Автор группы "Динамик" стремится лирически обобщить духовные события или иронически отрефлексировать собственные значимые автобиографические факты. "Я иногда вдруг замечаю, как уплываю в далекую грусть. Я спать не ложусь и подлив себе крепкого чаю, уныло курю и вспоминаю о том, что забыть не боюсь..." Герой теряет веру в себя и свои силы. Опустошенность и разочарование - доминирующее состояние пес - ни. Эти чувства не преодолеваются, а эстетизируются. Лирическая меланхолия переходит из песни в песню. Меняются слова, но духовный смысл остается постоянным. Обычной становится песня о различных жизненных неудачах. Психологический характер творчества "Динамика" делает их концерт как бы панорамой внутреннего мира современника. В этой панораме есть сложные вещи, а есть песни вполне понятные. Кроме психологических этюдов "Динамик" пытается построить модель своей жизни, используя символику. Герой песни воспроизводит этапы своей жизни как рок-музыканта, сравнивая себя с бегуном на длинные дистанции. "... Я задыхаюсь, но все же бегу, коль упаду, то уж встать не могу...". Ироническая серьезность песни делает её одновременно и бесшабашной и вдохновляющей. Для бегуна-музыканта важнее всего не признание, а возможность петь любимые песни в стиле рок.

В концерте, как и положено, песни лирические чередуются с шуточными или социальными. Но нить судьбы лирического героя настойчиво возвращается, посвящая нас в тайники развития отношений людей Вот песня о преодолении старых сомнений. Здесь мы слышим знакомые мотивы слабого человека. Он отдается во власть судьбы, право решения предоставляет другим людям. Предпочитая быть смешным, чем жалким, герой выбирает лучшее из зол. Рок группа "Динамик" тяготеет к аллегорической песне-балладе. Наиболее показательна в этом смысле песня о тоске. Она изображается в образе красивой молодой женщины.

Тоска воспринимается как прекрасное, потому что она духовна Человек идет на самоистязание, страдает от тоски .но ждет ее при хода с нетерпением. Почему? Потому что тоскует по духовности. Парадокс надломленной души. Тоска по духовности снимается тоской же. Эта вторая тоска есть выплывшее наружу осознание своей жизни, это миг правды о себе. Такая тоска нужна для очищения, для будущего просветления. Тоска у героя песни безадресная и без прямой внешней причины. Это характерно для человека ненагруженного ответственностью, эгоцентрика.

Каково же это время, создающее среду для социального типа, представленного в цикле песен "Динамика"?

Отвечая на поставленный вопрос, присмотримся к образу жизни героя песен "Динамика". Прежде всего ясно, что это жизнь большого города. Почти в каждой песне можно найти атрибутику большого города: "тучи зонтов" на улицах, вечеринка джазовых музыкантов, бесконечные телефонные звонки. Несомненным преимуществом большого города является более высокая и активная культура, богатство информации, множество социальных связей, много свободного времени, необходимого для самосозерцания, углубления в себя. Житель города быстрее и ярче имеет возможность проявить себя как личность, удовлетворить свои многочисленные потребности, как личности, выработать в себе утонченные духовные потребности. В городе лучше формируется потребность быть личностью и лучше условия для удовлетворения этой глобальной потребности.

Однако город несет с собой и множество проблем. Рассмотрим некоторые из них - тех, которые можно проанализировать на мате риале рок-песен.

1. Равнодушие. Перенасыщение людьми города подорвало социально-биологические механизмы воспроизводства человека. Одним из следствий является безразличие к нуждам окружающих. Эгоцентризм не просто качество отдельных людей, а общая черта жителя очень большого города. Обострение восприятия себя, постоянная борьба за охрану своего личностного от посягательств слишком многих, болезненное переживание использования себя другими, до ходящее до отрицания функционирования себя, самоизоляция - вот вторая сторона удовлетворенной потребности стать личностью. "Смотрю с тоской на имена и безучасность мне видна". Равнодушие вызывает возмущение у героя, но разве он не сам такой же? Возможно пришло время не только обличать равнодушие, но и сострадать ему, как всякой, независящей от человека, болезни. Порази тельное свойство равнодушия заключается в том, что человек становится равнодушным и к себе тоже. Вот где таится причина тяги к самоуничтожению. Если вокруг слишком много людей сочувствие к другому снижается, появляется равнодушие. Оно от надрыва человеческого. Парадокс в том, что выживает сильнейший, т.е. самый равнодушный. Но это равнодушие не от недостатка социальных качеств, а от внутренней мощи потребности рода к самосохранению. Равнодушие убивает творческие силы человека. Носители творческого начала, теряя жизненную перспективу, тяготеют к самоуничтожению.

2. Обостренное чувство собственного достоинства. Это об ратная сторона нового равнодушия. Если прежде равнодушие было результатом мещанской ограниченности, то ныне равнодушие есть результат пресыщения социальными связями. Равнодушие, как средство духовной самозащиты, является способом сохранения собственного человеческого достоинства. В настоящее время равнодушие это принципиальное нежелание посягнуть на суверенность другой личности параллельно с отчаянной защитой собственного личностного. Нежелание героя песен "Динамика" активно преодолеть конфликт в отношении с девушкой может восприниматься как слабость Но эта слабость не от духовной вялости, а от глубокого уважения суверенитета другой личности. Равнодушие от уважения, а не от ограниченности объясняет вспышки протеста против унижения другого. Светлое и чистое должно быть скрыто, а черное и лживое должно быть разоблачено откровенностью. Вот объяснение контраста жестоких и лирических песен. Парадоксальное соединение равнодушия и собственного достоинства объясняет также осуждение любви как формы посягательства на личность. Отрицание любви как покушения на самость - это конечно истерическая крайность, но черты ес стали обычными. Это свойство присуще контексту лирических песен В.Кузьмина. Утончение духовного мира - это одно из проявлений нового равнодушия. Но есть и другое ее проявление, выражающееся в усилении духовной черствости, отстраненности от чужих проблем. Феномен роста преступности - это брак процессов культурой модернизации. Социальные контрасты и уменьшение степени самоконтроля - другая сторона общественных изменений, ослабляющих социальный иммунитет от преступности.

3. Поиск человеческого тепла.

Это еще одна тема песен "Динамика" , вернее , эта тема является оттенком всех остальных сторон творчества этой группы, и всего рока 80-х годов. В любой песне можно найти тему по иска человеческого тепла. Конечно, это поиск гордого человека Певец не просит милостыню, нет, он ищет достоинства, серьезного отношения к себе. Ищет то, чем сам обладает, призыв к себе подобному в этом поиске. Песня вообще - это средство найти другого та кого как ты и передать ему послание общности. Надежда на полное понимание этого послания и есть поиск человеческого тепла. В большом городе такой поиск автономен. Многообразие людей делает высокой вероятность найти себе подобного. Люди одного склада мысли, жизненного стиля как бы поляризуются в относительно не большие группы - микрокультурные образования. Иногда центром поляризации служит песня, как индикатор узнавания.

4. Анонимность в толпе.

Это хорошо известная черта психологии личности городского жителя. Все как единое тело - это обратная сторона чувства толпы. Парадоксальное единство двух черт - ощущения части целого и одновременно обостренная автономность единичного - порождает духовные срывы. В норме эта особенность города приучает строго дозировать обнаружение своего личного и тренирует чувство приобщения без причастности. Городской человек, оказавшись долгое время вне людской толпы, тоскует без толпы. В песнях "Динамика" толпа незримо присутствует в качестве зрителей. Лирическое и личное точно дозировано в такой мере, чтобы одновременно остаться неузнанным и не потерять своего лица. Песня анонимна и личностна одновременно. Особенно четко проявляется это в стиле песен.

5. Недостаток пространства.

Городской человек подобен бабочке, бьющейся о стекло. Тоска о просторе неотделима у горожанина с тягой к определенным границам, к огороженности. Среда жизни - это городская среда. Вне ее подлинная жизнь невозможна для городского жителя. Мечта "пособирать бы грибов" естественна у человека в городских джунглях. Но сбор грибов - это как наскок, как выплеск накопившейся тоски по пространству. Основная же жизнь без города немыслима. И ограниченность пространства внутренне переплавляется в ограниченность мироощущения, в потерю жизненных перспектив. Проблемы песен "Динамика" камерные, уходящие внутрь, замкнуты, зажаты в тиски. Череда песен - это фактически главы личного мифа. Личное предание возможно именно как реакция на сжатие внешнего пространства.

6. Городской человек видит природу преимущественно через окно.

Трудно это доказать, много людей откажутся от этого, но, наш взгляд, горожанин не видит природу вообще. Он глух к ней, не воспринимает ее. Природа для него - это дома в окружении воздуха, несколько деревьев и газон. Равнодушие к природе не озна чает отсутствия экологического чувства. Напротив, оно у горожанина обострено. Но экологические проблемы выступают именно как проблемы окружающей среды. Это прежде всего проблемы воздуха, которым он дышит и воды, которую он пьет. Оставшаяся природа воспринимается абстрактно. Именно ввиду этой отвлеченности от живого изобилия природы городской житель самый страстный приверженец экологической защиты и больше всего возмущается истреблением природы. В песнях "Динамика" нет ощущения природы. Разве дождь, да осенний парк. Но это лишь обрамление природы. И это не потому, что герой песен не любит природу, она просто выпала как фактор его духовной жизни. Искусственная среда и порождает искусственность, сделанность стиля песен. Это не потому, что извращены его создатели, а потому, что нужны искусственные песни для искусственного мира.

7. Окружение каменное, но родное.

Дома и вещи очеловечены личной судьбой. Обилие и высота домов не гнетет молодого человека, а делает его способным оживлять камень своей радостью и грустью. Это во многом определяет городскую культуру.

8. Мужское начало ослабевшее.

Феминизация поведения мужчины давно известное явление для городской культуры. Песня "Динамика" феминизирована и по тексту и по контексту. Рефлективная реакция на это свое свойство порождает намеренное огрубление в стиле песни. Мужчина как бы вспоминает о своих началах. В этом и свойство феминизации. Мужское очерчивается резче не в силу внутренней необходимости, а как реакция на осознание своей слабости, как импульсивная попытка вернуть свои исходные позиции. Это, конечно, не женские черты это результат ослабления мужского начала несвойственными, неприятными и неприемлимыми феминизированными позициями мужчины.

Подобные же процессы с аналогичной логикой свойственны для явления инфантильности в поведении городских жителей в возрасте далеко за 20. Инфантильность порождает чувство беззащитности, стремление найти защиту во вне, чувство неопределенности в выборе взрослого поведения, наивность, безответственность, ориентацию на родителей, детские аргументы в суждениях, увлечения невзрослого свойства и т.д. Это одна из причин того, что песни, сочиненные людьми, которым далеко за 30, очень хорошо принимаются молодежью, начиная с подросткового возраста.

9. Обостренное соперничество и чувство очереди.

Это очень городские черты. В условиях конкуренции в притязаниях формируются два типа личности. Один тип жестко преодолевающий препятствия, другой тип - всем и вся уступающий. Поляризация этих типов тем больше, чем больше город. Для сохранения равновесия у горожан вырабатывается инстинкт очереди. Удовлетворение этих притязаний может быть достигнуто при значительных усилиях. Постоянное сравнение своих возможностей с возможностями очень многих заставляет постоянно совершенствоваться, заставляет учитывать многообразие. Конкуренция и соперничество дает возможность реально, правильно оценивать свои возможности, заставляет мобилизовать и использовать опыт многих. Все это делает горожанина более развитым. Поэтому в городе чаще выдающиеся достижения. Поэтому быстрее появляются признаки свойственные будущему. Рок- чисто городское явление. Мало того, явление большого города. Человек может кричать от радости или от отчаяния. И то и другое - это результаты разрушения предела. Рок - это догадка человека о своем пределе, это отчаянный прыжок через предел. Но что там - за ним?

10. Пресыщенность, богемность.

Эти черты были присущи городу всегда. Одной из причин, вызывающих появление рока на нашей культурной сцене, были эти черты. О пресыщенности и тоске из-за нее говорят несколько песен "Динамика", но больше всего говорит об этом стиль. Несмотря на обилие печальных тонов, автор песен "Динамика" счастливый, беспечный человек, который не успел испытать в жизни горе. Это очень типичный облик молодого городского жителя. Недостаток подлинных, серьезных переживаний восполняется псевдопереживаниями искусственно возбужденных пресыщенностью. Пресыщенность - это результат противоречий между наличными формами культуры и потребностью их обновления.

Приведём подробный комментарий еще двух очень популярных в свое время рок-концертов.

"Банановые острова" - 1983/1984 гг.

В концерте демонстрируются различные виды жизненного стиля. Это художественная иллюстрация постмодернистского понимания ценностей.

1. Молодые люди путешествуют по свету в поисках приключений. Идут на риск, несмотря на увещевания благоразумных. В пути встречаются три острова. Первый - банановый. Его особенность в том, что здесь изобилие, но оно никому не приносит удовольствия. Это остров крохоборов-накопителей, которые все добро прячут в огромные сараи и не дают ими пользоваться. Отношение певца к этой ситуации издевательское, саркастическое. Второй остров дивановый. Остров затхлого быта, где все друг на друга озлоблены. Духовный ад. Третий остров - земля меломанов, т.е. любите лей музыки. Это место по душе авторам песни. Земля обетованная: все танцуют, поют. Культ музыкальной техники, притом бесплатной.

В песне перечисляются и оцениваются модели жизни. Культ досуговой культуры. И речи нет, даже намека нет на труд, на какие либо созидательные мотивы. Это хорошо коррелирует с данными социологических исследований, согласно которым у любителей рок-музыки досуговые ориентации значительно сильнее, чем у других групп молодежи.

Важной чертой предлагаемого образа жизни является опрощение. Это не простота непритязательного, малообразованного лица, а концептуальное опрощение интеллектуала, пресыщенного, содержа тельного. Опрощение в стиле жизни, словах, в выражениях, в тема тике разговора. Традиционный источник художественного примитива - Африка. Отсюда много африканской атрибутики: бананы , пустыня и др. Кроме этого привлекательны звуковые сочетания экзотических слов. Стиль этих песен похож на стиль танцев.

Характерна песня о хозяине сумасшедшего робота. С припевом "Я робот - я сошел с ума". Хозяин сетует " Пусть у меня хоть сумасшедший робот, если уж нормального негде взять". Из песни мы узнаем, что робота собирали в спешке и кроме того он сломался. Тема робота естественна в эпоху промышленных автоматов. Но почему робот сумасшедший? Тема сумасшедшего дома и людей с фобиями очень занимает группу.

Вот, например, песня о человеке с манией преследования. Он сидит дома один и все время чувствует на себе чьи-то глаза. "Когда я один, не надо за мной следить" - в отчаянии кричит он. Он выбегает из дома, готовый покончить с собой (певец истощно кричит "провалиться прямо в ад"), но и здесь его преследуют какие-то люди с бумагами, не конкретные люди, а какие-то толпы, тысячи. Человек не знает, что от него хотят преследователи. Готов как-то "отблагодарить", т.е. как бы откупиться, но как? И он решает предложить не всем, но двоим, а лучше одному, поехать в некое интересное место, где будет интересно. Песня не менее странная, чем человек, о котором в ней поется.

Ещё одна песня, где упоминается сумасшедший дом. Здесь идёт речь о современном искусителе. О некоем волшебнике, предлагающем блага, о которых мечтает молодой человек. Блага (поступление в престижный вуз, в который почти невозможно попасть, миллион и рай) предлагаются просто так. Вначале молодой человек как бы сомневается, не готов сразу принять предложение. Но когда этот мефистофелеподобный искуситель предлагает рай, где кормят, поят, развлекают, герой песни не выдержал и согласился. Оказывается за предлагаемые блага он продал душу, так как направляясь в рай, герой в конце длинного пути попадает в сумасшедший дом. Значит песня о шизофренике или человеке, напившемся до белой горячки, которому по ночам является черт, как Ивану Карамазову скажем. Уже говорилось о жалобах певца, что у него болит голова. Но все же почему группу "Динамик" так занимает тема сумасшедшего человека. Остальные песни не далеко ушли от этой те мы. Вполне могут трактоваться как тоже клинические случаи.

Скажем, песня о мальчике-бананане.' Этот мальчик, величиной со спичечный коробок является герою песни, когда тот отчаялся дозвониться своей подружке. У подружки все время было занято. Ту-ту-ту, оказалось, что издавать эти звуки, является делом мальчика-бананана, с которым герой песни и подружился. Теперь они вдвоем частенько решают свои дела.

По этим песням создается впечатление, что наша жизнь проходит, как в сумасшедшем доме. Есть социологи, которые считают, что распространение психических заболеваний является закономерным. Так, один из классиков современной социологической мысли Дж. Морено пишет "Поскольку человеческое общество больно, мы можем ожидать, что постепенно возникает и распространяется по все му земному шару психиатрическая империя... Не начнет ли весь мир все больше и больше походить на огромный сумасшедший дом?.." Дж.Морено даже считает, что скоро не политики и дипломаты будут занимать ключевые позиции в обществе, а психиатры и социатры (т.е. ученые, врачи лечащие общество от сумасшедствия). И вообще будущий президент Соединенных Штатов может быть психиатром. Пусть не так все гипертрофировано, но какие-то подобные процессы все же есть. И художник, как наиболее чувствительный человек, первый и острее это воспринимает и, конечно, отражает в своем творчестве.

Атмосфера, при которой вероятность психических срывов увеличивается, является предметом описания в еще одной песне. Рисуется картина толпы, очереди, которую не все желают соблюдать, нервная атмосфера ожидания соперничества "Лезут, те кто позади, норовя втереться впереди... Кто-то грязными ногами по головам очередь за мной... все кто хочет поиграть судьбой..." И так да лее. Очень яркая картина психогенной атмосферы напряжения, стремления выиграть, страстного желания чтобы повезло, чтобы скорее выиграть борьбу за успех. Певец в конце песни успокаивает толпу: "Если вам не повезло, завтра повезет обязательно. Завтра у меня все будет хорошо". Как это похоже на речь психиатра, на слова врача успокаивающего беспокойного, мнительного больного, на слова самоуспокоения в аутотренинге.

Стремление к неожиданности, к необычному повороту сюжета, к фантастичности, чудесам и т.д. говорит о пресыщенности аудитории Ее уже не удивишь общими рассуждениями о жизни, как это было в начале 80-х годов. Уже приелись оплакивания судьбы и тоска о прошлом Начался процесс "воскресенья" .Музыканты точно угадали новые запросы.

Атмосфера городской жизни отражена в творчестве Ю.Лозы, в од ном из его первых концертов с группой "Примус" в 1983 г.

Первая песня концерта посвящена варианту телефонной любви. Герой, гуляя по весенней улице, встречает красивую девушку, просит у нее номер телефона. В последующие дни никак не может дозвониться, все время занято. Душевные переживания в связи с этим воплощаются (сублимируются, как бы сказали психоаналитики) в сочинение телефон-рока. Типичной чертой образа жизни является общение по телефону, психология которого очень отличается от непосредственного общения искусственной ситуацией задушевности. Наконец герой песни дозвонился и, как впоследствии оказалось, себе на беду. С того часа бесконечные звонки сводят с ума героя. Он готов рвать зубами провод и уже по совсем другой причине досочиняет телефон-рок. Картина мимолетных встреч, облегченных знакомств и неизбежных из-за этого ошибок, навязчивость девушек и беспардонная грубость парней, когда девушка перестает нравиться.

Другая песня стала быстро известной благодаря броской мелодии и содержанием бьющим в цель. Песня "Девочка сегодня в баре". Нарисована бытовая картина. 15-и летняя девушка (это 9-й класс) с парнем стоит за стойкой и пьет коктейль, курит сигаре ту. По всему видно, что она бывает здесь не часто, но хотелось бы быть чаще. Ей нравится ,здесь праздничная атмосфера, на нее заинтересованно смотрят. Изо всех сил она стремится сделать вид, что она бывалая. Это вызывает ироническую реакцию у окружающих. Загадка песни, как и всего концерта в том, что очень неопределенно отношение авторов песни к происходящему. Вроде бы нарисована просто картинка, а вы уже сами смотрите: нравится, не нравится. Лишь одно, два слова из всей песни дает некоторое основание полагать, что у музыкантов тревожная забота о судьбе девушки. Мол пока ничего страшного, все в порядке, обычное дело вхождения во взрослую жизнь. Но важно не увлечься показной мишурой, ни в коем случае не позволять себе бездумности, не поддаваться полностью течению обстоятельств, контролировать себя. Ты теперь почти взрослая, как бы говорят авторы песни. Тебе думать и решать, что как и где делать.

Позиция авторов песни настолько не навязчива, что может быть просто не замечена. Авторы больше надеются, думаем, на силу самого факта обнаженного до своей действительной малопривлекательности и уязвимости для иронии. Авторы подталкивают своих героев к самоиронии, к скептической саморефлексии, Пожалуй иного, более сильного, имеющего внутреннее побудительное значение, метода не найдешь. Сам факт появления этого стиля жизни, говорит о полной безбоязненности данного слоя молодежи в отношении осуждения. Они пренебрегают им, чувствуя уверенность и силу новых критериев оценки стиля жизни Чрезмерное осуждение может при вести к двум тоже не весьма привлекательным состояниям: или без думному конформизму или к отчаянному экстремизму. Так оно в общем то и происходит. Очень и очень многие признаки говорят о приближающейся эпидемии молодежного экстремизма. "Мама дрожи, папа держись!"

Ещс одна песня продолжает тему телефон-рока. Но здесь уже картинка отношений молодых супругов. Молодой человек жалуется в песне , что ему все надоело в супружеской жизни: и сама супруга и ее родственники, и домашний уют. Но скрыться ему практически негде, разве на другой стороне луны. Но и там, думает он, най дет его жена и опять затянет в ненавистную семейную жизнь. "Устал я, ты надоела мне" истошно, истерично кричит герой песни. Грубые песни были и раньше. Откровенно грубили женщинам в песне и раньше. Новое то, что происходит эстетизация грубости. Когда грубые слова произносятся не в сопровождении подчеркнуто грубой, блатной мелодии, а в сопровождении красивой, привлекательной музыки, общепринятого эстетического образца, то эффект совершен но другой. Музыка как бы делает правомерной грубость. Правда, музыка не в полной мере общепринята. Ведь это рок-н-ролл и голос " рок-н-рольный", т.е. все-таки есть определенная отграниченность от общепринятого, но все же это не вульгарный мелос. Такое сопоставление текста и музыки нужно для того, чтобы под черкнуть факт изменения отношения к грубости. Это черта панк стиля: эстетизация безобразного. Вызывающая этическая дерзость сопровождается у панков продуцированием новых, а потому вполне достойных внимания эстетических форм: музыки, моды, изобразительной культуры. Что касается содержания песни, то оно может выглядеть естественным при взгляде на семейную статистику. Когда половина супружеских пар распадается не просуществовав и года, когда в больших городах на каждые 100 браков не менее 50 разводов, а в столицах, как правило , больше. Возраст вступающих в брак непрерывно уменьшается. Большая доля браков между молодыми людьми далеко не достигшими социальной зрелости, зависящими от родителей, не имеющими своего жилья и устойчивого собственного дохода. Вполне возможно широкое распространение такого стиля отношений между супругами, который представлен в песне. Любой призыв к нормальной семейной жизни вызывает у части молодежи истерическую агрессивность. Многие молодые супруги найдут в этой песне объекты для отождествления. Искусство продолжает выполнять свою функцию - быть духовным портретом реальности.

Еще одна песня о том, как молодой человек требует от мамы джинсы. Без джинсов он не желает вообще выходить из дома, а если это не поможет, то грозится убежать из дома. Он, впрочем, готов отказаться от джинсов, если мама купит ему дубленку.

Песня - апофеоз инфантильного потребительства. Молодого чело века не интересует есть у мамы деньги на джинсы (в песне упоминается, что цена их дикая). А раз она воспринимается как дикая, значит в семье денег не так уж густо, а тем более на дубленку. Он терроризирует мать тем, что грозится убежать то есть расчетливо и коварно играет на любви матери к себе. 0 том, чтобы поработать, речи нет. Еще одна деталь: джинсы требуют не у папы. По-видимому его просто нет, это сейчас массовая ситуация. Или папа не родной, что тоже очень часто. Так или иначе отношение капризного старшего подростка и задерганной жизнью мамы стали частью темы литературы и искусства.

Есть единственная песня концерта, вызывающая симпатию к герою. В песне говорится о том, как молодой человек все свое свободное время занят сборкой самодельного автомобиля, ремонтом старого автомобиля. По этой песне можно судить о социальной среде, на которую ориентируется группа "Примус". Это среда старших школьников, учащихся ПТУ, молодых рабочих. Сфера интересов не интеллигентского плана. Свободное время посвящается футболу, ба рам, дискотекам, экстравагантному самостоятельному творчеству. Можно, конечно, изредка заглянуть в театр или кино. Но это не является привычкой, а так, если уж жена или подруга будет настаивать.

В другой песне описывается ситуация, когда герой пришел в ресторан, а его не пускает швейцар. Героя раздражает непреклонность швейцара, и то что он мнит из себя какую-то величину. Но так или иначе, из-за швейцара в ресторан на этот раз не удается попасть. То, что объектом песни может быть швейцар ресторана, у же это говорит о стиле жизни героев песни: развлечения, развлечения еще раз развлечения. А кто этому мешает, тот негодяй и дол жен быть подвержен уничтожению, хотя бы моральному.

Но есть и более жесткая в морально-этическом плане песня. Молодой человек просыпается утром после вчерашней попойки. В комнате сплошной разгром: вещи разбросаны, кругом окурки , горы грязной посуды. Голова болит, желудок горит, тошно. Рядом девушка неизвестного происхождения. Он будит ее и посылает за пивом. И опять все с начала. Песня оставляет двойственное впечатление. Вроде самодовольное, даже несколько хвастливое описание своего быта хриплым, презрительным голосом человека, которому все ни по чем. Но в конце песни многократное повторение слов :"И все сна чала" ,заставляет почувствовать отчаяние героя, который не в силах изменить свой образ жизни. Не хватает воли, да и толком не знает, чем можно такую жизнь заменить. Ясно. что должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы встряхнуть его, научить вновь уважать себя. Можно, в принципе, нарисовать еще более жуткую картину разложения, но собственное духовное состояние уже в полной мере соответствует степени деградации. Можно решить, что это просто отдельный случай, но в песне настойчиво подчеркивается, что это обычное дело, как вчера, как раньше и будет так продолжаться, Примечательна даже не сама ситуация, а то, что о ней спета песня. Песня не без эстетических достоинств. Это без сом нения искусство. Но по своей фактической роли - это антиискусство. Это четкий признак краха искусства. На самой грани, своим последним средством - дать яркое, живое изображение безобразного и тем заставить ужаснуться, а значит, может быть подтолкнуть к очищению. Это и впрямь последнее средство. Опасность его в том, что оно может с не меньшим успехом служить эстетической формой оправдания такого стиля жизни. У кого есть остатки нравственного чувства, тот ужаснется. А кто там, за гранью - получит объект для отождествления, эстетическое подтверждение своей не одинокой, а типичной инаковости. Еще раз подчеркнем, что музыка не блатная, а входит в разряд культурной традиции. Именно в этом новизна подобных песен. Они становятся духовным портретом и духовной пи щей нового слоя людей: культурных бездельников - потребителей. Они были и раньше, но социальная база их сейчас неизмеримо расширилась. Это почва для наркомании, контркультуры и нравственно-эстетического разложения.

В одной из песен поется о любви к рок-н-роллу. Этот танец распространился по всему миру, заглянул он и к нам. И нам он пришелся по душе. Правда не всем. Мама любит танго, папа - джаз, младший брат диско, а герой песни - рок-н-ролл. Есть еще один человек готовый разделить с героем его любовь к этому танцу это баба Люба "Только баба Люба понимает меня , потому что любит рок-н-ролл, как и я". Она понимает героя и в другом отношении: одалживает три рубля до получки, выручает в нужный момент самогонкой. За все это герой песни очень ценит бабу Любу.

В этой песне, в своеобразной форме выражается потребность нового поколения в понимании. Пусть потребности, составляющие нечто ценное для молодого человека, для окружения кажутся мелкими, случайными, неверными, но нужен человек, который бы и за этими потребностями рассмотрел их необходимость. Любовь - это надежная опора, которая поможет ищущей душе превозмочь себя, найти в себе что-то лучшее. Это опора человечности, она не дает окончательно опуститься. Это доверие, исходящее от уважаемого человека, дает время на то, чтобы освоиться в этом мире и что-то может быть понять. Это доверие дает время для настоящего взросления. Но сквозит в этой песне и страдание от непонимания. Гротескное сведение своих потребностей к самому примитивному уровню это гордыня демонстративно надменной самоизоляции молодых людей, слишком гордых, чтобы просить, чтобы их поняли. Но не способных еще самим понять себя. Эта песня - также подчеркивание своей инаковости. Словечко "только" по отношению к бабе Любе как раз указывает на то, что героя и его друзей вместе с их рок-н- роллом никто вокруг не понимает. Делать своим союзником бабку тоже гротеск. Это саркастическое сведение своих притязаний к минимуму. Контркультурный подтекст песен "Примуса" не является еще последовательным и осознанным. Те, кто открыт широкому миру культуры и не чужд, однако и культуре рок-н-ролла, понимает творчество этой группы. Разрушительные тенденции песен этой группы еще слишком скрыты. Страшное здесь вполне может сойти за шутку. Но уже едва ли не лучшим доказательством формирования некого иного об раза мира у молодежи служат рок-песни. Можно сказать, что этот иной образ формировал параллельную культуру нового поколения. В столкновении с традиционной культурой акцентируются определенные психологические качества, соотнесенные с конфликтом в социокультурной сфере.

Достаточно значимой ценностью становится культурно-нравственная самоценность. Человек не боится предать свои идеалы, он боится предать себя. И если меняется позиция, это значит прежде все го меняется личность. Параллельная культура 80-х включала в себя аристократическую и демократическую части, различающиеся по степени выраженности признаков своей особости. Но вместе они противостояли еще трем направлениям: официально-декларативному, эстетски - традиционалистскому, примитивно-патриархальному. Социальную базу первого составляли политиканствующие бюрократы от культуры, социальную базу второго составляла интеллигенция старшего поколения, социальная база третьего- рабочие старшего поколения и крестьянство. Параллельная культура выражала позицию молодежи, авангардистской интеллигенции.

Не надо представлять дело так, что люди старея автоматически переходят от параллельной к традиционалистской культуре. Черты параллельной культуры присущи времени века, а не возрасту человека. Возникнув в 60-е годы, параллельное сознание постепенно охватывало все более широкие слои населения, все глубже осознавая свою особую позицию. В параллельной культуре 50-летних почти нет, сорокалетних мало, тридцатилетних много. Основную же массу носителей параллельной культуры составляют двадцатилетние и младшее юношество.

Согласно опросам, интерес к народной песне больше всего проявляют пожилые люди и та часть молодежи, которая увлекается рок-музыкой т.е. по нашей интерпретации модернизационно ориентированная часть молодежи). В отношении к народной песне (и к культурной традиции вообще) смешивается два подхода: исторический традиционализм и советский традиционализм. Пожилые люди со держат в своем менталитете неотдифференцированные компоненты обоих источников. Молодые традиционалисты, представляя советский менталитет, следуют стереотипам нынешнего времени. Модернизационно отказываясь от этих стереотипов любители рока вновь открывают для себя историческую традицию. Существует парадоксальный феномен, когда одним из источников культурной модернизации служит историческая традиция. Молодые люди, как носители модернизации, ценят конкретные культурно-исторические ценности нации. После определенного этапа освоения , историческая традиция займет место соответствующее ее функции в обществе. Периодическая ретрадиционализация характерна для модернизационных процессов в социокультурной сфере.

Для анализа параллельного сознания прокомментируем творчество группы "Каскад". Высказанные по ходу этих рассуждений положения могут служить ориентирами при анализе новых черт культуры Группе присуща острая социальная направленность, как это часто случалось в 80-х. Речь не идет об идеологической позиции. Идеологическая сторона прочно зашифрована, прямо никак не просматривается. Речь идет о выработке пространственного отношения отстраненности, возведенного в принцип. "И заставляет жизнь опять от всех лицо свое скрыть "- настойчиво и неоднократно повторяется в одной из песен. Значимость этой формулы подчеркивается тем, что музыкальная тема песни начинает концерт и завершает опреде ленную законченную часть, образуя как бы рамку. А завершается весь концерт сильной по воздействию песней, в которой ключевой строчкой являются слова "теперь в сонливой синеве хочу дожить ни в чем не каясь".

Образы песни неоднократно несут на себе печать отстраненности, отторженности и отвергнутости. "Я грязный фонарщик, живу как дворняжка, богом забытый седой старикашка", "бессердечный, подлый, злой я - демон тьмы, лукавый бес", " я лунатик, я луна тик" " я слыл изгоем...", " мой страх - моя броня...". Это цитаты из разных песен. И все они рисуют человека сознательно отстраняющегося от общества, не желающего примыкать к благополучной приятности. Причем прорабатываются не только люмпенпролетарский вариант изгойства, но и героический. " Стоит жизнь прожить, чтобы покорить весь мир". И здесь просматривается позиция психологического дистанцирования об общества. Духовноаристократическая позиция самодостаточности "я" возникает как реакция на от чаяние от перманентного непонимания. Слушателю концерта предлагается ролевой театр, где проигрываются различные общественные типы. Это характерно для стадии психологической неопределенности самоощущения "я". На этой стадии личностное ценно само по себе, без конкретной содержательности. Происходит поиск идентификации, путем игры в такую идентификацию. Лирический герой песен последовательно мысленно моделирует свое самоощущение в различных ролях. Идет напряженное сканирование по общественным типам в поисках для себя образца или точнее в поисках себя. Если это происходит в юношестве - это нормальный процесс, детская болезнь. Позже это свидетельствует о кризисе идентификации, когда человек не может с полной определенностью сказать кто он, какой он, когда он не находит в общественной среде явлений близких по своему духовному складу, не может найти людей, которые имели бы такие же вкусы, мнения, оценки как у данного человека. В этом состоянии существует зыбкая граница личности. В процессе пробы своих позиций человек не вполне уверен в положительной оценке себя окружающими и, поэтому, инстинктивно, на всякий случай шифрует свое "я", закрывается маской. Изменчивость, текучесть образов говорит о невнятности результатов самопознания. Герой осознает, что вполне отделиться от общественного влияния он не может. И панически боится искушения предать себя. Есть некий об раз Я: чистый, гордый, духовный. Человек как бы боится за себя, так как есть угроза того, что этот образ Я расплывется под воз действием соблазнов, общепринятых стандартов, под напором массового сознания. Это героический нравственный индивидуализм. Такое самоощущение возможно лишь в зыбкой среде, затягивающей повседневной обыденности. "чур меня от дутых золотых колец, от расчетливых и тлеющих сердец... чур меня от сделки с тем, чего я так боюсь".

Свою отстраненность группа подчеркивает тематикой некоторых песен, демонстративно насмехающихся над критериями оценки рока со стороны чуждых социокультурных групп. Такова песня о голосе рок-певца "я признаюсь вам, что только в целях осторожности мне приходится скрывать вокальные возможности". Самоутверждение рока происходит в условиях отстаивания своих ценностей в сопоставлении с другими музыкальными жанрами. Так, в казалось бы иронической песне о том, как "на фоне симфонии, скрипки и флейт воз никло течение рок" излагается вполне серьезное содержание. Смысл песни в том, что слушать рок - огромное удовольствие и именно это является главным оправданием появления этого музыкального жанра. Рок соответствует внутренним духовным потребностям "последний аккорд и тишина, а как же теперь хорошо, ах как же теперь хорошо!". Рок вынужден бороться за свое самоутверждение, чтобы сохранить условия для удовлетворения своих потребностей. Во взаимоотношениях с остальным миром возможны две позиции: раздражительное подчеркивание взаимных несоответствий, взаимотерпение, уважение. Молодежь как социально более слабая группа, готова уважать непонятные стандарты старших, взамен на такое же к себе уважение со стороны старших. Наталкиваясь на раздражи тельное брюзжание и запрет молодежь идет на самоизоляцию, надевает на себя черную маску вынужденного лицемерия, маскарад ради защиты своих ценностей."... осторожный не значит трус, мотай на ус". В роке часто образ строится не только с помощью поэтических метафор. Этический смысл в песне передается не понятиями, а образами, метафорами, музыкальными формами. Среди формообразующих средств важным является крик. Форсируя голос музыкант форсирует свои духовные силы. Нелепо кричать о чепухе. Поэтому в роке даже шуточная песня становится многозначительной. Мы не вольно готовы придать большое значение тому, что говорится на повышенных тонах.

Надо четко себе представить, что стиль рок лишь отголосок, часть более крупного социального явления. Параллельная культура находит свое выражение в роке, но не исчерпывается им. Это и параллельный образ чувствования, восприятия действительности, это определенный способ построения своей жизни, это парадигма, способ оценки мира, себя в этом мире.

Крик в роке - это знак отношения к миру. Надо только рас шифровать этот знак. Человек может кричать от отчаяния, от страха. В крике он выражает свое ощущение предела и близкого краха. Крик - это знак опасности для других людей. Через крик изливается последняя энергия человека. Через музыку выражает певец свое крайнее состояние.

Для классификации направленности песен необходимо выбрать подходящий параметр. Одним из них может служить ответ на часто повторяющееся восклицание: "Жизнь собачья, жить невозможно". Есть несколько причин этого.

1. Необходимость от всех лицо свое скрыть под черной маской, т.е нет возможности открыто заявить миру себя, а необходимо жить зашифрованной жизнью, зашифрованно мыслить. Не стала ли маска самой сущностью, не приросла ли маска к подлинному лицу? Человек страдает от невозможности выполнить свое предназначение, быть самим собой.

2. Ощущение вакуума "Я". Человек оглядывается и ощущает себя в пустоте. Нет ни друга, ни единомышленника.

З. Постоянное ощущение ошибочности своей жизни. Усилия сформировать экологическую нишу для себя - безуспешны. А то, что уже удалось сделать вызывает стыд, чувство неполноценности, неудовлетворенность.

4. Незащищенность при наличии силы вызывает агрессию. Насилие противно естеству, оно воспринимается как вынужденное.

Необходимость непрерывно каяться в совершении насилия, ощущение собственной агрессивности вызывает страдание. Жить невоз можно, жизнь собачья.

5. Прозревая грядущий крах, узнаешь пределы своей души. Там за пределом не видно новой земли, за временем краха не видно но вой жизни. Ощущение апокалипсиса вызывает страдание. Жить невозможно!

Горе от излишней чувствительности в восприятии своего време ни. Ныне ум заключается в способности не видеть, отказаться от оценки будущего и последствий своих действий.

Теперь можно сделать некоторые выводы, позволяющие оценить признаки параллельного сознания 80-х. Новое поколение осознает, что приняв прежние социокультурные парадигмы человек обрекает себя на отчаянье. Видение мира уже не совпадает с предлагаемыми способами его оценки. Есть потребность пересмотреть подход к жизни, в этом и заключается основная причина формирования параллельного сознания. Его признаки: ироническое саморазрушение; агрессивность, сменяющаяся самооплакиванием; недоверие к прежним социокультурным стандартам; самоуважение; героический индивидуализм; неприятные слова. Культура рассуждения сменяется культу рой чувствования. Отказ от оценки будущего, предохраняющий от ощущения краха. Господство "настоящего" личной мифологии, неортодоксальной этики, "пространственность" предпочитается "временности". Чувство удовольствия не осуждается. Значимым источником наслаждения становится сознание в состоянии шока.

Таким образом, реконструкция внутренних интенций содержания и интонации ранней отечественной рок-песни позволяет утверждать наличие в ней признаков социокультурной трансформации, модификации ментальности в постмодернистский проект.

Конкретный анализ творчества молодых музыкантов показывает, что процессы трансформации, развившиеся в экономической и политической сфере в средине 90-х годов, в социокультурной сфере берут свое начало в конце 70-х - начале 80-х годов. Этот процесс имеет и позитивные и негативные черты. Обновление духовной жизни сопровождается трагическими интонациями. Такова плата за прогресс.

Таблица 3. Структура содержания молодежной песни (в % к числу песен)

Тематика песен	ВИА 80-е годы	Рок 1983-1984 годы	Рок 1985 год
Социально-нравственная тематика, всего,	4	32	45
в том числе:			
а)общие проблемы жизни и смерти	-		8
б)нравственная позиция, этические ценности	1		17
в)этические поучения, притчи	3		20
2. Социально-психологическая тематика, всего	5	20	25
в том числе:			
- проблемы общения	1		4
- психологические портреты, характер людей	2	12	2
- выражение настроения, чувств(кроме любви)	2		11
- сцены из жизни молодых людей	-	8	8
3. Социальная тематика, всего	4	21	10
в том числе:			
- антивоенные	1	15	5
- экологическая тематика	2	3	4
- темы техники	1	3	1
4. Тема любви, отношений с женщиной	75	13	18
5. Темы музыки и танца	5	12	6
6. Спорт	2	2	2
7. Детская тематика	4	-	-