

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ЖАНРОВ: ДИАЛЕКТИКА ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ

ББК 85.318:84-5

УДК 784.3

DOI 10.52172/2587-6945_2022_22_4_42

М. В. Лучкина¹

ORCID: 0000-0002-3982-4571

МОУ «СОШ № 38 им. В. И. Машковцева»

455045, Россия, г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 11/1

luchkinamaria99@bk.ru

А. В. Петров²

ORCID: 000-0002-3664-4487

МОУ «СОШ № 38 им. В. И. Машковцева»

455045, Россия, г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 11/1

alexpetrov72@mail.ru

РОК-БАЛЛАДА: ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЖАНРА

Цель данной статьи – изучить историю появления рок-баллад и кратко систематизировать сведения о жанрах баллады и рок-баллады. Жанр баллады зародился в далеком Средневековье. Изначально баллада зародилась как музыкальный жанр, спустя несколько столетий стала жанром лирическим, а в эпоху романтизма опять вернулась в музыку. Со временем жанр баллады развивался, вбирал в себя все новые и новые черты, при этом не теряя свою актуальность, и остается популярным до сих пор, востребованным как в литературной, так и в музыкальной культуре. Это можно объяснить немалой «гибкостью» балладного жанра: он родился на стыке театрального действия, лирического эмоционального высказывания и рассказа о страшном, фантастическом, драматическом

¹ Лучкина Мария Вадимовна, учитель, МОУ «СОШ № 38 им. В. И. Машковцева», г. Магнитогорск, Россия

² Петров Алексей Владимирович, доктор филологических наук, доцент, педагог дополнительного образования, МОУ «СОШ № 38 им. В. И. Машковцева», г. Магнитогорск, Россия

событии. Это позволяет поэтам и музыкантам «играть» разными его художественными возможностями. В наше время этот жанр может быть как лиро-эпическим (литературным), так и музыкальным. В целом характерными для баллады чертами являются: сюжетность, драматизм, суггестивность, лиризм, историческая, мифологическая и любовная тематика. В 70-х годах XX века на Западе в рамках протестной субкультуры (рок-культуры) зародился жанр рок-баллады. Довольно быстро он стал популярным и в России; пик его популярности приходится на 1990-е гг. В этом жанре сохранились мистическое содержание, мифопоэтические образы, однако добавились социально-политическая и сатирическая тематика, а также усилилось лирико-трагедийное начало.

Ключевые слова: жанры баллады и рок-баллады, историческая поэтика, литература и музыка, суггестивность, лиризм, драматизм

Одним из самых востребованных в современной поэзии и музыке жанров до сих пор остается баллада, несмотря на то, что появилась она ещё в далеком Средневековье. Д. М. Магомедова определяет её как «гибридный» жанр, «совмещающий лирическое, эпическое (повествовательная фабула) и драматическое (диалогические реплики персонажей) начала» [11]. Жанр баллады возник в XII веке в Европе как один из последних жанров Средневековья и один из первых – Нового времени. Во время устного существования баллады (XI–XVI вв.) формируется её сюжетный комплекс и основные архетипы [15]. Европейская баллада прошла долгий и интересный путь развития.

Термин «ballate» происходит от латинского «ballare», что означает «плясать». Поэтому в Провансе песню, сопровождавшую танец, называли «ballada». Из Франции баллада переходит в Италию, где она теряет связь с народной плясовой песней под воздействием канцоны [5]. Со временем значение термина «ballade» меняется. В XIV веке французская баллада представляет собой «литературный жанр, имеющий определенную метрическую форму и чисто лирическое содержание» [7].

В России интерес к балладе появляется в XVIII веке. Её зарождение в русской литературе связано с такими авторами, как В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, М. Н. Муравьев, Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев, С. С. Бобров и др. Их произведения восходят к европейским традициям и имеют экспериментальный характер [8; 15]; в целом правильнее было бы говорить о «балладных потенциях» данных произведений [12]. Баллады поэтов конца XVIII в. Н. М. Карамзина и Н. А. Львова далеки от традиции народной баллады. Если они и обращались к прошлым эпохам, то факты истории

использовали лишь для характеристики персонажей, а не для познания исторических событий и проблем. Иным было балладное творчество Г. Р. Державина; в своих балладах он стремился к осмыслению ключевых событий в истории своей страны [8; 12].

Появление жанра баллады в профессиональной художественной среде многих европейских стран пришлось на период зарождения предромантизма и раннего романтизма, т. е. на рубеж XVIII–XIX веков. Для романтиков баллада стала не просто любимым жанром, в ней «пульсировала» энергия нового времени, заявляла о себе свежесть художественно-эстетического вкуса [4; 2; 3]. Забегая вперед, скажем, что романтическая баллада продолжила устойчивое движение в следующем столетии, распространив влияние своей поэтики не только на XX, но и на XXI век.

Писатели Серебряного века тоже интересовались балладным жанром, но в меньшей степени. Известны баллады В. Брюсова, Н. Гумилева, А. Белого, М. Цветаевой, А. Ахматовой, З. Гиппиус и др. Балладное творчество поэтов конца XIX – начала XX в. представляет собой пеструю картину, но, если сравнивать с другими этапами развития жанра, не очень богатую. Баллада в это время претерпевает немалые изменения. Например, в произведениях З. Гиппиус почти отсутствует эпическая составляющая жанра; уходит в подтекст сюжетное начало, за счет чего усиливается лирическое звучание; на первом плане оказывается уже не судьба персонажа, а драматические переживания лирического героя [6].

Баллада Серебряного века рассматривает традиционные темы с другой стороны, но при этом осваивает и новые темы, прежде всего свойственные лирике. Меняются принципы создания драматизма, теперь он основывается не на сюжете, а является следствием напряженности чувств героя или автора. Изменения происходят и в сюжетостроении: действие очень концентрируется, стремится не к развернутой, а «точечной» фабуле. В балладе начала XX в. наблюдается также усиление философичности.

В середине XX века с появлением на Западе новой субкультуры, а именно рок-музыки, появляется новый вид баллад – рок-баллада. Формирование фонда музыкальных баллад оказалось тесно связано с поэзией романтизма [1]. Однако в русской вокальной и хоровой музыке второй половины XX в. атмосфера ужаса или возвышенного трепета перед непостижимостью бытия, передающая ощущение перехватывающего дыхания от величия природы, рождающая страх и страдание, не нашла того отклика, что имела в странах Западной Европы. В России оказалась востребованной баллада «исторической судьбы», где на первом плане стоял сильный героический характер, развернутый в трагической плоскости [14].

Среди камерно-вокальных жанров баллада сразу выделилась разнообразием образов, чутким отношением к слову. Примечательно, что с самого начала баллада заявила о себе близостью к театральному искусству. В этом плане интересным является замечание английской исследовательницы С. Норткот, которая в своей монографии «Баллада в музыке» отметила, что «старинные баллады создавались ради представления, новые – для чтения», из чего следует, что театрализация – это родовое качество балладного жанра. За русской вокальной балладой этот «сценический шлейф» тянулся вплоть до Серебряного века [3]. Затем вокальная баллада передала эстафету произведениям камерно-инструментальной музыки. Однако они не получили широкого развития в русском романтизме. В камерно-фортепианной музыке интерес к балладе зарождается лишь на рубеже XIX–XX веков, однако ярких опусов, конкурирующих с европейской балладой, на русской сцене не возникает [3].

Как уже упоминалось, во второй половине XX века на Западе возникает новая субкультура, которая отрицает ценности «общества всеобщего процветания». Движение американских битников и хиппи подготовило почву для самого радикального художественного явления новой эпохи – рок-культуры, ее поэзии и музыки. Именно в рок-музыкальной субкультуре переход из классическо-модернистской парадигмы в постмодернистскую осуществлялся наиболее бурно и драматично. Западная рок-музыка, параллельно с кино, начала прорывать границы национальных и идеологических традиций и формировать единый мировой рецептивно-эстетический горизонт художественных ценностей и поэтических средств [10]. Разделенные в классической эстетике со времен эпохи Возрождения художественные виды и формы (словесность, музыка и театральносценическое действие) заново объединились в новом жанре искусства XX века – рок-концерте (шоу). Рок-музыканты обратились и к балладе. Расцвет жанра рок-баллады приходится на начало 1970-х годов. Одним из самых известных авторов баллад был американский поэт и рок-музыкант Джим Моррисон, основатель и лидер группы «Doors» [10].

В начале XXI века романтическая фантастика в балладе сменяется социально-политической и сатирической тематикой. Однако мистицизм и таинственность в рок-балладах сохраняются. Они опираются на поэтику народных и литературных баллад, обогащая «исходную жанровую основу достижениями современного искусства, при этом происходит не трансформация, а обновление жанра» [9].

И. В. Кумичев выделил следующие характерные черты жанра рок-баллады [9]:

- особая роль музыкально-ритмического начала;
- баллада – продукт пограничного мироощущения;
- трагедийность (см. также: [13]).

К стилистическим приметам рок-баллады можно отнести также «высокую частотность употребления <...> форм первого и второго лица» или «построение повествования при помощи глаголов повелительного наклонения» [10], замену «мы» (что характерно для народных баллад) на «я» и преобладание лирического начала над эпическим и драматическим.

Как уже было сказано ранее, расцвет жанра рок-баллады приходится на начало 1970-х годов. В это время появляются рок-группы, которые помимо обычных рок-песен создают и рок-баллады. В России рок-баллады становятся популярными позже, в конце XX века. Многие из них считаются сейчас образцовыми, служат своеобразным каноном жанра, например:

1. «Ночная птица» (группа «Воскресение», 1979 г.);
2. «Я хочу быть с тобой» (группа «Наутилус Помпилиус», 1983 г.);
3. «Сумерки» (группа «Алиса», 1987 г.);
4. «Глазами и душой» (группа «Чиж&Ко», 1993 г.);
5. «На небе вороны» (группа «ДДТ», 1994 г.);
6. «Возьми мое сердце» (группа «Ария», 1995 г.)
7. «Прыгну со скалы» (группа «Король и Шут», 1996 г.).

Это лишь малая часть популярных рок-баллад того времени. Жанр постепенно менялся, но популярности своей не терял, и в современной России рок-баллады продолжают создаваться в большом количестве. Их уже нельзя назвать классическими, но главные приметы жанра они сохраняют (сюжетность, трагедийность, тема любви, лиричность). На первый план выходит любовная тема. Например:

1. «Потерянный рай» (группа «Ария», 2000 г.);
2. «Романс» (группа «Сплин», 2004 г.);
3. «У шамана три руки» (группа «Пикник», 2005 г.);
4. «Молитва» (группа «БИ-2», 2011 г.);
5. «Я повержен. Ты довольна?» (Павел Пламенев, 2014 г.);
6. «Грабли» (Noize MC, 2016 г.);
7. «Я так соскучился» (группа «Порнофильмы», 2017 г.).

Рок-баллада продолжает развиваться, а музыканты не перестают обращаться к этому жанру. Ведь художественный мир баллады многогранен и включает в себя как мифолого-исторические сюжеты и мотивы, так и повышенную эмоциональность и суггестивность.

Литература

1. Бегичева О. В. Баллада и симфоническая поэма в музыкальном искусстве романтизма: стратегия и тактика межжанрового взаимодействия // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. Т. 20. С. 2981–2985.
2. Бегичева О. В. Романтическая баллада в русском музыкальном искусстве XIX–XX вв.: жанровый обзор // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2. Филология и искусствоведение. 2018. № 4 (227). С. 206–211.
3. Бегичева О. В. Русская баллада конца XIX – начала XX в. глазами зарубежных ученых // Вестник музыкальной науки. 2019. № 4 (26). С. 23–29.
4. Биджиева А. А. Особенности поэтики баллад Василия Андреевича Жуковского: выпускная квалификационная работа: 44.03.05. Карачаевск, 2017. 59 с.
5. Борецкая У. А. Возникновение и эволюция жанра английской баллады // Вестник Череповецкого государственного университета. 2013. № 4. Т. 1. С. 65–67.
6. Борицких Л. Я. Эволюция балладного жанра в поэзии серебряного века // Вестник ВГУ. Серия «Филология. Журналистика». 2011. № 2. С. 5–10.
7. Елина Н. Г. Развитие англо-шотландской баллады // Английские и шотландские баллады. Москва: Художественная литература, 1973. С. 104–31.
8. Ивашина В. В. Эволюция жанра баллады в русской литературе. Общие тенденции // Культурология, филология, искусствоведение: актуальные проблемы современной науки: сборник статей по материалам VIII международной научно-практической конференции / отв. ред. М. А. Васинович. Новосибирск: Ассоциация научных сотрудников «Сибирская академическая книга», 2018. С. 67–72.
9. Кумичев И. В. Жанр и мифопоэтическая специфика рок-баллады конца 60-х – 70-х годов XX века: на материале творчества американских и английских рок-групп: 10.01.03: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Калининград, 2014. 23 с.
10. Лашкевич А. В. Герменевтика музыкально-поэтического жанра: экзистенциальная мифопоэтика американских рок-баллад (Джим Моррисон и группа «Doors») // Павермановские чтения. Литература. Музыка. Театр: сб. науч. трудов. Вып. 2 / под ред. О. Н. Турьшевой. Екатеринбург: Ажур, 2014. С. 76-92.
11. Магомедова Д. М. Филологический анализ лирического стихотворения: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений. Москва: Изд. центр «Академия», 2004. 192 с.

12. Петров А. В. Из истории маргинальных жанров в русской поэзии XVIII века [эпические стихи, эпиграмма, баллада]: учеб. пособие. Магнитогорск: МаГУ, 2012. 138 с.

13. Разницына Н. С. Жанр баллады в русском фолк-роке (на примере альбома «Дорога сна» группы «Мельница») [Электронный ресурс] // Русская рок-поэзия: текст и контекст. 2018. № 18. С. 178–184.

14. Свиридов С. В. Рок-поэзия между музыкой и словом: драйв и поэтика текста // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия «Филология. Педагогика. Психология». 2017. № 4. С. 54–62.

15. Шумакер А. Е. Русская литературная баллада конца XVIII – начала XIX века: сюжетно-мотивный репертуар и жанровые границы: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. Новосибирск, 2015. 170 с.

REFERENCES

1. Begicheva O. V. Ballada i simfonicheskaya poema v muzykal'nom iskusstve romantizma: strategiya i taktika mezhdzhanrovogo vzaimodejstviya [Ballad and symphonic poem in the musical art of Romanticism: strategy and tactics of inter-genre interaction] // Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal «Koncept» [Scientific and methodological electronic journal «Concept»]. 2014. Vol. 20. Pp. 2981–2985.

2. Begicheva O. V. Romanticheskaya ballada v rusском muzykal'nom iskusstve XIX–XX vv.: zhanrovij obzor [Romantic ballad in Russian musical art of the XIX–XX centuries: genre review] // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Filologiya i iskusstvovedenie [Bulletin of the Adygea State University. Series 2. Philology and Art History]. 2018. № 4 (227). Pp. 206–211.

3. Begicheva O. V. Russkaya ballada konca XIX – nachala XX v. glazami zarubezhnyh uchenyh [Russian ballad of the late XIX – early XX centuries through the eyes of foreign scientists] // Vestnik muzykal'noj nauki [Bulletin of Musical Science]. 2019. № 4 (26). Pp. 23–29.

4. Bijiyeva A. A. Osobennosti poetiki ballad Vasiliya Andreevicha Zhukovskogo: vypusknaya kvalifikacionnaya rabota [Features of the poetics of the ballads of Vasily Andreevich Zhukovsky]. Karachaevsk, 2017. 59 p.

5. Boretskaya U. A. Vozniknovenie i evolyuciya zhanra anglijskoj ballady [The emergence and evolution of the English ballad genre] // Vestnik Cherepoveckogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Cherepovets State University]. 2013. No. 4, vol. 1. Pp. 65–67.

6. Boritskikh L. Ya. Evolyuciya balladnogo zhanra v poezii serebryanogo veka [The evolution of the ballad genre in the poetry of the Silver Age] // Vestnik VGU. Seriya «Filologiya. Zhurnalistika» [Bulletin of the VSU. The series «Philology. Journalism»]. 2011. No. 2. Pp. 5–10.

7. Elina N. G. Razvitie anglo-shotlandskoj ballady [The development of the Anglo-Scottish ballad] // Anglijskie i shotlandskie ballady [English and Scottish ballads]. Moscow, 1973. Pp. 104–131.

8. Ivashina V. V. Evolyuciya zhanra ballady v russskoj literature. Obshchie tendencii [Evolution of the ballad genre in Russian literature. General trends] // Kul'turologiya, filologiya, iskusstvovedenie: aktual'nye problemy sovremennoj nauki: sbornik statej po materialam VIII mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii / otv. red. M. A. Vasinovich [Culturology, philology, art criticism: actual problems of modern science: a collection of articles based on the materials of the VIII International Scientific and Practical Conference]. 2018. Pp. 67–72.

9. Kumichev I. V. Zhanr i mifopoeticheskaya specifika rok-ballady konca 60-h – 70-h godov XX veka: na materiale tvorchestva amerikanskih i anglijskih rok-grupp: 10.01.03: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk [Genre and mythopoetic specifics of rock ballads of the late 60s – 70s of the XX century: based on the creative work of American and English rock bands]. Kaliningrad, 2014. 23 p.

10. Lashkevich A. V. Germenevtika muzykal'no-poeticheskogo zhanra: ekzistencial'naya mifopoetika amerikanskih rok-ballad (Dzhim Morrison i gruppa «Doors») [Hermeneutics of the musical and poetic genre: existential mythopoetics of American Rock ballads (Jim Morrison and the «Doors» group)] // Pavermanovskie chteniya. Literatura. Muzyka. Teatr: sb. nauch. trudov. Vyp. 2 [Paverman Readings. Literature. Music. Theater: collection of scientific works. Issue 2]. 2014. Pp. 76–92.

11. Magomedova D. M. Filologicheskij analiz liricheskogo stihotvoreniya: ucheb. posobie dlya stud. filol. fak. vyssh. ucheb. zavedenij [Philological analysis of a lyrical poem]. Moscow: Publishing Center «Academy», 2004. 192 p.

12. Petrov A. V. Iz istorii marginal'nyh zhanrov v russskoj poezii XVIII veka [eonichekские стихи, epitalama, ballada]: ucheb. posobie [From the history of marginal genres in Russian poetry of the XVIII century [aeonic poems, epithalama, ballad]]. Magnitogorsk: MaGU, 2012. 138 p.

13. Raznitsyna N. S. Zhanr ballady v russskom folk-roke (na primere al'boma «Doroga sna» gruppy «Mel'nica») [The genre of ballads in Russian folk-rock (on the example of the album «The Road of Sleep» by the group «Mill»)] // Russkaya rok-poeziya: tekst i kontekst. [Russian rock poetry: text and context]. 2018. No. 18. Pp. 178–184.

14. Sviridov S. V. Rok-poeziya mezhdru muzykoj i slovom: drayv i poetika teksta [Rock poetry between music and word: drive and poetics of text] // Vestnik Baltijskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta [Bulletin of the Baltic Federal University named after I. Kant]. The series «Philology. Pedagogy. Psychology». 2017. No. 4. Pp. 54–62.

М. В. Лучкина, А. В. Петров

15. Schumacher A. E. Russkaya literaturnaya ballada konca XVIII – nachala XIX veka: syuzhetno-motivnyj repertuar i zhanrovye granicy: dis. ... kand. filol. nauk [Russian literary ballad of the late XVIII – early XIX century: plot-motive repertoire and genre boundaries]. Novosibirsk, 2015. 170 p.

ROCK BALLAD: THE HISTORY OF THE GENRE

Maria V. Luchkina

Teacher, secondary educational school № 38 named after V. I. Mashkovtsev
(Magnitogorsk, Russia)

Aleksey V. Petrov

Doctor of Philology, teacher of additional education,
secondary educational school № 38 named after V. I. Mashkovtsev
(Magnitogorsk, Russia)

Abstract

The purpose of this article is to study the history of the appearance of rock ballads and briefly systematize information about the genres of ballads and rock ballads. The genre of ballads originated in the distant Middle Ages. Initially, the ballad emerged as a musical genre, a few centuries later it became a lyrical genre, and in the era of romanticism, it returned to music. Over time, the ballad genre developed, absorbed more and more new features, while not losing its relevance, and remains popular to this day, in demand both in literary and musical culture. This can be explained by the considerable «flexibility» of the ballad genre: it was born at the junction of theatrical action, lyrical emotional utterance and a story about a terrible, fantastic, dramatic event. This allows poets and musicians to «play» with its various artistic possibilities. Nowadays, this genre can be both lyrical-epic (literary) and musical. In general, the characteristic features of the ballad are: plot, drama, suggestiveness, lyricism, historical, mythological and love themes. In the 70s of the XX century, the genre of rock ballads was born in the West within the protest subculture (rock culture). It quickly became popular in Russia as well; its popularity peaked in the 1990s. Not only mystical content and mythopoetic images have been preserved in this genre, but also socio-political and satirical themes have been added, and the lyrical and tragic beginning has also intensified.

Keywords: genres of ballads and rock ballads, historical poetics, literature and music, suggestiveness, lyricism, drama

Для цитирования: Лучкина М. В., Петров А. В. Рок-баллада: история появления жанра // Libri Magistri. 2022. № 4 (22). С. 42–50.

Поступила в редакцию 15.09.2022

Принята в печать 26.10.2022