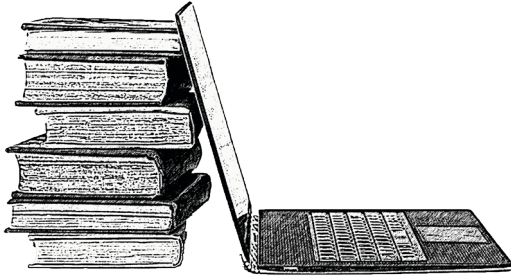

SCHOLAE

АСИЯ ХАМУДОВНА ИМХАСИНА

УДК 821.161.1

Бакалавр, Институт философии,
Санкт-Петербургского государственного университета
Санкт-Петербург, Россия
st120658@student.spbu.ru

ЛИРИКА ПОЭТОВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА В СОВЕТСКОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация: Статья посвящена теме распространения поэзии периода 1900–1930 годов, получившего название «Серебряный век», в массовой культуре Советского Союза. В тексте описываются причины роста популярности лирики модернистов, а также примеры музыкальных композиций и театральных постановок, в которых она играет важную роль. При написании был использован эмпирический метод изучения стихотворений авторов Серебряного века и музыкальных композиций, в текстах которых была использована их лирика. Статья предназначена для специалистов в области культурологии и литературоведения и может быть интересна широкому кругу читателей.

Ключевые слова: Серебряный век; модернизм; русский культурный ренессанс; период «оттепели»; СССР; барды; театр; музыка; поэзия; цензура.

Для цитирования: Имхасина А.Х. Лирика поэтов серебряного века в советской массовой культуре // Studia Culturae. 2024, 4 (62). С. 126–134. DOI: 10.31312/2310-1245-2024-62-126-134.

ASIYA H. IMKHASINA

Student of bachelor's degree

Institute of philosophy, St Petersburg State University

Saint Petersburg, Russia

st120658@student.spbu.ru

THE LYRICS OF THE POETS OF THE SILVER AGE IN SOVIET POPULAR CULTURE

Abstract: The article is dedicated to the topic of popularization of 1900–1930 poetry, which is named “The Silver Age”, in soviet popular culture. In the text, there is a description of the reasons for modernists’ lyrics’ growing popularity. Moreover, there are examples of the songs and theatrical performances, in which the Silver Age poetry plays an important role. To write this article, the method of analyzing the modernists’ poems and songs, in which the poems were used, was chosen. The article is intended for specialists of Cultural Studies and History of literature and may be interesting for a wide range of readers.

Keywords: Silver Age; modernism; Russian cultural Renaissance; Khrushchev Thaw; USSR; bards; theater; music; poetry; censure.

For citation: Imkhasina A.H. The lyrics of the poets of the Silver Age in soviet popular culture // Studia Culturae. 2024, 4(62). P. 126–134. DOI: 10.31312/2310-1245-2024-62-126-134.

С начала XX века в русской культуре начался духовный расцвет: появились новые жанры литературы, развитие получили философия, изобразительное искусство, музыка и театр. В историю этот период первой трети XX века вошел под названием «Серебряный век» или, как называл его русский философ Н.А. Бердяев в книге «Самопознание», «русский культурный ренессанс» [1, с. 98]. Неоспоримо то, что описанный культурный этап оказал сильное влияние на развитие духовной сферы общества. Значительную роль Серебряный век оказал и на массовую культуру советского времени.

Несмотря на то, что в Советском Союзе большая часть произведений авторов периода первой трети XX века находилась

под запретом, поэзия Серебряного века встречалась в различных видах искусства. Распространение лирика данной эпохи получила в период хрущевской «оттепели», приходившейся на пятидесятые и шестидесятые годы. С приходом к власти Н. С. Хрущева политика цензурирования, введенная при И. В. Сталине, была смягчена, и некоторые стихотворения поэтов были допущены к публикации [2, с. 43]. Среди них были произведения таких поэтов, как Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Борис Пастернак и другие. Рост популярности поэзии начала XX века можно объяснить повышенным интересом людей к тому, что раньше находилось для них под запретом. В то же время начали широко распространяться музыкальные композиции, в которых текстом служили стихотворения Серебряного века.

Музыка сыграла важную роль в распространении творчества поэтов-модернистов¹ в СССР. Это связано с тем, что в период «оттепели» становится популярным жанр авторской песни. Со смягчением запретов и ожиданием грядущих улучшений появились, так называемые, «барды» — исполнители авторских песен. В это время начали публиковаться стихотворения Мандельштама, имя которого было под запретом в стране в течение двадцати лет. Самого поэта в 1956 году реабилитировали по делу 1938 года, а его стихотворения получили массовое распространение в 1960-х. Его лирика была многократно положена на музыку бардов «оттепели». Например, известны стихотворения Мандельштама в исполнении советского барда Петра Петровича Старчика. Песни, которые

¹ Модернизм (от фр. — новейший) — условное обозначение периода культуры конца XIX — середины XX в.: совокупность нереалистических философско-художественных направлений в искусстве этой эпохи, которые объединяет идея обновления, пересмотра философских основ, творческих принципов, самого языка классического искусства XIX в. М., так же, как и декаданс, своеобразно сфокусировал и выразил настроения «конца-начала века» [3].

заключают в себе лирику поэта: «Сохрани мою речь», «Чарли Чаплин», «Флейта». Стоит отметить, что произведения эпохи «оттепели» заключали в себе идеи либерализма и художественного осмысления реальности, что идейно соответствует поэзии начала века [2, с. 43].

Среди граждан Советского Союза самыми популярными становились песни, посвященные вечным темам — темам мира, любви, одиночества и др., которые поднимались в стихотворениях модернистов. Такие темы, вне зависимости от эпохи, находили широкий отклик среди слушателей. Зачастую песни на стихи поэтов Серебряного века звучали в советских кинофильмах. Например, на основе стихотворения Бориса Пастернака «Никого не будет в доме» (1932) в 1975 году вышла песня в исполнении Сергея Никитина, ставшая одним из саундтреков к фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Лирика поэтов Серебряного века хорошо понималась людьми советского времени не только из-за духовного соответствия данному периоду. Зачастую она ложилась на простые музыкальные мотивы, которые легко запоминались. Эстрадные советские песни создавались, в основном, по схеме два куплета и два повторяющихся припева. При использовании стихотворений авторов Серебряного века, в припеве отражалась основная мысль произведения, его главные, по мнению композитора, строки. Также музыканты могли повторять некоторые строки стихотворения, которые имели наибольшую эмоциональную окрашенность. Так, например, Людмила Барыкина при исполнении песни «Смятение», написанной на стихотворение Анны Ахматовой, повторяла строки «И я не могу взлететь / А с детства была крылатой».

Стоит отметить, что музыкальные композиции не всегда носили схожее со стихотворением название. Они могли быть названы по ключевым строкам произведения, которые, по мнению композитора, выражали его основную мысль. Так, например, песня «Виновник» советского композитора

Владимира Эдуардовича Евзерова, исполненная Валерием Леонтьевым, была написана на стихотворение Анны Ахматовой «А в августе зацвел жасмин / А в сентябре шиповник» (Ахматова А.А. Стихи о любви).

Из наиболее популярных примеров поэзии Серебряного века в творчестве советских композиторов нельзя не упомянуть Александра Борисовича Градского, который в конце 1970-х написал музыку на стихотворение Бориса Пастернака «Зимняя ночь» («Свеча горела на столе, свеча горела...») из его книги «Доктор Живаго». В 1983 году Градский записал «Зимнюю ночь» в составе вокальной сюиты «Флейта и рояль», которая была написана на известные произведения Пастернака и Маяковского.

Поэзию Серебряного века с помощью своего творчества популяризировала и эстрадная певица Алла Пугачева. Примерами могут послужить композиции «Ленинград» и «Музыкант», написанные на стихотворения Осипа Мандельштама «Ленинград» и «Жил Александр Герцович...», соответственно. Данные песни были выпущены в 1980 году в составе мини-альбома «Вот так случилось, мама», однако они были исполнены раньше, в 1977 году в рамках сольных программ певицы. В песне «Ленинград» Пугачева меняет обращения автора к Петербургу на свое обращение к Ленинграду: «Ленинград, Ленинград! Я еще не хочу умирать» [4]. Смена названия с дореволюционного «Санкт-Петербург» на советское «Ленинград» свидетельствует о принятии новой реальности, об утверждении советского мировоззрения.

Стоит отметить и известное исполнение Аллой Пугачевой композиции «Мне нравится», выпущенной в 1976 году в качестве саундтрека к кинофильму «Ирония судьбы, или С легким паром!». Данное исполнение является одним из самых популярных интерпретаций стихотворения эпохи модернистов. Песня покорила зрителей своим искренним звучанием; с ее помощью, как говорил режиссер Эльдар Рязанов,

в фильме поддерживалась атмосфера перехода от веселого настроения к печальному. В современном постсоветском обществе прослушивание данной композиции и просмотр фильма зачастую сопровождал празднование Нового года.

Еще одним примером интерпретации текста автора Серебряного века является произведение «Под лаской плюшевого пледа», написанное композитором Андреем Петровым на одноименное стихотворение Марины Цветаевой. Композиция была исполнена певицей и джазовой вокалисткой Валентиной Пономаревой и стала саундтреком к советскому кинофильму «Жестокий романс» (1984). Произведение пропитано любовным страданием, что передает атмосферу картины. Нельзя не упомянуть и «Романс Настеньки» на стихотворение Цветаевой «О бедном гусаре замолвите слово» из одноименного художественного фильма режиссера Эльдара Рязанова, премьера которого состоялась в 1981 году.

В настоящее время существует множество музыкальных жанров, в которых исполняются песни, написанные на лирику модернистов. Из самых распространенных можно выделить рэп, появившийся в конце XX века в городе Куйбышев, поп и рок. Однако в Советском Союзе стихотворения зачастую ложились в основу романсов². Данный жанр изначально был распространен в царской России, но затем обрел возрождение в 1970-е годы. Романсы эстетически соответствовали тематике любви — зачастую трагичной, — которая поднималась в лирике поэтов-модернистов. Произведения, выражавшие душевные переживания, находили признание в обществе.

Вообще, можно заметить, что большая часть музыкальных произведений, упомянутых выше, написаны на тематику

² Романс — небольшое стихотворное произведение, предназначенное для сольного пения с аккомпанементом. Для стихотворного текста, положенного в основу Р., характерны напевность, мелодичность, как правило, простой синтаксис [3].

любви и любовных страданий. Это связано с тем, что в жизни человека XX века любовь является неотъемлемой составляющей. Потребность в выражении этого чувства прослеживается как в период «русского культурного ренессанса», так и в советскую эпоху. Вероятно, лирика Серебряного века, отличающаяся необычными и яркими образами, использовалась в музыкальных произведениях СССР для придания композиции большей романтичности и оригинальности.

Если говорить о других примерах отражения эпохи Серебряного века в массовой культуре, то стоит отметить, что ни в фильмах, ни в театральном искусстве не было такой распространенности лирики модернистов, как в музыке. Несмотря на некоторое смягчение цензуры, в период «оттепели» власть все еще контролировала деятельность в сфере искусства. Этим можно объяснить факт того, что в фильмах и театральных постановках поэзия начала века практически не использовалась. Исключением являлось творчество Владимира Маяковского, который был одним из поэтов, не подверженных цензуре советской властью, ведь даже Иосиф Сталин говорил о нем как о «лучшем, талантливейшем поэте советской эпохи» [5].

Одним из примеров использования лирики Маяковского и его образа в постановках являются сатирические пьесы поэта «Клоп» (1955), «Баня» (1953) и «Мистерия-буфф» (1957), возвращенные на советскую сцену художественным руководителем Московского театра сатиры Валентином Плучеком. Творчество Маяковского было визуализировано и в Московском Театре драмы и комедии на Таганке в спектакле «Послушайте!» 1967 года. В Литературной газете от 14 июня 1967 года советский критик Борис Галанов пишет, что «поэт и его стихи — главные герои в этом спектакле» [6, с. 8].

Произведения поэтов Серебряного века, сопровождаемые музыкой советского времени и поставленные в театрах СССР, стали культурным наследием Советского Союза и Российской Федерации. Советские эстрадные песни с лирикой

модернистов популярны и в современности. Традиция просмотра советских фильмов на государственные праздники, например, Новый Год, способствует распространению и сохранению композиций, написанных в Советском Союзе на произведения первой трети XX века.

Таким образом, распространение стихотворений Серебряного века в Советском Союзе началось после периода хрущевской «оттепели». Появление авторской песни и бардов способствовало популяризации поэзии модернистов, таких как Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Анна Ахматова и другие. Важно подчеркнуть, что композиторы привнесли новый взгляд на лирику поэтов начала века. Благодаря саундтрекам к фильмам ускорялось знакомство советского общества с искусством русского модернизма. Музыкальные композиции на стихотворения поэтов Серебряного века, включая лирику о любви, одиночестве и родине, получили огромную известность среди граждан Советского Союза, благодаря вечности поднятых в них тем. Эти тексты под музыку исполнялись на концертах и квартирниках не только профессиональными певцами, но и уличными музыкантами. Свое отражение произведения начала века — в частности, стихотворения Владимира Маяковского, — нашли и в театральном искусстве. Произведения русских поэтов начала XX века продолжали оставаться актуальными, отражая социальные, культурные и политические изменения советского общества.

Список литературы | References

1. Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии). М.: Международные отношения, 1990. 336 с. Berdyayev N.A. Self-knowledge (an attempt at philosophical autobiography). Moscow: International Relations, 1990. 336 p. (In Russ.)
2. Беляева К.С. Литература «Оттепели» и тенденции её развития (на примере творчества Е. Евтушенко) // Вестник МГУКИ. 2015. № 5(67). С. 42–46.

- Belyaeva K.S. Literature of the «Thaw» and tendencies of its development (on the example of the works of E. Yevtushenko) // Bulletin of MGUKI. 2015. No. 5 (67). P. 42–46. (In Russ.)
URL: <https://sciup.org/literatura-ottepeli-i-tendencii-ejo-razvitija-na-primere-tvorchestva-e-144160524> (15.05.2024).
3. Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. СПб.: Паритет, 2006. 314 с.
Belokurova S.P. Dictionary of literary terms. St. Petersburg: Parity, 2006. 314 p. (In Russ.)
URL: <https://rus-literary-criticism.slovaronline.com/193-модернизм> (09.05. 2024).
4. Мандельштам О. Текст песни «Ленинград».
Mandelstam O. Lyrics of the song “Leningrad”.
URL: <https://www.karaoke.ru/song/2930.htm> (15.05.2024)
5. Сталин И.В. Записка Н.И. Ежову (после 24 ноября 1935 года) // Центр гуманитарных наук 21-го века. Зеркало Библиотеки Михаила Грачева, архив И.В. Сталина.
Stalin I.V. Note to N.I. Yezhov (after November 24, 1935) // Center for Humanities of the 21st Century. Mirror of the Mikhail Grachev Library, I.V. Stalin’s archive. (In Russ.)
URL: https://c21ch.newcastle.edu.au/stalin/t18/t18_040.htm (15.05. 2024).
6. Галанов Б. Маяковский на Таганке // Литературная газета, 14.06.1967.
Galanov B. Mayakovsky on Taganka // Literary newspaper, 14.06.1967.