

В. А. Аминова

Протест в субкультуре металлистов

В статье рассматривается выражение протеста в текстах песен русскоязычного варианта субкультуры металлистов. Материалом для статьи послужили тексты песен группы «Ария», вышедших в 1985–2011 гг. Протест рассматривается как неотъемлемая характеристика молодежных субкультур, при этом его вербальное выражение в текстах песен является только одним из элементов в числе целого комплекса коммуникативных средств. В основе любого вида протеста в субкультуре лежит проблема ограничения свободы индивида. Среди причин протеста, возникающих на уровне индивидуальной жизни протестующего, выделяется зависимое положение в семье, случаи обмана и самообмана людей, лишаящие их самостоятельности. Косвенно протест выражается и в выборе тематики, удаленной от окружающей группу и слушателей реальности. В числе вызывающих протест явлений на макроуровне – военная угроза мирной жизни, а также система принудительной военной службы; обман верующих религиозными организациями и манипуляции власти. В подавляющем большинстве текстов, отнесенных к протестным, объект протеста указывается обобщенно и неточно, поэтому редкие тексты с более конкретным содержанием говорят о высокой актуальности для субкультуры общественных проблем, затронутых в таких текстах.

Ключевые слова: субкультура, доминирующая культура, протест, металлисты.

V. A. Aminova

Protest in a Heavy Metal Subculture

In the article the protest expression in lyrics of the Russian-speaking variant of the metal subculture is considered. Lyrics of the group "Ariya", since 1985–2011, were taken as material for the article. The protest is considered as an essential characteristic of the youth's subcultures, and its verbal expression in lyrics is only one of elements among the whole complex of communicative means. The basis of any kind of protest in the subculture is a problem of personal restraint. Among reasons of protest emerging on the level of the protester's individual life, dependency in the family, cases of deception and self-deception of people, depriving their independence are allocated. Indirectly the protest is expressed in a choice of the subject removed from the surrounding group and listeners of the reality. Among the phenomena causing the protest on the macrolevel – is a military threat of peace life, and also the system of compulsory military service; deception of believers by religious organizations and power manipulations. In the majority of the texts classified to protest ones, the object of the protest is specified generally and inaccurately that is why rare texts with more certain contents speak about high urgency of public problems touched in such texts for the subculture.

Keywords: a subculture, dominant culture, protest, heavy metal fans.

Молодежные субкультуры принято определять как протестные. Протест можно назвать их ключевой характеристикой, если рассматривать субкультуру как «суверенное целостное образование внутри господствующей культуры, отличающееся собственным ценностным строем, обычаями, нормами» [1, с. 235]. С точки зрения доминирующей культуры, любое намеренное отклонение от принятых норм, эталонов, этических и эстетических образцов возможно рассматривать как протест, а молодежные субкультуры предполагают именно сознательный выбор иных норм и ориентиров (что не свойственно, например, профессиональным субкультурам). При этом субкультуры разнятся между собой по степени интенсивности протеста, формам его выражения и объектам, против которых протест направлен.

В статье «Изучение субкультур в терминах протеста» [2] О. В. Чибисова приводит несколько вариантов классификации субкультур по свойственной им форме сопротивления власти и приходит к выводу о необходимости рассматривать и сравнивать субкультуры и контркультуры не по факту наличия или отсутствия в них протеста, а по его уровню и масштабности. С этой точки зрения, в основе контркультуры лежит намеренный протест на макроуровне, то есть направленный на изменение существующей культуры общества, тогда как субкультура ограничивается обычно протестом на микроуровне, протестом индивидуальным. Во многих случаях он направлен не на трансформацию общества и его культуры, а на изменение личного социального статуса и статуса членов субкультуры.

Металлисты представляют собой субкультуру, сложившуюся вокруг определенного вида музыки

(«металл»). В музыкальной субкультуре можно рассматривать проявления протеста на нескольких уровнях: на уровне музыкальной продукции (собственно музыка и тексты песен); на уровне организации сообщества: визуально-символическом (отраженном во внешнем виде членов субкультуры), языковом, предполагающем наличие более или менее развитого пласта собственного сленга, и т. п.; на поведенческом уровне.

В музыкальной составляющей песен «металла» концентрируется эмоциональный заряд протеста. Обычно эта музыка обладает очень энергичным, даже агрессивным звучанием. Для доминирующей культуры она должна быть неприемлемой, неблагозвучной, сложной для восприятия; вследствие этого, по мере усвоения этой музыки доминирующей культурой, в «металле» появляются новые, более новаторские и радикальные направления. Тексты песен вербально оформляют эмоциональный посыл, заданный музыкой, отражают и в определенной степени формируют мировоззренческие стандарты субкультуры и характер индивидуального протеста слушателя. В настоящей статье предпринимается попытка выявить основные характеристики протеста, выраженного в текстах песен русскоязычного варианта субкультуры металлистов.

Материалом для статьи послужили тексты альбомных песен группы «Ария» (с 1985 по 2011 г.). При рассмотрении только текстов песен, вошедших в альбомы, а не всех, когда-либо исполненных этим коллективом и изданных в форме сборников, «трибьютов» и др., принимаются во внимание только оригинальные произведения и исключаются «каверы» (спетые группой песни других исполнителей) и переводные тексты. Тексты песен взяты с официального сайта группы [3], при цитировании сохраняется оригинальная орфография и пунктуация.

Для выявления наиболее общих характеристик протеста представляется возможным рассматривать единый массив текстов без деления его на периоды, поскольку новое поколение металлистов, не видевшее возникновения и эволюции группы, воспринимает всю совокупность текстов уже как цельность, своего рода классику. Кроме того, необходимо указать на специфику песни как коллективного творчества музыкантов и авторов текстов. Тексты песен «Арии» вторичны по отношению к мелодии, их содержание и структура согласуются с автором музыки и всей группой. При этом более поздние тексты учитывают ставшую традиционной для группы стили-

стику, заданную более ранними песнями. Вследствие этого, несмотря на то, что у песен разные авторы (большая их часть принадлежит М. Пушкиной, также среди авторов А. Елин, И. Лобанов, Н. Кокарева), как стилистика, так и ценностные ориентации текстов группы «Ария» достаточно единообразны (в тексте статьи инициалы автора текста песни указываются в скобках после названия песни).

В текстах песен музыкальной группы конструируется картина мира, близкая слушателям и востребованная ими. Протестные настроения молодежной субкультуры могут проявляться в ней разнообразно. В некоторых случаях это критика конкретных общественных, политических явлений, прямое выражение недовольства собственным положением в семье и обществе. Помимо этого, протест может определять выбор тематики песен: эротической, связанной с правонарушениями, смертью, самоубийством или иначе неприемлемой в качестве музыкального текста в рамках доминирующей культуры. Кроме того, тематически песни могут быть связаны с сегодняшним днем или удалены во времени и пространстве, что в некотором смысле означает уход от реальности. Наконец, протест может быть выражен на языковом уровне: в выборе языка (родного или иностранного), высокой или сниженной лексики, определенных лексико-синтаксических средств.

В текстах песен субкультуры металлистов протест на микроуровне, на уровне индивидуальном, мало конкретизирован, он не направлен против отдельных явлений социальной жизни, какими могли бы стать нехватка денег, сложность выбора работы и т. п. Главной причиной, вызывающей чувство протеста, можно назвать ограничение свободы, связанное с зависимостью от семьи или каких-либо жизненных обстоятельств. Среди примеров – песни «Герой асфальта» (М. П.), «Мечты» (А. Е.), «Ангельская пыль» (М. П.) и др. Характерна в этом контексте метафора дома-тюрьмы из песни «Герой асфальта»: *«Твой дом стал для тебя тюрьмой // Для тех, кто в доме, ты – чужой»*. Герой песни решает проблему несвободы радикально: уходит из дома, что в конечном итоге приводит к его смерти, но это не обесценивает, а поэтизирует уход.

Протест вызывают также чьи-либо попытки обмана и самообман; в последнем случае протест направлен от исполнителей к слушателям и потенциально от слушателей во внешний мир. Границы, которые ставит себе сам человек, обманы-

вая себя, представляются в текстах высшей формой несвободы – рабством («Рабство иллюзий» (М. П.), «Раб страха» (М. П.).

Тематически значительная часть текстов песен удалена от окружающей исполнителей и слушателей реальности во времени и пространстве. В репертуаре группы «Ария» встречаются песни, действие которых происходит в период Древней Руси («Баллада о древнерусском воине» (М. П.), в Средние века («Ночь короче дня» (М. П.), в середине XX в. («1100» (М. П.); действие может быть локализовано в Испании («Тореро» (М. П.), Древнем Риме («Колизей» (А. Е.), Скандинавии («Викинг» (М. П., С. Попов), часто в мифическом времени и пространстве.

Размытость объекта протеста, отсутствие конкретной критики и удаленность действия от настоящего момента при наличии агрессивной музыки и внешней протестной символики позволяет предположить, что во многом протест, заложенный в песнях субкультуры металлистов, – это протест против повседневности, общепринятых существующих рамок, против «скудного» устройства мира «взрослых». Слушатели, большую часть которых составляет молодежь, настроены критически или агрессивно по отношению к реальности, даже если не всегда могут точно объяснить, в чем состоит ее несовершенство и как это можно изменить. Одну из основных «претензий» к миру можно обозначить как «скука»: «Жить как все мне скучно» («Король дороги» (М. П.)). Метафорический пример такой картины мира можно найти в песне «Мертвая зона» (М. П.), где живущий настоящей, полной жизнью герой видит, что люди более слабые предпочитают уйти «в сад пустоты», механически отрегулированный, искусственный, удобно устроенный – и мертвый. При этом важнее в песне оказывается не чувство собственного превосходства героя, а протест против того, что в этот «сад» направляется близкий ему человек, и желание удержать его от этого.

Ввиду широты объекта протеста в текстах песен нет и указания на конкретный выход из какой-либо ситуации. Тем не менее, во многих текстах встречаются призывы изменить, прежде всего, себя, преодолеть собственный страх, предпринять активные действия. Среди подобных призывов-лозунгов – «Встань, страх преодолей» (одноименная песня (А. Е.); «Беги, беги за солнцем» («Беги за солнцем» (М. П.); «Рвись, раб, вперед!» («Раб страха» (М. П.). Примечательно для данной субкультуры, что подобные

призывы можно расценивать скорее не как разрушительные, а как созидательные, способствующие формированию самостоятельности слушателя, активной жизненной позиции.

Протест на макроуровне – направленный на изменение всего общества, а не только собственного положения – парадоксально возникает в субкультуре преимущественно тогда, когда затрагиваются вопросы *личной* свободы и ответственности. Так, в текстах встречается критика власти, которая может решать судьбу индивида, не считаясь с его волей. В первую очередь это относится к военным действиям и положению солдата (возникновение такой темы особенно логично в текстах песен группы, ориентированных преимущественно на мужскую молодежную аудиторию). Самым ярким примером подобных текстов можно назвать песню «Игры не для нас» (А. Е.). Те, кто решает судьбы, обозначены как «они» – это безликий, далекий враг, не менее страшный, чем противник в бою. Для них (вершителей судеб) солдаты такая же безликая толпа – «Они посмотрят с вышки, // Они составят план // И люди словно фишки // Уйдут в густой туман». Герой песни выражает протест против такого положения с помощью уверенного, хотя ничем не обоснованного утверждения: «Война им кажется игрою, // Она приводит их в экстаз // Но заявляем мы с тобою: // “Все эти игры не для нас”». Преимущество личной свободы над прочими ценностями и моральными категориями отражается в сочувственном отношении к солдату, покидающему поле боя («Дезертир», М. П.). Таким образом, абстрактный протест на макроуровне разрешается конкретными действиями на микроуровне, что делает протест более широкого масштаба условным, формальным.

Помимо несправедливой власти над индивидом, на макроуровне критикуется обман, которым пользуются правители и религия для удержания подданных в подчинении. При этом в большинстве случаев в подобных текстах критика направлена против абстрактных или удаленных во времени правителей и священнослужителей. Так, в песне «Обман» (М. П.) за описанием жестокого, но создающего себе добрую славу правителя угадывается фигура Чингисхана, хотя он не называется по имени, что оставляет слушателям пространство для собственных предположений. Персонажем песни «Ночь короче дня» (М. П.) является безымянный священник, названный «в рясе черной Святая Ложь».

Несколько более конкретно протест на макроуровне проявляется в текстах только двух песен группы «Ария». Первая, песня «Что вы сделали с вашей мечтой?» 1989 г. (М. П.), представляет собой упрек людям, которые намеревались создать «рай земной», но не замечали, что ими управляет «маньяк». В первой части песни создается преувеличенно мрачный, мифический образ мира («Ты видел сотни поруганных тел, // Но предать их земле было лень»). Однако лексика строк «Оказалось, маньяк заменял вам отца, // А народ был послушным скотом» во втором куплете позволяет предполагать отсылку к конкретной исторической реальности. Вместе с тем, поскольку этот конкретизированный протест неактуален, он также не требует каких-либо действий на макроуровне.

Большой интерес в этом отношении представляет песня «Черный квадрат» (М. П.) 2011 г. В тексте песни используется нетипичная для этой группы лексика: «В стране героев и воров // Награбленное грабят вновь, // И сводят совесть, как пятно, на нет». Почти единственный во всем объеме текстов случай употребления слова «страна», единственный случай употребления слов «совесть» и «грабить», не входящих в романтически-возвышенный лексикон группы. Столь же нетипичной является и отсылка к известному политическому лозунгу в строке «Награбленное грабят вновь».

Нехарактерным для текстов группы является и финал песни, отделенный чертой и выделенный жирным шрифтом [4]: «Нас за флажки загнать // Хотят как зверей. // Сколько еще молчать, // И, молча, терпеть?» В текстах песен группы «Ария» часто встречаются призывные обращения к слушателю с позиции лидера, пророка, тогда как в данном случае риторический вопрос задается от лица человека, от кого-то зависящего и кем-то управляемого.

Эти элементы, более характерные для протестного политического дискурса и неожиданные в текстах песен политически нейтральной и даже пассивной субкультуры, представляются следствием влияния вне-субкультурных факторов. Можно предположить, что отражение внешнего влияния на жизнедеятельность субкультуры, обыкновенно изолированной от культуры, служит индикатором интенсивности общественного напряжения, вызванного этим фактором.

Металлисты представляют собой субкультуру без выраженных контркультурных тенденций, характерной ее чертой является протест на инди-

видуальном уровне; во многих случаях им подменяется даже формальный протест на макроуровне. Основной характеристикой протеста можно назвать его размытость, неконкретность, направленность против такого широкого и нерационального понятия, как скука, повседневность. При этом предлагаемые субкультурой действия для выхода из ситуации представляются конструктивными, предполагают активную жизненную позицию и самостоятельность индивида. Большой интерес представляет редкий случай отражения в недавнем творчестве группы актуальных реалий доминирующей культуры. Необходим внимательный анализ последующих текстов песен группы, в случае их появления, для правильной интерпретации и оценки текстов такого характера и проверки предположения о способности субкультуры свидетельствовать о значимости явлений доминирующей культуры.

Библиографический список

1. Культурология. XX век [Текст] : энциклопедия : в 2 т., Т. 2 / Гл. ред. С. Я. Левит; отв. ред. Л. Т. Мильская. – СПб.: Университетская книга, 1998. – 447 с.
2. Чибисова, О. В. Изучение субкультур в терминах протеста [Текст] / О. В. Чибисова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер. Социальные науки. – Н. Новгород. – 2011. – № 1 (21).
3. Официальный сайт группы «Ария»: Альбомы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://aria.ru/publications/albums.html>. Обращение 05.11.2013.
4. Официальный сайт группы «Ария»: «Черный квадрат» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://aria.ru/publications/albums/lyrics/phoenix/black-sq.html>. Обращение 05.11.2013.
5. Касьянова, Е. В. Философский базис эскапизма и социального протеста молодежных субкультур [Текст] / Е. В. Касьянова // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. – СПб.: СПбГУСЭ.
6. Шабанов, Л. В. Социально-психологические характеристики молодежных субкультур: социальный протест или вынужденная маргинальность? [Текст] / Л. В. Шабанов ; Томский гос. ун-т. – Томск, 2005. – 395 с.
7. Щепанская, Т. Б. Система: тексты и традиции субкультуры [Текст] / Т. Б. Щепанская. – М.: ОГИ, 2004. – 286 с.
8. Касьянова, Е. В. Философский базис эскапизма и социального протеста молодежных субкультур [Текст] / Е. В. Касьянова // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. – СПб.: СПбГУСЭ.

9. Культурология. XX век [Текст] : энциклопедия : в 2 т. Т. 2 / Гл. ред. С. Я. Левит; отв. ред. Л. Т. Мильская. – СПб.: Университетская книга, 1998. – 447 с.

10. Официальный сайт группы «Ария»: «Черный квадрат» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://aria.ru/publications/albums/lyrics/phoenix/black-sq.html>. Обращение 05.11.2013.

11. Официальный сайт группы «Ария»: Альбомы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://aria.ru/publications/albums.html>. Обращение 05.11.2013.

12. Чибисова, О. В. Изучение субкультур в терминах протеста [Текст] / О. В. Чибисова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер. Социальные науки. – Н. Новгород, 2011. – № 1 (21).

13. Шабанов, Л. В. Социально-психологические характеристики молодежных субкультур: социальный протест или вынужденная маргинальность? [Текст] / Л. В. Шабанов ; Томский гос. ун-т. – Томск, 2005. – 395 с.

14. Щепанская, Т. Б. Система: тексты и традиции субкультуры [Текст] / Т. Б. Щепанская ; М.: ОГИ, 2004. – 286 с.

Bibliograficheskij spisok

1. Kul'turologiya. XX vek [Tekst]: EHntsiklopediya : v 2 t., T. 2 / Gl. red. S. YA. Levit; otv. red. L. T. Mil'skaya. – SPb.: Universitetskaya kniga, 1998. – 447 s.

2. CHibisova, O. V. Izuchenie subkul'tur v terminakh protesta [Tekst] / O. V. CHibisova // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. Ser. Sotsial'nye nauki. – N. Novgorod. – 2011. – № 1 (21).

3. Ofitsial'nyj sajt gruppy «Ariya»: Al'bomy <http://aria.ru/publications/albums.html>. Obrashhenie 05.11.2013.

4. Ofitsial'nyj sajt gruppy «Ariya»: «CHernyj kvadrat» <http://aria.ru/publications/albums/lyrics/phoenix/black-sq.html>. Obrashhenie 05.11.2013.

5. Kas'yanova, E. V. Filosofskij bazis ehskapizma i sotsial'nogo protesta molodezhnykh subkul'tur [Tekst] / E. V. Kas'yanova // Teoriya i praktika servisa: ehkonomika, sotsial'naya sfera, tekhnologii. – SPb.: SPbGUSEH.

6. SHabanov, L. V. Sotsial'no-psikhologicheskie kharakteristiki molodezhnykh subkul'tur: sotsial'nyj protest ili vynuzhdennaya marginal'nost'? [Tekst] / L. V. SHabanov ; Tomskij gos. un-t. – Tomsk, 2005. – 395 s.

7. SHHepanskaya, T. B. Sistema: teksty i traditsii subkul'tury [Tekst] / T. B. SHHepanskaya. – M.: OGI, 2004. – 286 s.

8. Kas'yanova E. V. Filosofskij bazis ehskapizma i sotsial'nogo protesta molodezhnykh subkul'tur [Tekst] / E. V. Kas'yanova // Teoriya i praktika servisa: ehkonomika, sotsial'naya sfera, tekhnologii. – SPb.: SPbGUSEH.

9. Kul'turologiya. XX vek [Tekst] : ehntsiklopediya : v 2 t. T. 2 / Gl. red. S. YA. Levit; otv. red. L. T. Mil'skaya. – SPb.: Universitetskaya kniga, 1998. – 447 s.

10. Ofitsial'nyj sajt gruppy «Ariya»: «CHernyj kvadrat» <http://aria.ru/publications/albums/lyrics/phoenix/black-sq.html>. Obrashhenie 05.11.2013.

11. Ofitsial'nyj sajt gruppy «Ariya»: Al'bomy <http://aria.ru/publications/albums.html>. Obrashhenie 05.11.2013.

12. CHibisova, O. V. Izuchenie subkul'tur v terminakh protesta [Tekst] / O. V. CHibisova // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. Ser. Sotsial'nye nauki. – N. Novgorod, 2011. – № 1 (21).

13. SHabanov, L. V. Sotsial'no-psikhologicheskie kharakteristiki molodezhnykh subkul'tur: sotsial'nyj protest ili vynuzhdennaya marginal'nost'? [Tekst] / L. V. SHabanov ; Tomskij gos. un-t. – Tomsk, 2005. – 395 s.

14. SHHepanskaya, T. B. Sistema: teksty i traditsii subkul'tury [Tekst] / T. B. SHHepanskaya ; M.: OGI, 2004. – 286 s.