Федеральное агентство по образованию

Томский государственный университет (ТГУ)

Институт культуры и искусства

Кафедра теории и истории культуры

КУРСОВАЯ РАБОТА

Виктор Цой как культурный феномен

Автор работы

Г.О. Бибишева

Руководитель

Канд. филос. наук, доцент

Е.В. Барнашова

Томск 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

1. Русский рок и время

1.1 Рок-н-ролл жив?!

1.2 Рок вчера

1.3 Рок сегодня

2. Виктор Цой как культурный феномен

2.1 Историческая справка

2.2 Образ Виктора Цоя

2.3 Кто слушает?

2.4 Почему слушают?

2.5. О чем пел Виктор Цой?

Заключение

Литература

ВВЕДЕНИЕ

В массовой музыкальной культуре XX века рок-музыка занимает особое место. Сформировавшаяся около 40 лет назад, она пережила период бурного расцвета и распространилась по всем регионам мира. В процессе своего развития она пережила несколько стилистических модификаций и стала каналом превращения субкультуры американских негров в один из самых влиятельных элементов современной мировой музыкальной культуры.

Обладая специфической простотой музыкальных выразительных средств, рок-музыка оказала сильное эмоциональное и мировоззренческое воздействие на свою аудиторию, к которой в первую очередь принадлежала значительная часть молодежи из стран западноевропейской культурной ориентации. В России рок-музыка не просто влияла на молодежь, но стала культурным мифом целого поколения.

Русский рок создал сам о себе грандиозную и чрезвычайно удачную мифологическую историю, в основании которой была помещена негласная аксиома о том, что до эпохи русского рока не существовало ничего, сколько-нибудь равного ему по силе культурного влияния на советскую молодежь. Действительно, ни громадное количество ВИА, ни даже повальная мода на социальный остракизм КСП не могли соперничать с тем, что впоследствии было окрещено «русским роком». Едва возникнув, русский рок сразу стал самораскручивающимся продуктом и постоянным центром притяжения общественного внимания. Миф о русском роке как о «настоящей музыке», музыке «для своих», оказался очень убедительным. Не менее убедительными стали герои этого мифа – пресловутое «поколение дворников и сторожей», внештатных талантов и пророков, противостоящих отвратительному советскому официозу.

Именно благодаря «героям» мифа русский рок, считающийся «умершим», живет до сих пор. Действительно ли жив русский рок, каковы его функции, место и роль в современном культурном пространстве? Вот основные вопросы моего исследования.

Актуальность моей исследовательской работы заключается в попытке разрешить противоречия в исследовании данных вопросов.

Новизна курсовой работы заключается в рассмотрении современного положения и культурного значения феноменарусского рока через раскрытие феномена Виктора Цоя **Объектом исследования** курсовой работы является русский рок, как феномен культуры.

Предмет исследования – Феномен Виктора Цоя

Цель курсовой работы - понять современное положение русского рока (на примере творчества В. Цоя)

В связи с этим были поставлены следующие **задачи:**

1. Рассмотреть функции русского рока во время расцвета
2. Выявить функции и место русского рока в наше время
3. Дать краткую историческую справку о личности и творчестве Виктора Цоя
4. Рассмотреть и выявить образ В. Цоя в рок-культуре
5. Рассмотреть такие критерии как: основная аудитория слушателей; Причины любви к творчеству; специфика творчества.

Работа оставляет возможность дальнейшего, более глубокого исследования данной темы.

Структура курсовой работы подчинена целям и задачам. Она состоит из двух глав, введения, заключения и списка литературы. Во введении обозначаются цели и задачи курсовой работы. В первой главе рассматривается проблема определения позиции русского рока в наше время. Во второй главе исследуется феномен Виктора Цоя в русской рок-культуре. В заключении подводятся итоги проделанной работы.

1. РУССКИЙ РОК И ВРЕМЯ

1.1 Рок-н-ролл жив?!

Примерно девятнадцать лет назад (в 1991г) один из современных музыкальных критиков Артемий Троицкий в своей книге «Рок в союзе: 60-е, 70-е, 80-е…» рассуждал об изживающей себя, уходящей в прошлое классической формации русского рока: « Рок вершил свою тихую революцию в умах молодых людей в самые беспросветные годы, был эмоциональным и психологическим тоником, а в каком-то смысле и предтечей гласности. В этом его уникальность и в этом же – его обреченность. Ибо по мере того как наше общество начало возвращаться к цивилизованным формам стало очевидно, что духовная миссия рока в общем и целом исчерпала себя». По мнению Артемия на место рока «подполья» должна была прийти новая музыка: «Теперь его место принадлежит занять тем, кому положено, - честной литературе, невымышленной истории, религии. А року, в свою очередь, предстоит занять место в своей культурной нише – той самой развлекательной и молодёжной. Эта завтрашняя музыка должна быть совсем другой: музыкой изначально свободных людей, а не людей, отчаянно пытающихся утвердить свои свободы»

Вот наступило то самое «завтра», а мы это те самые «изначально свободные» люди, о которых говорил Троицкий. Мы с уверенностью можем сказать, что его предположения оправдались, музыка, которую играет и слушает наше поколение совсем другая, это иной, другой рок. Правда есть одно «но». Старый добрый русский рок классической формации ни куда не исчез. Да, он изменился, теперь у него новые темы и борется он теперь за другое и с другими. Но сохранилась у «старого» рока та же манера, та же способность говорить по душам со слушателем, те же голоса, и даже лица Гребенщикова, Макаревича, Шевчука, Кинчева и др. Удивительно и то, что до сих пор слушают и любят песни, написанные в далекие и непонятные современному поколению времена застоя и подполья, теми, кого уже давно нет в живых. Это песни Майка Науменко, Саши Башлачева, Виктора Цоя и других. Почему же всё еще жив тот рок, и жив ли он? Какое место он занимает теперь, какие функции несет, быть может, это просто призрак давно минувших дней, остаточное явление?

1.2 Рок вчера

Русский рок – крик души. Твоей, моей, того парня, крик той самой, пресловутой, «русской души». Призыв к борьбе за свободу, отчаянный поиск правды, мольба о помощи, жажда понимания и любви. Он разговаривает с тобой, как друг, старший брат, как ты сам, о самом главном. Помогает помнить, что на самом деле важно, Что значит быть человеком, уметь думать, чувствовать, слушать и слышать, а главное действовать, так как велит тебе сердце.

Русский рок «классической» формации зародился в середине 60-х годов, и постепенно развивалась под знаком запретов, изолированности от внешнего мира, идеализма и нищеты. Специфические условия нашей страны способствовали тому, что рок взял на себя функции не свойственные молодёжной развлекательной музыке (каковой рок изначально и во всем остальном мире является). Рок с самого своего появления был не только музыкой, кайфом, праздником – он был куском свободы и оружием сопротивления тупости, лжи, духовному и интеллектуальному насилию. Рок преследовали власти – он был опасен. Рок не продавался – он был бескорыстен. Рок существовал в духовном вакууме – и он был духовно заряжен[[1]](#footnote-1). В этом высказывании Артемий Троицкий выразил все то, с чем боролась рок музыка, следовательно, и основные функции, которые эта музыка несла.

Во-первых, в годы зарождения и бурного подъема советского рока чувствовалась тотальная несвобода и тотальная неправда. Рок взял на себя функции говорить правду, был «одним из немногих чистых голосов в фальшивом хоре». Создание и исполнение рок-композиций в 80-е гг. являлось нарушением идеологического табу на инакомыслие, для этого требовалось известная смелость и уверенность в собственной правоте, таким образом, текст рок композиций – это не только Слово, но и Поступок. Это великий акт свободы.

Во-вторых, говоря людям правду, способствуя их внутреннему раскрепощению, рок-музыка давала толчок для размышления. Русский рок был заряжен на то, чтобы будить мысль, не дать молодым умам сгнить под гнётом идеологии, превращающей людей в бездумную, безличную массу.

Самое главное людей того времени лишили духовности, их религией стал рок. Рок провозглашал забытые утерянные духовные, нравственные ценности. Благодаря рок-музыке появлялось ощущение сопричастности чему-то настоящему, ощущение себя в кругу единомышленников.

1.3 Рок сегодня

В наше время «свободных» людей повсюду говорится о свободе личности, свободе слова, сняты все прежние запреты, каждый может говорить, о чем захочет и делать все что захочет. В итоге тотальный дефицит информации сменился бесконечным неконтролируемым её потоком, свалившимся на не успевший опомниться народ. Современный человек вновь оказался потерянным, он утратил себя во всем изобилии возможностей, размылись границы правды и лжи, трудно разобрать, что же настоящее, а что вымысел. Общество превратилось в обезличенную массу, воспитываемую господствующей массовой культурой. Нам навязываются мысли, желания и ценности чуждые нам. Наблюдается падение нравов не желание мыслить самостоятельно и т.д. И вновь на спасение приходит рок-музыка.

Русский рок, привыкший говорить честно о том, что его волнует, показывает все, что нас окружает таким, как оно есть, без преувеличений и приукрашиваний, он выносит на поверхность все то, что активно пытаются скрыть от глаз народа. Рок-музыка помогает заблудившемуся в огромном потоке бессмысленной информации человеку найти себя, понять, кто он есть и в каком мире он живет. Рок заставляет задуматься, побуждает к активным действиям поступкам людей привыкших, чтобы за них думал телевизор. Своей музыкой русский рок так же, как и в те далекие времена обращает людей к истинным, духовным ценностям, недаром последнее время появляются совместные движения русского рока и церкви (Концерт «Rock - к небу», 14 января 2003 года, Ледовый дворец» Санкт-Петербург по инициативе молодежного отдела Санкт-Петербургской епархии).

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что русский рок не просто жив, он всё ещё осуществляет важные функции и занимает особую нишу в современной культуре. Другое дело, что в наше время рок утратил свои позиции, он уже не так популярен, как то было в 70-е, 80-е годы.

Отношение к рок-музыке изменилось, сегодня её рейтинги всё ниже и ниже, можно сказать, что золотые годы рок-н-ролла прошли безвозвратно…Причину такой перемены объяснил в одном из своих интервью Артемий Троицкий: « Рок-музыка была хороша тем, что стала новым народным искусством. Очень трудно было раньше снимать независимые фильмы или ставить театральные постановки, и молодые люди, чтобы самовыражаться, чтобы делать что-то необычное, выбирали доходчивый, эффективный путь – брали в руки гитару и собирали рок-банду. Сейчас уже не так.… Сейчас все проще: любой может легко снять видеоклип, выложить в YouTube, и ты уже герой дня.

Рок-музыка утратила монополию рупора талантливых самостийных молодежных масс. Да и сама музыка измельчала по сравнению с нашими героическими временами. Многие яркие личности, что могли бы стать музыкальными лидерами в наше время, нынче выбирают другие, более прикольные, занятия. Мультимедиа, арт-дизайн, видеоарт, всякие компьютерные игры, изобразительное искусство, фотография... Если раньше музыка «всасывала» всех, теперь магнитов очень много»[[2]](#footnote-2).

В современном мире расширилось поле для самовыражения, самореализации молодежи. Сегодня, вряд ли бы появился новый Виктор Цой.

«А кстати, и Витя Цой метался между музыкой и другими искусствами. В начале 80-х, когда музыка была всем, естественно, она перевесила, но, я думаю, будь Цою сейчас 18-20 лет, он, скорее, стал бы заниматься компьютерной графикой, инсталляциями, комиксами или чем-нибудь еще модным, чем рок-музыкой. Да нынче Цоя просто не пустили бы на основные каналы, не стали бы ротировать на основных радиостанциях, и стал бы Цой каким-нибудь андерграундовым парнем с гонораром 500 долларов, что ему бы быстро наскучило».

2. ВИКТОР ЦОЙ КАК ФЕНОМЕН

Русский рок это многогранное явление, но главной его частью всегда оставалась музыка, а, следовательно, и те, кто эту музыку рождают и транслируют. Так, если спросить что такое рок, наверняка вы услышите конкретные имена, названия групп. Вот уже долгое время одним из самых ярких и звучных имен, которые напрямую ассоциируются с русским роком, является имя Виктора Цоя.

Вряд ли в современной рок музыке найдется другая личность, которая была бы столь же уважаема и любима – как среди школьников-подростков, так и среди тех, кому уже за 50. Виктор Цой появился на свет 21июня 1962года в Ленинграде, прозванном городом трех революций. И в итоге стал тем простым парнем с городской окраины, который фактически совершил революцию четвертую – уже в душах тех, для кого рок еще с 1970-х был поиском ответов на непростые вопросы, которые решал для себя каждый: с кем дружить, как жить, чтобы не было ни скучно, ни стыдно, и чтобы пореже повторялась ситуация, когда «время есть, а денег нет и в гости некуда пойти.

Трудно в наше время найти человека, не знающего или никогда не слышавшего о Викторе Цое. Кто-то помнит его как рок певца, солиста группы «Кино», кто-то считает его величайшим музыкантом всех времен и народов, знает наизусть все песни и исписывает стены лозунгами в его честь, а кто-то ненавидит Цоя за те самые, исписанные, стены и ночные концерты юных поклонников. Виктора Цоя любят, ненавидят, обожают, презирают, главное его помнят. Помнят и продолжают слушать через столько лет после гибели. В этом заключается своего рода феномен Виктора Цоя, это не просто имя, не просто человек это легенда, образ всего русского рока.

Мне кажется, рассмотрев феномен Виктора Цоя и ответив на вопросы: почему его до сих пор слушают, в чем причины такой популярности, почему именно он до сих пор и так стойко ассоциируется с русским роком? Мы сможем найти ответ на главный вопрос, жив ли русский рок, и если да то в какой форме, в каком качестве?

2.1 Историческая справка

Виктор Цой – харизматический лидер – автор песен, певец, гитарист, актер и художник российской рок-группы «Кино» (Ленинград).

Группа «Кино» явилась одним из крупнейших художественных феноменов рожденных отечественной рок-культурой, а её лидер Виктор Цой стал, говоря словами одной из его песен, «последним героем» золотой эпохи русского рока.

В популярности ленинградской группы «Кино» есть что - то необъяснимое - и, действительно, успех, слава, массовое признание, которые, как правило, находят исполнителя после всплеска его творческой активности, пришли к «Кино» тогда, когда группа, можно сказать, существовала уже только в воображении поклонников. Год «Кино» начался весной 1988, когда группа полностью исчезла с музыкальных горизонтов: не выступала, не репетировала, а ее участники были заняты реализацией собственных творческих планов. Казалось, лишь по чистой случайности они выкроили время и завершили работу над находившимся уже полгода в «полуфабрикатном» состоянии альбомом «Группа крови». Он-то и стал катализатором взрыва «киномании». А началось все осенью 1981-го, когда на обломках давно забытых команд «Пилигрим», «Абзац» и «Палата номер 6» возникло трио «Гарин и гиперболоиды». Пару месяцев спустя состав его сократился до дуэта, а название обратилось в «Кино», - в ту пору за ним скрывались Виктор Цой и Алексей Рыбин. Они вступили в Рок-клуб, весной следующего года дебютировали на его сцене при деятельном участии музыкантов «Аквариума» и «Зоопарка», записали альбом, по суммарному времени звучания получивший название «Сорок пять», пару раз выезжали в Москву и исчезали на целый год. Затем выступили еще пару раз - впятером - после чего неожиданно распались. И все же в мае 1984 г. «Кино» появилось вновь. Виктор Цой (гитара, вокал); Юрий Каспарян (гитара); Александр Титов (бас) и Георгий «Густав» Гурьянов (ударные) за пару месяцев отрепетировали новую программу и «темной лошадкой» вышли на сцену 11 ленинградского рок- фестиваля, где произвели настоящую сенсацию, став одним из главных открытий этого смотра творческих сил рок-движения. Звание лауреатов Рок-клуба «Кино» подтверждали еще дважды - в 1985 и 1987 гг. Осенью 1984 г. Титова сменил Игорь Тихомиров - по совместительству бас - гитарист «Джунглей» и «Поп-механики». С тех пор состав «Кино» - если не считать эпизодических появлений разнообразных гитаристов, клавишников и перкуссионистов - остается неизменным. Песни «Кино» привлекают слушателей обилием свежих мелодических решений, а отличная ансамблевая игра позволяет говорить о ней как о настоящем образце рок- группы. В текстах В. Цоя - а именно он является автором практически всего репертуара «Кино» - романтически возвышенные образы смешиваются с сугубо реалистическими, бытовыми зарисовками с натуры, отражая внутренний мир молодого человека, в них находят место и добрый юмор, а иногда и едкая ирония, которая вообще довольно характерна для поэтического языка В. Цоя. В более поздних работах группы заметно «повзросление» ее лирического героя, отход от наивного бытописания жизни дворов и подворотен, поворот к более серьезным проблемам, призывы к активным действиям, нравственному обновлению. После успеха альбома «Группа крови» и выхода на экраны страны фильма С. Соловьева «Асса», в котором короткое появление «Кино» стало едва ли не наиболее значительным моментом всей картины, группа как бы обретает второе дыхание. Возобновляется концертная деятельность, проходят успешные гастроли, как по стране, так и за рубежом - в частности, в Дании, где группа принимала участие в благотворительных акциях движения «Некст стоп», Франции, где «Кино» выступило на крупнейшем рок-фестивале в г. Бурже и на ежегодном фестивале советского рока «Снова в СССР» в Италии. Помимо «Ассы» «Кино» снималось также в картине А. Учителя «Рок», «Городе» А. Бурцева, а В. Цой успешно сыграл главную роль в своеобразном фильме Р. Нугманова «Игла». В 1989 г, их пластинка выпущена во Франции. 15 августа 1990 г. В. Цой погиб в автокатастрофе. В январе 1991 г. «Мелодия» выпустила «посмертный» альбом «Кино», доработанный в студии музыкантами группы на основе черновых записей, сделанных В. Цоем за несколько дней до смерти[[3]](#footnote-3).

2.2 Образ Виктора Цоя

"Когда-то давно в Ленинграде появились панки. Было их немного, десятка три, но энергии и шума хватило, чтобы «колыбель революции» содрогнулась. Одеты они были вызывающе, вели себя непристойно, дрались и скандалили, пели про неаппетитное (панк-рок!): про помойки, дохлых гадов и про то, что «в злобе приятненько жить». Клички имели соответствующие: Пиночет, Свинья, Осел. Самым загадочным персонажем в тусовке был Цой (как стало ясно впоследствии, это не кличка) - молчаливый, отчужденный, исполненный чувства собственного достоинства, одетый в черное. Он играл на ритм-гитаре и где-то в канун 1981 года сочинил свою первую песню «Мои друзья всегда идут по жизни маршем»[[4]](#footnote-4).

В истории Русской Рок-музыки было, по крайней мере, два Виктора Цоя: Виктор Цой – реальный человек, обычный парень, учащийся ПТУ затем кочегар, лидер молодежной рок-группы и Виктор Цой – «последний герой», несменный кумир подростков, выразитель духа своего времени. В наше время, если мы слышим о Викторе Цое, то мы слышим о «Герое» о «Звезде по имени солнце». Сей час с трудом можно сказать, каким он был на самом деле, да это и не важно, ведь именно такой: выдуманный, но «настоящий» и свой, он и будоражит сознание молодых людей уже столько лет.

Вот как запомнили Виктора его друзья и поклонники:

"Это был человек Ночи, человек с тонким чувством юмора, с непреодолимой жаждой свободы, свободы от комплексов, стереотипов, свободы в выборе образа жизни, направления, куда пойти. (...) Можно по-разному, конечно, относиться к песням Цоя и его вокальным данным. Но никто не будет оспаривать тот факт, что его влияние на молодые умы было огромно. Иначе не возник бы палаточный городок на Богословском кладбище в Ленинграде, где он похоронен, не появилась бы «стена Цоя» на Арбате, не происходило бы то же самое в других городах страны. Чем он «брал» этих ребят? Колоссальной внутренней энергией, каким-то непонятным, труднообъяснимым ощущением свободы, не терпящей насилия над личностью".

"Могу сказать, что перед нами редкий тип прирожденного героя. Это человек, идущий по жизни не то чтобы победительно, но с полным ощущением себя персонажем приключенческого романа или кинобоевика. Он одинок, независим, благороден, причем это не поза, а норма жизни! Соответственно все жизненные блага, соблазны, конъюнктуру и т. п., он воспринимает спокойно и с легким презрением, как и подобает настоящему ковбою. Цой - вне национальностей, классов, партий, родин. Вообще, вне конкретики. Он - бунтующий символист и абсурдист, продукт гниения российской интеллигенции: довольно сытой, но желающей быть ещё сытее».

Об уникальности творчества Виктора Цоя говорил и Борис Гребенщиков: «Мы свое нашли, теперь над этим работаем и с этой гонки сходим. Остается вакуум. Кто этот вакуум заполнит? И я сказал ему: «Вот ты и заполнишь, потому что ты пишешь то, что надо и как надо. Поэтому ты в России главный. А поскольку Россия и в мире занимает специальное место, значит, ты и в мире отвечаешь за все это».

«Книг воспоминаний о Цое я не читал, но более-менее представляю, какой образ Цоя существует у современной молодежи. Он слеплен из последних альбомов группы «Кино» и кинофильмов «Асса», «Игла». Но этот образ сильно перекорежен: Цой, на самом деле, был гораздо веселей, приземленней, человечней, чем его представляют. Этот мифологизированный образ Цоя, одинокого гения, демоновского Врубеля – действительности, конечно же, не соответствует»[[5]](#footnote-5).

«Цой, его метод (общий имидж, мрачноватые миманс и интонация, словарь и фразеологическая скупая графика, замешенные на сленге подворотен, манера пения и поведения при сем) есть не что иное, как воплощенная в эффективнейшем синкретическом жанре социальная оборона подростков конца 70-х - начала 80-х годов против социокультурных форм Большого Совка. Это ответ на пышную, бодряческую и слащавую совковую эстетику от лица и духа молодежной субкультуры Санкт-Питер-Ленинграда».

Как мы видим, образ Виктора Цоя далек от реальности. Причина, мифологизирования, на мой взгляд, кроется в острой потребности общества в кумире, в герое который скажет: « я вот этой лажи не принимаю, это не то, чем мы все должны заниматься». Не кумир находит себе публику, а публика выращивает себе кумира, поощряя в человеке с задатками те его влечения, какие ей наиболее в нём желательны. Начинающий кумир усиливает то в своём творчестве, что встречает наибольшее "ура". Он оказывается выразителем настроений толпы, центром сбора масс с целью совместного чувствования, так вышло и с Цоем.

2.3. Кто слушает

«Только то может считаться молодежным искусством, что в искусстве сама молодежь делает для себя. Цой сочинял песни только про себя. Практически он вёл песенный дневник. И то, что у него получалось, было про всех юных. Ну, почти про всех, про абсолютное большинство. Вот почему оно, абсолютное большинство, голосует своими надписями за Цоя, хотя многие из ныне голосующих услышали Витю уже тогда, когда его не было в живых. Значит, в его песнях и сейчас жива истинная жизнь юных, та, которая подарила Цоя и которую он выразил. Они считают, что ни они, ни другие авторы за них не скажут правду о них лучше, чем Цой»[[6]](#footnote-6).

Из выше приведенного высказывания Дидурова становится понятно, что музыка Виктора Цоя это музыка изначально молодежная. Основной аудиторией слушателей являются подростки 14-16 лет (число юношей и девушек примерно равно). Большинство из которых - школьники, учащиеся ПТУ, как правило, дети небогатых родителей, подростки.

Подросток – человек, ощущающий себя на краю бездны. Не ребенок и не взрослый. «Ты уже взрослый, поэтому ты должен, и ты – еще маленький, поэтому ты не можешь». Основным способом решения проблем в подростковом возрасте являются их отрицание и уход от реальности. Однажды серые будни взрывает фигура кумира, появляется идеал, способный воплотить все мечты. Вокруг него строится – тщательнейшим образом – иллюзорная крепость, защищающая от всех напастей: вероломства учителей, предательства друзей, непонимание близких.…

Услышав в песнях кумира близкие для себя слова, подростки приходят к выводу, что наконец-то нашелся человек способный их понять. В большинстве случаев подросток не только находит в своем кумире «спасителя», но и в какой-то степени идентифицирует себя с ним. Одеваясь также как и кумир, копируя манеру говорить, не слишком уверенный в себе молодой человек обретает те качества, которые особенно ценит или приписывает своему идеалу. Подросток находится в постоянной фрустрации по поводу своей несостоятельности, «невзрослости». Сливаясь с идеализируемым объектом, он наконец-то чувствует себя успешным, свободным, красивым, ловким, талантливым. В конечном счете, отношение к кумиру становится любовью к себе идеальному.

Одно дело необходимость и потребность в кумире у подростков, совсем другое дело, когда герой необходим обществу в целом. Виктор Цой первым почувствовал дух перемен, уловил смену настроений народа, это были и его настроения. Поэтому именно Виктор Цой стал настоящим героем своего времени. Хмурый, немногословный, одетый во все черное.… Это был настоящий триумф одинокого романтика, вечного бойца, вечно уходящего в ночь из тёплого дома. Кассета «Кино», «Группа крови», мало чем отличалась от предыдущих, но среди всеобщего распада она воспринималась как монолит, символ веры – и подростки молились на нее.

«Мы хотели песен – не было слов.

Мы хотели спать – не было снов.

Мы носили траур – оркестр играл туш…

… В наших глазах – звездная ночь.

В наших глазах – потерянный рай.

В наших глазах – закрытая дверь.

Что тебе нужно – выбирай…»

Вряд ли нашёлся бы молодой человек, который сказал бы: «Это не про меня»[[7]](#footnote-7).

Поэзия Цоя - это точный слепок с определенного слоя подростковой психологии. В его текстах - максимализм, агрессия, педалирование темы войны, причем войны всех против всех, битвы без цели и смысла - это то состояние войны, вечной оппозиции, в котором подросток находится по отношению к миру.

Творчество Цоя делает рок музыку доступной более массовой аудитории. В своем творчестве он создает массовую версию некогда элитарного мифологического пласта рок-субкультуры. Классический текст “Звезда по имени Солнце” позволяет увидеть технику создания этого массового мифа. “Застылость” мифологического пейзажа, цикличность, характерная для мифологического понимания времени, символика цвета - мастерски создается некая вневременная схема, стержнем которой становится идея войны “между землей и небом”, извечной битвы, лежащей в основе круговорота природы. Но эта установка на вневременность совпадает с подростковым мироощущением, для которого все происходящее сейчас, в данный момент, кажется вечным и незыблемым. Подростковому сознанию чужда мысль о том, что “все течет, все изменяется”. С такой установкой удачно согласуется навязчивый лейтмотив “умереть молодым” (“война - дело молодых / лекарство против морщин”). 16-летнему юноше всегда кажется, что он не доживет даже до тридцати, а 40 лет для него - это уже глубокая старость[[8]](#footnote-8).

Как замечает Борис Гребенщиков: «Если кто-то и считает, что он выражал мысли и чаяния простого народа, то это глубокое заблуждение. Он выражал сам себя и тот дух, который через него говорил. Это была просто реакция на действительность. Полное неприятие бессмысленности жизни. Собственно об этом и все его песни были»[[9]](#footnote-9).

Можно сделать вывод, что песни Виктора Цоя это его отношение к той действительности, которая его окружала. Удивительно, что те же чувства испытывает каждый подросток, вне зависимости от ситуации в стране и обществе. Поэтому песни Виктора Цоя живут до сих пор и, мне кажется, будут жить ещё очень долго.

2.4 Почему слушают

Почему же именно Цой стал одновременно чуть ли не символом восьмидесятых и вневременным кумиром наших подростков? Люди, близко знавшие Цоя, рассказывают о нем как об обычном и даже закомплексованном человеке. Один из основателей группы «кино» Алексей Рыбин говорил, что Цой всегда сомневался в качестве своих текстов, часто срывался и вообще был очень деспотичным лидером. А старейший друг Цоя, глава тогдашних питерских панков Андрей «Свин» Панов просто называл Виктора «шизоидом»: «Ну представьте себе – человеку оставили на месяц сто рублей он пошел, купил за девяносто семь гитару, а на остаток набрал беляшей по шестнадцать копеек, сожрал их от жадности сразу. Траванулся, еле откачали.…».

Но в массовом сознании Цой отпечатался совершенно по-другому. Герой-одиночка, бросающий вызов миру, как в фильме «Игла». Его образ кинематографичен, сродни немногословным героям вестернов. Его музыка проста, даже примитивна – минимальный низкочастотный ритм. Посредственный гитарист «Кино» Каспарян, очень слабый ударник Гурьянов воспринимаются как некий звуковой фон. Основа – басисты мирового класса – Тихомиров и Титов. Ритмическая пульсация сочных звуков бас-гитары, пробуждающая темные, почти первобытные инстинкты. «Сильные», «героические» тексты Цоя на бумаге распадаются на несколько довольно банальных «боевых» клише, работающих, в конечном счете, на создание образа загадочного «астрального воина»: «Как шатаясь, бойцы о траву вытирали мечи…», «Весь мир идет на меня войной…», «Пожелай мне удачи в бою…», Трубадур эпической банальности. Собственно говоря, сочетание специфического образа, простой но «цепляющей» музыки и героической патетики поздних текстов Цоя сформировали в сознании слушателя масштабную мифологическую фигуру, не потерявшую актуальность в наши дни.

Сергей Соловьев, кинорежиссер: У любого талантливого человека есть «звезда во лбу», но Витина «звезда» – это было что-то невообразимое. Я не могу сказать, что знал Цоя хорошо. Но я знал его с той стороны, с которой его мало кто знает. Феномен Витиной популярности - это то, что не объясняется. В этом смысле Витя, без сомнения, входит в плеяду Высоцкого. Они очень похожи. Цой был просто чокнут на кино. У него страшно загорались глаза даже при виде киномеханики. Он феноменально сыграл Базарова в студийной постановке «Отцов и детей», о которой, наверное, никто и не знает. Он уже тогда был в своем образе: смоляные взъерошенные волосы, черное пальто. А после «Ассы» кто-то спросил меня: «И где ты взял этого комсомольца XXI века?» Видно, что-то в нем было и от Павки Корчагина…

Юрий Айзеншпис, продюсер: Виктор Цой по-прежнему популярен, и в этой популярности есть какая-то загадка. Да, песни его честные, актуальные и тогда и сейчас, но мне кажется, что это не главное. Он был обаятельным, скромным и бесконечно человечным. Обладал умением притягивать к себе людей, но притягивал выборочно, многие им были недовольны. Когда я с ним встречался, у меня возникало впечатление, что я иду к какому-то мифическому герою. Я буквально физически ощущал ореол звездности, величия. И это при том, что я – много повидавший, опытный человек, общавшийся со звездами мирового масштаба.… А уж когда Витя выходил на сцену, он казался просто недосягаемым, заоблачным. Ни в ком больше я не видел такой силы и такой энергии.

Андрей Бурлака, музыкальный критик. Санкт-Петербург: «Канонизация» Цоя, а значит лакировка его образа, подгонка биографии «Кино» под некие надуманные стандарты, корректировка ее в угоду тем или иным фигурам или идеям началась еще в том трагическом августе, а возможно даже раньше – когда наш рудиментарный и оттого полудикий шоу-бизнесс впервые ощутил волнующий запах больших денег, в которые обещала вылиться вселенская тоска сотен тысяч подростков по Настоящему Герою – не пионеру стукачу или строителю очередного БАМа, а такому же, как он сам в своих сокровенных мечтах.

Цой не был ни мрачным рыцарем без страха и упрека (как герой «Иглы» Моро), ни трибуном перестройки (каким его подчас изображали журналисты), но он писал песни, которые были массовыми в прямом понимании этого слова.

В нем не было энциклопедичности БГ или литературности лидера «Зоопарка» Майка Науменко, он не стоял на котурнах как Кинчев, и не проповедовал, как Шевчук, и, вероятно, именно поэтому его аудитория стала самой широкой.

Об этом говорит и. А Титов: «У Витьки был несомненный дар. Мне кажется, что Витька был творчески более честным, чем Борька. Тот за счет своей эрудиции часто вуалировал послание, которое у него есть в песне. Он очень талантливо это делал, очень тонко. А Витька подавал более прямолинейно. И эти простые слова действовали еще сильнее»[[10]](#footnote-10).

Рашид Нугманов, кинорежиссер: «Я знаю уже несколько маленьких детей, которые буквально влюблены в Цоя. Им два, три, четыре годика. Эти дети что-то в нем видят. … Я думаю, что настоящее, подлинное чувство магнетизирует. И даже тиражирование на пленке обладает способностью действовать»[[11]](#footnote-11).

Джоан Стрингей: «…Именно тогда я поняла, почему его песни значили так много для такого большого количества людей. Это были песни, написанные реальным человеком»[[12]](#footnote-12).

Современные поклонники Цоя о причинах любви к его творчеству:

- Кто-то Его не понимает. Я раньше тоже была такой, но потом что-то вдруг изменилось, он стал для меня лучшим. Просто надо иметь в себе ту же Вселенскую Грусть, что и у Него. Его слова настолько мне понятны и близки, как будто это мои мысли.

- Моя любимая группа - АРИЯ. И вообще по природе своей я метталист, но для меня В. Цой - это больше музыки. Я не могу поставить В. Цоя на какое-то место из моих любимых групп Цой - это Цой. Пусть в наших сердцах, но он будет жить!

- Честно, не знаю, что сказать... Какие тут могут быть слова! Это - ВИКТОР, это - ЖИЗНЬ после смерти, вечная жизнь! ОН был лучом света в тёмном царстве, когда либеральная молодёжь вынуждена была жить в совковом гадюшнике, и ходила на подпольные концерты, переписывала друг у друга песни Цоя на виниле. Его любили тогда, и его любят сейчас, его музыка актуальна всегда! Сейчас, когда появилось так много всяких исполнителей, люди всё равно любят Виктора Цоя, он потому что он лучше всех живых! Цой жил, Цой жив, Цой будет жить! таких людей не забывают.....

- Играю "Перемен!" на гитаре... Играю и чувствую, как закипает кровь... Как бешено стучит сердце... В голове пульсируют мысли... "Перемен! В нашем сердце и в наших слезах и в пульсации вен! Мы ждём перемен!" Я так же, как и молодой Виктор когда то, ждал, жду сейчас... И эти перемены обязательно будут! Потому, что Виктор рассказал нам, как нужно жить дальше...

- Просто в Его песнях всё о нас. Обо мне. И это даёт понять, что я не одна. Что Он чувствовал, как будет сегодня. Как жаль, что Его самого нет сегодня. Но ОН будет жить, пока будет жить ПАМЯТЬ, и пока в душе будут звучать Его ПЕСНИ!

- Просто это один из немногих музыкантов и поэтов, который поёт действительно о моей жизни. Каждая его песня - это часть меня.

- Я уважаю Виктора за то, что Он остался человеком, несмотря на большую известность, за песни со смыслом (что большая редкость для сегодняшних песен). За то, что Он играл и пел просто, но красиво и не ради денег, а для себя и тех, кто слушает группу "Кино" И я согласен, что жизнь - только слово: есть любовь и есть смерть. И смерть стоит того чтобы жить, а любовь стоит того чтобы ждать... Виктор ушел вовремя и красиво, как герой

Настоящая история «Кино» ещё не написана, а возможно, и не будет написана никогда – поскольку будет противоречить легенде, а это никому не нужно.

2.5 О чем пел Цой

В текстах В. Цоя - а именно он является автором практически всего репертуара «Кино» - романтически возвышенные образы смешиваются с сугубо реалистическими, бытовыми зарисовками с натуры, отражая внутренний мир молодого человека, в них находят место и добрый юмор, а иногда и едкая ирония, которая вообще довольно характерна для поэтического языка В. Цоя. В более поздних работах группы заметно «повзросление» ее лирического героя, отход от наивного бытописания жизни дворов и подворотен, поворот к более серьезным проблемам, призывы к активным действиям, нравственному обновлению.

В текстах Цоя происходит “срезание” верхнего этажа субкультуры, отсутствие или обеднение мифологического пласта и выраженный акцент на нижнем этаже - бытие “тусовки”. Вместо мифа, истоки которого забыты, утрачены, остается только практика субкультуры - портвейн, блуждание по улице, походы в гости к друзьям, сидение на кухне до утра (“Пачка сигарет”, “Просто хочешь ты знать”, “Последний герой”).

Лирический герой В.Цоя - романтик и последний герой, совершающий свой поход между землей и небом ("Группа крови"). Он из тех, кто в пятнадцать лет убежал из дома, подросток, прочитавший "вагон романтических книг ". Он мог бы умереть, если бы "знал, за что умирать". Он - "борец за справедливость" ("Саша"), он любит ночь, он уходит в ночь, он живет в состоянии войны: "весь мир идет на меня войной" ("Песня без слов").

В поэзии Цоя изменяется образ героя - это уже не “инженер на сотню рублей”, не студент и не “лишний человек” - интеллектуал-расстрига, люмпен-интеллигент, как у Гребенщикова или Майка Науменко. У Цоя это не то молодой рабочий, не то студент техникума или пэтэушник. Соответственная трансформация происходит и с образом возлюбленной - меняются и ее возраст, и социальное положение (“Восьмиклассница”). Падение “коэффициента интеллекта” крайне заметно - мы наблюдаем примитивизацию и даже “идиотизацию” образа героя. Появление злобности, агрессивности, глубоко несвойственные субкультурной установке, сигнализирует складывание нового канона, близкого к контркультурной модели (“Бездельник”, “Мои друзья”, “Мама анархия” и др.).

Определяя художественный мир Цоя как неоромантический, необходимо выделить особую поэтическую технику, благодаря которой творческая концепция автора обретает целостность и законченность. Эта техника видится импрессионистической. Для нее свойственны быстрые, моментальные смены образов, мгновенный переход от одной картинки к другой и стремление запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолетные впечатления. Эта техника напоминает импрессионистическую манеру в живописи, для которой характерны именно моментальность изображения и кажущаяся его фрагментарность, после осмысления воспринимаемая как единое целое. Именно это является ведущим принципом поэтической техники Цоя:

Ночь, день-

Спать лень...

Мой дом,

Я в нем

Сижу-

Пень пнем...

Стоит таз,

Горит газ.

Щелчок -

И газ погас.

Благодаря быстрой смене объекта изображения картина становится все более полной и осязаемой:

Белый снег, серый лед

На растрескавшейся земле,

Одеялом лоскутным на ней

Город в дорожной петле.

Таким образом, неоромантическое содержание, органично сочетаясь с импрессионистической техникой стиха, создают особую художественную систему, нашедшую оригинальное воплощение в творчестве В. Цоя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прошлую свою исследовательскую работу я закончила вопросом волнующим многих в наше время: «А существует ли еще рок, и если существует, то каков он, и есть ли у него будущее?». Тогда я пришла к выводу, что вопрос этот, конечно, чисто риторический, хотя бы потому, что у каждого нового поколения, как выяснилось свой рок. Если заявить очередному тинэйджеру, что его музыка уже давно не рок, а что-то другое, он этого не поймет, вернее, просто вас не услышит. Каждое молодое поколение, очевидно, всегда будет называть этим словом свою музыку, являющуюся наряду с жаргоном, манерой вести себя, одеваться или причесываться, средством самоутверждения в мире взрослых, в мире родителей, более того – средством протеста и противопоставления себя этому миру. В этом смысле рок будет существовать всегда и в любом сообществе, будь оно процветающим или нищим, демократическим или тоталитарным. Протестовать ведь можно не только против политиков, богатых и стоящих у власти. Есть еще протест против бездуховности, бескультурия, равнодушия, продажности, обмана.

В данной работе, посредством рассмотрения феномена Виктора Цоя, этот вывод в очередной раз подтвердился. Да «золотая эпоха» русского рока пошла, но русский рок продолжает существовать, потому что смыслы, которые он несет вечны. Благодаря таким личностям, я бы даже сказала рок-феноменам, как Виктор Цой, образ которого был мифологизирован еще при жизни, русский рок будет существовать.

ЛИТЕРАТУРА

1. Виктор Цой: Стихи, документы, воспоминания. Л.: Новый Геликон, 1991. С.345.

2. См.: Курбановский А. Звезда по имени Цой // Коре Сарам. [1992]. Вып.4. С.27-31.

3. Рыбин А.В. Кино с самого начала / А.В. Рыбин

4. Алексеев А. Кто есть кто в советском роке. Иллюстрированная энциклопедия отечественной рок-музыки / А.Алексеев – М.: Останкино, 1991. 320 с.

5. Восемь с половиной: Статьи о русской рок-пессености. Сб. науч. Статей. – Калининград: изд-во РГУ им. И Клота, 2007. – 101с.

6. Доманский Ю.В. «Тексты смерти» русского рока: конспекты к спецкурсу / Ю.В. Доманский. – Тверь: Тверской гос. Ун-т, 2000.

7. Житинский А.Н. Путешествие рок-дилетанта: музыкальный роман / А.Н. Житинский.- Л.: Лениздат, 1990. 415с.

8. Козлов А. С. Рок.[Электронный ресурс] – bookz.ru

9. Марочкин В.В. Повседневная жизнь российского рок-музыканта / В.В. Марочкин – М.: Мол. Гвардия, 2003.-403с.

1. Троицкий (139) [↑](#footnote-ref-1)
2. Троицкий статья [↑](#footnote-ref-2)
3. Джоанна Стингрей [↑](#footnote-ref-3)
4. Некто Артём Троицкий ("Виктор Цой. Отвергая соблазны" / журнал

   "Советский экран", № 8, 1990 год): [↑](#footnote-ref-4)
5. Троицкий статья [↑](#footnote-ref-5)
6. (Дидуров «Четверть века в роке») [↑](#footnote-ref-6)
7. Артемий Троицкий [↑](#footnote-ref-7)
8. Рок поэзия 1 кормильцев и сурова [↑](#footnote-ref-8)
9. (Музыка волн, музыка ветра Стр.152). [↑](#footnote-ref-9)
10. Стр. 124-125 А. Титов: [↑](#footnote-ref-10)
11. Рашид нугманов стр179 [↑](#footnote-ref-11)
12. Стр. 182 Джоана [↑](#footnote-ref-12)