ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»

Опыт анализа рэп-текста

как произведения современной поэзии

Автор: преподаватель русского языка

Суркова Анастасия Александровна

Кострома 2019

Аннотация: в статье сформулирована проблема, связанная с привлечением корпуса рэп-текстов в круг исследовательских интересов литературоведов и учителей-словесников. Проанализированы песни одного из рэп-музыкантов Noize MC (Иван Алексеев). Тексты «ШлакваШаклассика» и «Почитай старших» являются одним из примеров провокации в современной литературе и культуре и одновременно наследуют традициям русской классики.

Ключевые слова: рэп, рэп-культура, рэп-тексты, рэп-эстетика, современная литература, поэтическое творчество.

Цель работы - дать пример идейно-смыслового анализа рэп-текста как произведения современной поэзии, который в свою очередь может стать материалом для уроков литературы, посвященных развитию русской литературы начала XXI века.

Необходимость и возможность изучения рэп-текста как произведения современной поэзии на уроке литературы в старших классах и на первых курсах СПО может дать учителю-словеснику необходимые точки соприкосновения с мироощущением современного подростка. При этом нет необходимости полюбить рэп-музыку. Достаточно отринуть предубеждения, которыми как раз и обусловлена малая изученность массивного корпуса рэп-текстов.

К сожалению, следует признать, что существует вредная тенденция судить о массовых культурных явлениях по худшим их проявлениям и агрессивным представителям субкультур. Подобную заведомо негативную позицию занимают, например, авторы статьи "Воздействие музыки в стиле рэп на сознание современной молодежи" (2016 г.)[2]. Недальновидной была бы попытка учителя-словесника занять подобную позицию на уроке, восстановив тем самым против себя честь детей. Подвести же их к мысли о разности вкусов и необходимости уважать чужое мнение - вот задача, отвечающая требованиям формирования гуманистического мировоззрения.

В статьях "Эксцесс настоящего: социальная история американского рэпа" (2017 г.)[8] и "Рэп как альтернативная форма современной поэзии" (2018 г.)[7], напротив, заметно отсутствие предубеждения. Здесь представлен материал, который учитель может использовать, чтобы дать учащимся справку об истории возникновения и развития рэпа и хип-хоп культуры.

Статья "Рэп как язык конфликта в субкультуре хип-хопа" Т. Кожелупенко (2008 г.)[5] относительно старая в сравнении с предыдущими, упомянутыми здесь, и написана на материале англоязычных текстов, но полезна с точки зрения понимания протестной составляющей рэпа.

В статье "Древнерусская литература как источник для рэп-культуры: анализ одной песни группы "Каста"" М. Крылова (2017 г.)[6] рассматривает текст популярных рэп-исполнителей как пример удачного диалога с русской литературной традицией.

В статье "О некоторых синтаксических особенностях рэп-текстов" А. Дивеевой (2018 г.)[3] дан богатый материал по стилистике разговорного синтаксиса.

В качестве материала для анализа в предлагаемой читателю статье взяты два текста исполнителя Noize MC: "ШлакваШаклассика" (2012 г., альбом "Новый альбом"), "Почитай старших" (1 ноября 2019).

Помимо истории рэпа, начать урок можно с краткой биографии автора - Ивана Алексеева, которая представлена во всемирной сети. Разумеется, удачным решением было бы дать подготовить сообщение детям самостоятельно. При хорошем мультимедийном оснащении класса органично впишется в качестве презентации демонстрация видеоклипов на указанные композиции и некоторых страниц официального сайта исполнителя.

Песня "ШлаакваШаклассика" может быть рассмотрена как яркий пример провокации в литературе и искусстве.

Провокация – предательское поведение, подстрекательство кого-нибудь к таким действиям, которые могут повлечь за собой тяжелые для него последствия. [4, с. 9] Как пишут А. Дмитриев и А. Сычев в книге "Провокация: социофилософские очерки": "В любом художественном акте содержится элемент провоцирования: обмана, искушения, манипуляции. Если в классическом искусстве он обычно завуалирован и проявляется лишь в виде тонких намеков, отсылок и многозначительных умолчаний, то на современном этапе развития искусства провокация становится центральной, а иногда и единственной его составляющей."[4, с. 85] И хотя "провокация является одним из дестабилизирующих факторов, встроенных в систему передачи социокультурной информации", в то же время "она подталкивает людей к нарушению нормативного порядка, способствуя тем самым изменению и обновлению общества".[4, с. 83] Вывод в некотором смысле парадоксальный, но, с другой стороны, прекрасно укладывающийся, например, в рамки гегелевской диалектики.

Когда имеешь дело с текстом песни, композиционно принято делить текст на куплеты и припевы, воспользуемся этими понятиями. Первый куплет песни «ШлакваШаклассика», с одной стороны, можно назвать мало содержательным. Автор отсчитывает минуты и секунды. Что это за минуты? Это примерная продолжительность любой современной песни или видео, оптимальная для восприятия максимально широкой аудиторией, то есть еще более короткая, чем, например, 15-20-минутный отрезок, рекомендуемый для смены видов деятельности и форм работы на уроке. Оказывается максимальное время для удержания внимания максимально возможной аудитории слушателей и зрителей равно всего 2 минутам: «Ровно две минуты это будет модно. Время пошло, стартуем с исходной».

Noize MC иронизирует над современными понятиями поп-музыки и поп-культуры. «Модно», но всего две минуты. Он насмехается над тем, как современное «искусство» быстро достигает призрачного успеха и также быстро уходит в прошлое: «Одна миллионная миллиметра от актуального тренда до ретро».

Во втором куплете автор описывает предмет всеобщего внимания, или выражаясь «модно», «хайпа». Что же оказывается в центре внимания аудитории? О чем все говорят? Это мыльный пузырь, судя по описанию: «На теле гигантского пузыря отражения вспышек бликуют искря…»

Noize MC саркастически изображает так называемый плюрализм мнений, множественность точек зрения, взглядов на одно и то же явление в современном мире: «Козни Люцифера, Божье знамение, начало инопланетного вторжения!//Следствие глобального потепления! Отовсюду звучат противоречивые мнения».

Припев, как кажется, продолжает линию куплета и воспроизводит ещё один стереотип, касающийся классических произведений искусства: музыкальных, литературных, кинематографических: «Вечную музыку, книги на все века, рулоны нетлеющих кинолент. // За борт и в мусорку, шлак ваша классика! Моцарт уже не тот, - это не тренд!»

Особенно провокативно, с вызывающей экспрессией звучит предложение, ставшее названием всей песни, «шлак ваша классика». В названии оно записано как одно слово, без пробелов, и в припеве произносятся быстро, целиком, как одно фонетическое слово, от чего на слух возникает ассоциация с еще более грубым выражением. Вот транскрипция [шлаквъшъклъс’икъ]. При таком интенсивном произношении глухой заднеязычный [к] оказывается между предельно открытым ударным гласным [а] и звонким губно-зубным [в]. Требуется очень четкая артикуляция, но с этим у рэпера все в порядке. Однако более простой путь для менее тренированного речитативом аппарата – это переход в глухой [п], который является, с одной стороны, взрывным, как [к], а с другой – близок губному [в].

Если посмотреть на определения, которые даны разным видам искусства в припеве («вечная музыка», «книги на все века», «нетлеющих кинолент»), то можно заметить двойственность их значения. Так, вечная музыка – это языковое клише со значением «музыка, имеющая непреходящую ценность», которое в зависимости от контекста может приобретать высокий пафос, либо, напротив, сниженный, иронический. Вопрос об авторской интонации, авторской личной позиции в этом тексте все же не может быть решен однозначно, поскольку налицо авторская провокация.

Хотя если посмотреть на вторую строчку припева, то опытный читатель, безусловно узнает скрытую цитату: «За борт и в мусорку…». Это, конечно, отсылка к знаменитому манифесту футуристов «Пощечина общественному вкусу» (1912 г.) со знаменитым призывом сбросить классиков с «Парохода современности». Именно эта деталь в совокупности с ироничным и даже издевательским описанием вкусов современной публики, чье мимолетное внимание привлекает лишь искрящийся, но пустой пузырь, позволяет выдвинуть предположение о том, что в действительности Noize MC задевает пренебрежение к классике и профанация, обесценивание искусства поп-культурой и обывателями. Такой вывод подтверждает сам автор одним из последних текстов – «Почитай старших».

Название песни «Почитай старших» построено на явлении языковой омонимии. «Почитать» от глагола «читать» и «почитать», то есть относиться к кому-, чему-л. с уважением, почтением; чтить. Таким образом, в названии одновременно призыв прочесть классику, чтить классиков и отсылка к библейской цитате «почитай отца твоего и мать твою». Классики как отцы поэзии и в поэзии.

Кого же из «старших» предлагает почитать Noize MC? Всё тех же футуристов и в первую очередь, конечно же, Маяковского. Почти вся песня - сплошной интертекст к стихам Маяковского о «месте поэта в рабочем строю».

В качестве интерлюдий автором использованы сохранившиеся до наших дней грамзаписи с голосами поэтов начала XX века. Открывает произведение неожиданно Осип Мандельштам, неистово отрекающийся от собственной современности, и даже самое себя в ней отрицающий («Нет, никогда, ничей я не был современник…», 1924 г.):

Нет, никогда, ничей я не был современник,

Мне не с руки почет такой.

О, как противен мне какой-то соименник,

То был не я, то был другой.

После первого куплета и припева отрывок из стихотворения Маяковского «В вы могли бы?» (1913 г.):

На чешуе жестяной рыбы

прочел я зовы новых губ.

А вы ноктюрн сыграть могли бы

На флейте водосточных труб?

И в финале представлена известная запись отрывка из стихотворения Сергея Есенина «Исповедь хулигана» (1921 г.):

Мне нравится, когда каменья брани

В меня летят, как град рыгающей грозы.

Я только крепче жму тогда руками

Моих волос, качнувшийся пузырь.

Стоит заметить, что отдельного разбора заслуживает видеоряд к этой песне. В особенности поражающая масштабом, громадная фигура Маяковского, шагающего по Москве среди небоскребов. В голове невольно всплывает образ «Большевика» (1920 г.) работы Бориса Кустодиева.

Непосредственно в ткань произведения включены полные и видоизмененные цитаты из следующих текстов: «Разговор с фининспектором о поэзии» (1926 г.) и «Нате!» (1913 г.) Владимира Маяковского, «Исповедь хулигана» (1920 г.) Сергея Есенина, «Все идет по плану» (1988 г.) Егора Летова.

Трансформированная цитата, обычно приписываемая Бернару Шартрскому (XII в.), о том, что мы лишь «карлики на плечах великанов»: «Под каждой ногой – великана плечо», - отсылает нас к идее преемственности, опоры на опыт предыдущих поколений. Обратиться к опыту старших, которые через свое творчество преодолели время, пространство и забвение, саму смерть, - это естественный шаг, когда «скорость потока рвёт чердак страшно,//Сносит к чертям башню». «Чердак» и «башню» здесь, конечно же, следует понимать как голову, разум, то есть от бесконечного потока информации и постоянно ускоряющегося времени современный человек попросту сходит с ума.

Метафора устрицы, также взятая здесь из Маяковского («Нате!»), восходит в русской поэзии еще к XIX веку [1], когда она была атрибутом изнеженного, аристократического образа жизни и имела отрицательные коннотации. Но уже в эпоху Серебряного века она стала метафорой обывателей, филистеров: «вот вы, женщина, на вас белила густо,//Вы смотрите устрицей из раковин вещей».

У Noize MC читаем: «устрицей глядя на мир из их раковин». Автор перенаполняет эту метафору иным смыслом. Он смотрит на мир не из «раковин вещей», через призму обывательского взгляда, а из «раковин» классиков. И это неудивительно. Ведь они давно появились в его голове – «тихо, как лунные кратеры». Noize MC с гордостью признается, что защищен их опытом «как рыцарь – турнирными латами».

Примерное соотношение заимствований и собственного текста составляет примерно 1:2 (21 строчка содержит цитаты, 38 строчек, не считая повтора припевов, текст Noize MC). Много это или мало? Зато сам автор сознается в чрезмерном заимствовании, заранее обезоруживания возможных критиков и предвосхищая в восторг тех, кому придется по вкусу «декор величественной цитаты». Гораздо печальнее то, что «кто-то вообще не заметит ни шва не сшитых кусков в упор.//Другой даже в тему не въедет…» Как и в песне «ШлакваШаклассика», автор очень точно передает всевозможную палитру существующих современных мнений, точно слышит и транслирует ее нам.

Не лишним при анализе будет составить своеобразный словарь современного музыкального слэнга. «Биток» - бит, музыкальная доля, элементарная единица музыкального метра. «Сэмпл» - относительно небольшой оцифрованный звуковой фрагмент. «Фиток» - от английского feat; совместно записанное произведение. «Трек» - звуковая дорожка и одновременно музыкальное произведение, обычно песня. «Такт» - единица музыкального метра, начинающаяся с наиболее сильной доли и заканчивающаяся перед следующей равной ей по силе. «Винил», «пластинка» - виниловая пластинка (Отнюдь не изжила себя в эпоху цифровизации. Популярна среди меломанов из-за характерного звучания. Многие современные музыканты выпускают свои альбомы в том числе на виниле, коль скоро он востребован.) И даже игла в этом тексте не для шприца (мотив, который часто встречается в современной поэзии и музыке, в частности в рэп-текстах), а для проигрывателя: «Они завывают, треща и дрожа, как игла в борозде поцарапанной». В этой строчке метафора заедающей на постоянно прослушиваемом месте пластинки как метафора повторения и вечного возвращения, в данном случае к классике.

Именно с помощью виниловой пластинки автор вызывает дух Сергея Есенина, чтобы записать с ним совместный трек. Грампластинка сравнивается в Уиджи. Это игра, в основе которой деревянная доска с буквами. Говорящая доска, как ее еще называли, стала популярна в эпоху Первой мировой войны на спиритических сеансах в качестве средства для вызова духов и общения с умершими.

Обсудить с духом классика автор планирует жизнь, хуже было тогда или сейчас, и как «полиняла за век городская адуха». Адуха – пример словотворчества, достойный Маяковского. Слово образовано при помощи просторечного уничижительного суффикса. Здесь отражена и невыносимость городского быта, и пренебрежение к нему, к жизни современного мегаполиса с его постоянными стрессами, вечно бегущими куда-то людьми и временем, бесконечным потоком бесполезной и бессмысленной информации. Этот обывательский быт был противен и Маяковскому, великому ниспровергателю абажуров и канареек.

Noize MC стремиться определить свое место, задается вопросом о своей уместности там, среди классиков, в их эпоху: «Как бы я выглядел там со своим языком,//Как папуас или как Миклухо?» Но если его творчеству уготовано забвение, он тем не менее признает: «Я в лаве времён утону//Их голосами крича».

Почему Noize MC обращается к началу XX века? Нетрудно заметить, что, как 100 лет назад, мы живем в эпоху перемен, на смене веков. Перед нами попытка понять настоящее через прошлое. Я, мой опыт уникален или нет? Знакомясь с историей и образом мыслей людей, живших в другую эпоху, мы порой находим соприкосновения, начинаем понимать, что наш опыт не уникален. Люди проживали такие же ситуации, испытывали те же чувства, преодолевали те же проблемы. Осознание этого внушает иллюзию стабильности и некоторой определенности, то есть помогает преодолеть страх перед неизвестностью.

Интересен для исследования вопрос, почему автор выбирает таких разных, непохожих друг на друга поэтов, как Мандельштам, Маяковский и Есенин. Noize MC и сам подчеркивает их разность: «Но они громко спорят, и дело нередко кончается драками». И все же «у них много общего». Почему много? И что именно? Все эти вопросы достойны рассмотрения в отдельной исследовательской работе. Пока же первый ответ, который приходит в голову, - это время и трагедия ненужности. Все трое жили в одно и то же время и столкнулись с одной той же проблемой каждый в свой срок: с разочарованием, с непониманием и в конечном счёте с гибелью. Неприятие действительности, несоответствие ее с личными представлениями и устремлениями, невозможность встроиться в существующую жизнь для Мандельштама с первых дней революции, для Есенина после нее и для Маяковского во второй половине 20-х гг.

«Почитай старших» - это не первый опыт обращения Noize MC к диалогу с классикой, не первый «фиток», выражаясь его словами. В альбоме под названием «No comments» (2018 г.) есть две версии песни «В темноте», в которых поэт продолжает строчки Иосифа Бродского. Обращение к творчеству Мандельштама также не первое, ранее автором была записана песня «Сохрани мою речь», также являющаяся своеобразным продолжением классического текста.

Эти произведения также могут быть взяты на уроке литературы для рассмотрения связей современной рэп-поэзии с классической традицией. Можно дать детям возможность сопоставить тексты, самостоятельно найти конкретные цитаты, определить, из какого стихотворения была взята та или иная, и даже построить на этом материале проектно-исследовательскую деятельность учащихся и студентов.

Завершая небольшой анализ композиций «ШлакваШакласиика» и «Почитай старших», заметим, что на их примере можно наблюдать переход от скрытого под провокацией самовыражения автора к прямому и декларативному. Что, в свою очередь, никак не соответствует постмодернистскому постулату о смерти Автора.

Также на примере этих произведений прослеживается непрерывная связь русской классической традиции с творчеством современных поэтов, к какой бы субкультуре или направлению они не относились.

Продолжать исследовать корпус рэп-текстов необходимо. В творчестве одного лишь Noize MC уделено внимание как темам и мотивам социальным, так и более широким, общечеловеческим: творчество, поэт и толпа, искусство и поп-культура, свобода личности, христианские мотивы, антивоенные и гуманистические.

Литература:

1. Беспрозванный В. «Литературные устрицы» или Еще раз о теме устриц
2. Валерий Е., Логвинова И. Воздействие музыки в стиле рэп на сознание современной молодежи: https://cyberleninka.ru/article/v/ozdeistvie-muzyki-v-stile-rep-na-soznanie-sovremennoy-molodyozhi (дата обращения: 3.11.19 г.)
3. Дивеева А. О некоторых синтаксических особенностях рэп-текстов: https://cyberleninka.ru/article/v/o-nekotoryh-sintaksicheskih-osobennostyah-rep-tekstov (дата обращения: 3.11.19 г.)
4. Дмитриев А.В., Сычев А.А. Провокация: социофилософские очерки. Монография /А.В. Дмитриев, А.А. Сычев. – М.: ЦСПиМ, 2017. – 336 с.
5. Кожелупенко Т. Рэп как язык конфликта в субкультуре хип-хопа: https://cyberleninka.ru/article/v/rep-kak-yazyk-konflikta-v-subkulture-hip-hopa (дата обращения: 3.11.19 г.)
6. Крылова М. Древнерусская литература как источник для рэп-культуры: анализ одной песни группы "Каста": https://cyberleninka.ru/article/v/drevnerusskaya-literatura-kak-istochnik-dlya-rep-kultury-analiz-odnoy-pesni-gruppy-kasta (дата обращения: 3.11.19 г.)
7. Молоков К. Рэп как альтернативная форма современной поэзии: https://cyberleninka.ru/article/v/molokov-k-rep-kak-alternativnaya-forma-sovremennoy-poezii (дата обращения: 3.11.19 г.)
8. Пырова Т. Эксцесс настоящего: социальная история американского рэпа: https://cyberleninka.ru/article/v/ekstsess-nastoyaschego-sotsialnaya-istoriya-amerikanskogo-repa-retsenziya-na-knigu-ogbar-j-o-g-2007-hip-hop-revolution-the-culture-and (дата обращения: 3.11.19 г.)