

Рецензии и обзоры

УДК 785

DOI: 10.28995/2686-7249-2022-6-149-156

Прог-рок: отечественная версия

Рец. на кн.: *Савицкая Е.А. Прогрессив-рок: герои и судьбы. Часть 2:*

От советского арт-рока к российскому прогрессив-року
(М.: Rock-ExPress, ГИИ, 2021)

Юрий В. Доманский

*Российский государственный гуманитарный университет,
Москва, Россия, domanskii@yandex.ru*

Аннотация. В рецензии рассматривается книга Е.А. Савицкой «Прогрессив-рок: герои и судьбы. Часть 2: От советского арт-рока к российскому прогрессив-року». Демонстрируется предельная важность и даже этапность данного труда для углубления понимания вынесенного в заглавие книги музыкального направления, как для истории отечественной музыки, так и для теории культуры.

Ключевые слова: прогрессив-рок, арт-рок, Е.А. Савицкая

Для цитирования: Доманский Ю.В. Прог-рок: отечественная версия. Рец. на книгу: *Савицкая Е.А. Прогрессив-рок: герои и судьбы. Часть 2: От советского арт-рока к российскому прогрессив-року* (М.: Rock-ExPress, ГИИ, 2021) // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2022. № 6. С. 149–156. DOI: 10.28995/2686-7249-2022-6-149-156

Prog-rock. Russian version

Book Review: Savickaya, E.A. (2022), *Progressive Rock: Heroes and Destinies. Part 2: From Soviet Art Rock to Russian Progressive Rock* (Rock-ExPress, GII, Moscow)

Yurii V. Domanskii

*Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia,
domanskii@yandex.ru*

Abstract. The review considers the book “Progressive Rock: Heroes and Destinies. Part 2: From Soviet Art Rock to Russian Progressive Rock” by E.A. Savitskaya. It is substantiated *that the work may be called a milestone on the way of the deeper understanding of the musical genre* featured in the title of the book and that the work is of the utmost importance for both the history of Russian music and the theory of culture.

Keywords: progressive rock, art rock, E.A. Savickaya

For citation: Domanskii, Yu.V. (2022), “Prog-rock. Russian version Book Review: Savickaya, E.A. (2022), *Progressive Rock: Heroes and Destinies. Part 2: From Soviet Art Rock to Russian Progressive Rock*, Rock-ExPress, GII, Moscow”, *RSUH/RGGU Bulletin. “Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies” Series*, no. 6, pp. 149–156, DOI: 10.28995/2686-7249-2022-6-149-156

В 2015 г. свет увидела книга Елены Савицкой «Прогрессив-рок: герои и судьбы» [Савицкая 2015], посвященная всестороннему изучению одного из ведущих направлений мировой музыки последних пятидесяти лет. Материалом той книги стали многочисленные зарубежные представители прогрессив-рока. И вот по прошествии шести лет вышло продолжение, радикальное отличие которого от книги-предшественника – объект исследования: теперь это советский и российский прог-рок [Савицкая 2021].

Сразу следует сказать, что данное направление отечественного рока со стороны гуманитарной науки долго оставалось без должного внимания, в отличие, скажем, от явления, которое принято называть русским роком¹, – систематическое научное (в частности,

¹ Е.А. Савицкая справедливо дифференцирует понятия «российский рок», «рок на русском языке» и «русский рок»; последний определяется следующим образом: «Русский рок – своеобразное явление, сложившееся на основе совмещения англо-американской ритм-н-блюзовой / бит-традиции и особенностей российской массовой и бардовской песни, фольклора;

филологическое) изучение оногo в нашей стране насчитывает уже четверть века (см., например, [Русская рок-поэзия 1998–2021]). Причина того, что советский и российский прогрессив-рок не привлекал исследователей, верно подмечена уже в самом начале книги Савицкой:

Долгое время казалось, что у нас этого направления вовсе не существует или же оно представлено отдельными – пусть и выдающимися – группами. А о сколь-нибудь распространенном движении не может быть и речи [Савицкая 2015, с. 6].

Однако, разумеется, все не так плохо; просто большая часть представляющих это направление музыкантов и групп прошлого сейчас в массовом сознании позабыта, современники же, исполняющие музыку в названном ключе, отнюдь не собирают стадионы на своих выступлениях. То есть советский и российский прог-рок никак нельзя отнести к искусству, востребованному массами, к рок-мейнстриму. Скорее мы имеем дело с элитарной музыкальной культурой, музыкой не для всех. Но именно такая элитарность не только способствует исследовательскому обращению к прогрессив-року в его отечественной версии, но и настаивает на таком изучении. Потому все-таки удивительно, что до сих пор не было полноценного исследования этого явления. И тем более отрадно, что наконец-то оно состоялось – действительно, перед нами масштабное, глубокое, всестороннее исследование феномена, который давно такое исследование заслужил. Таким образом, лагуна заполнена, а нам остается искренне порадоваться этому и пользоваться в дальнейшем результатами обширных изысканий Елены Савицкой как в плане историческом, так и в аналитическом плане.

Весьма разветвленная структура книги позволяет обращаться к ней не только в ракурсе последовательного чтения от начала к финалу, но и использовать книгу как справочник, способствующий поискам сведений (неприменно аналитических, а не только сугубо фактических) о том или ином музыканте или о той или иной группе, а еще – о локальных сценах, о стилевых течениях внутри отечественного прог-рока, о важнейших теоретических

в таком качестве понятие начало осмысливаться и употребляться только в 1980-е годы. При этом русский рок необязательно связан с претворением русского народного мелоса, хотя осознается как национальный феномен. В числе представителей – такие разные исполнители, как Александр Башлачёв, Янка Дягилева, группы КИНО, ЗООПАРК, АЛИСА, НОЛЬ, ЗВУКИ МУ, ТЕЛЕВИЗОР и другие» [Савицкая 2021, с. 8].

и исторических понятиях, соотносимых с рассматриваемым явлением. И все это на предельно обширном материале – по ходу книги привлекается огромное количество примеров; казалось бы, нет ни одной прог-группы СССР и России, которой автор книги не коснулась бы в процессе исследования. Да и слово «коснулась» тут не очень подходит, потому что каждый пример разбирается предельно детально, подробно. И проводимый в книге анализ можно смело назвать методологически интеграционным, междисциплинарным, поскольку в его процессе используются методы и музыковедения, и филологии, и истории, и культурологии, и социологии. А в результате получилось эталонное исследование; и эталонное не для какой-то одной отрасли, а для практически всех гуманитарных отраслей.

Отдельно позволим себе выделить исторический аспект – книга охватывает довольно большой временно отрезок: от 1960-х гг. до наших дней; «привлечено» множество групп (ряд из которых сейчас, к сожалению, забыты, как, кстати, и многие рок-оперы прошлого, к которым обращается автор, реанимируя их для настоящего и грядущего (см.: [Савицкая 2021, с. 275 и далее]), не единожды слово предоставляется самим музыкантам, представляющим выделенные автором книги три волны отечественного прогрессив-рока. Но важно, что все это становится основой для глубокой и разноплановой аналитики. И сама структура книги в этой связи продумана идеально: главы с первой по четвертую предлагают читателю подробнейшую картину истории развития рассматриваемого явления применительно к прошлому веку, историю и в общем, и в частном – в конкретных проявлениях в виде отдельных групп и личностей музыкантов; ситуация же века нынешнего отнесена аж в десятую главу; а главы с пятой по девятую обращены уже к смысловой проблематике прог-рока – к текстуальной образной специфике, к саундовым моделям, к стилевым особенностям (главным параметром стиля, по точному замечанию автора книги, оказывается именно саунд); к жанровым особенностям – к таким способам реализации музыки, как большие по времени композиции, концептуальные альбомы, рок-оперы, рок-симфонии и пр. При этом части «историческая» и «аналитическая» связаны между собой и содержательно, и тем, что «историческая» часть включает в себя большие сегменты анализа, а «аналитическая» во многом базируется на обилии представленных в ней исторических фактов.

Классификация отечественного прог-рока, положенная в основу структуры «исторических» частей книги, проводится и по локальным сценам (что, разумеется, более чем оправданно исто-

рически), и по основательной периодизации, и по стилевым особенностям – именно стилевое многообразие становится базой для дифференциации образов советского и российского прогрессива. Такое сочетание пространственного, временного и стилового позволяет воссоздать обширный и многоплановый портрет явления, чему во многом способствуют приводимые эксклюзивные сведения о тех или иных музыкантах, взятые зачастую из личных бесед и переписки с ними автора. А вместе с тем уже в начальных главах читатель обнаруживает множество моментов теоретического свойства. Действительно, крайне важными представляются именно такого рода аспекты проведенного Е.А. Савицкой исследования, аспекты, связанные с обобщающими характеристиками рассматриваемого явления, с определениями терминов, с теми или иными классификациями, с перечнями особенностей, характерных черт того или иного параметра прог-рока.

Так, в книге предлагается, например, перечисление основных принципов арт / прогрессив-рок саунда (объемность и уравнивленность звучания, политембровость состава, высокая исполнительская культура, полифоничность фактуры, своеобразное отношение к аудиопространству [Савицкая 2021, с. 194]), классификация саундовых моделей (модели симфо-артовая, камерный / акустический арт, фолк-артовая, «нововолново»-артовая, электронно-артовая, прогрессив-металлическая [Савицкая 2021, с. 206]), классификация видов обработки заимствованного материала (аранжировка, адаптация, парафраз, аллюзии и реминисценции, стилизация, стилевое моделирование, глубинное влияние академической музыки [Савицкая 2021, с. 212–213]), классификация способов объединения материала в прогрессив-роке, на основе которой автором осуществляется анализ многочисленных концептуальных альбомов (альбомы сюитного типа, альбомы поэчного типа, микроциклы, альбомы, основанные на стилевом и жанровом единстве, альбомы с доминированием литературной концепции, альбомы, основанные на идейном единстве, альбомы, основанные на сюжетности [Савицкая 2021, с. 248]). Кстати, анализ концептуальных альбомов предваряется замечанием, которое в полной мере может быть применено ко всем материалу, который анализируется в книге:

Автор настоятельно рекомендует сочетать чтение аналитических текстов в книге с прослушиванием самих альбомов, так как даже подробные описания и нотные примеры не дадут полного представления о звучании, мелодическом и гармоническом богатстве, образно-смысловой насыщенности этих работ [Савицкая 2021, с. 248]

Перечень же из полусотни альбомов, которые стоит послушать прежде всего, помещен в одном из приложений (см.: [Савицкая 2021, с. 345]). Отдельно выделим и отмеченные автором в самом финале книги особенности развития отечественного прогрессив-рока: его стилистические особенности, в основе которых лежит музыкацентричность; своеобразие звучания, связанное с недостаточным техническим оснащением (по крайней мере – в 1970-е – начале 1980-х гг.); особенное слушательское сообщество в нашем веке (см.: [Савицкая 2021, с. 333–334]).

Большая часть определений, что даются автором по ходу работы, могли бы в будущем стать основой для энциклопедии прог-рока и даже для энциклопедического словаря терминов рок-музыки вообще. Вот, например, какое глубокое и исчерпывающее определение автор книги дает прогрессив-року (сохраним авторский курсив):

...«стилевой конгломерат», «сумма» многочисленных стиливых разновидностей, общей характеристикой которых является направленность на стилевой синтез (в том числе диалог с академической традицией), усложнение выразительных средств и музыкальной формы, интеллектуализированность содержания, нередко – использование новаторских технологий [Савицкая 2021, с. 15–16].

Или то особое понимание стиля, которое предлагается автором применительно к объекту исследования:

Стиль в рок-музыке можно рассматривать как многоуровневое явление, включающее такие «слои», как содержание (образная сфера), звучание (саунд), музыкальная лексика и формообразование, а также «внешний» уровень (имидж, коммуникация с аудиторией, репрезентация в общественной жизни и т. д.) [Савицкая 2021, с. 16].

Или определение рок-оперы (вновь сохраним курсив автора):

...синтетический музыкально-сценический жанр, сочетающий структурные принципы традиционной оперы и мюзикла со стилистикой рок-музыки [Савицкая 2021, с. 272].

На основе книги Савицкой можно создать не только словарь терминов и понятий рок-музыки, но и энциклопедию персоналий (не только личностей, но и групп) отечественного прогрессив-рока. И энциклопедия эта (если, конечно, она состоится, чего бы очень хотелось) безусловно будет носить характер не только справочный,

но и аналитический, ведь то, что написано в книге о конкретных группах и альбомах, является не просто упорядоченным, систематизированным изложением фактов (коих в книге огромное количество), а содержит в себе этих фактов исследовательское осмысление – анализ и интерпретацию.

В книге, помимо вещей сугубо концептуальных, множество частных моментов, достойных внимания не только в плане проекции на общую суть книги, но и в качестве самостоятельных сегментов. Назовем, например, подробное изложение специфики такого крайне неоднозначного явления советской музыкальной действительности, как ВИА (вокально-инструментальный ансамбль); или обращение к истории звукозаписи советского времени – к профессиональному винилу и любительскому магнитиздату, к музыкальным инструментам – прежде всего к гитарах и синтезаторам. Такого рода подключения фактической стороны делают картину рассматриваемого явления более объемной, более живой. И в этой связи следует сказать об особой роли постраничных примечаний в книге – примечаний, удобных для восприятия и дельных по сути; это гипертекстовые ссылки, содержащие краткие справки о тех или иных персонажах, появляющихся в книге, или же важные замечания, претендующие порою на то, чтобы стать отдельными перспективными темами в грядущем.

Добавим ко всему сказанному, что книга идеально издана: текст на странице удобно расположен в два столбца, по ходу текста и на специальной многостраничной вклейке разместились в изобилии цветные и черно-белые фотографии – и самих музыкантов, и обложек альбомов. А в одном из приложений размещены расшифрованные самим автором нотные партитуры некоторых композиций классиков отечественного прог-рока – «Автографа», «Арсенала», «Диалога», «Песняров», Эдуарда Артемьева, Иманта Калныньша (см.: [Савицкая 2021, с. 346–351]).

В завершение скажем, что Е.А. Савицкая изрядно поскромничала, когда сформулировала цель своей книги следующим образом: «...познакомить широкую читательскую аудиторию с развитием советского и российского прогрессив-рока, закрыть некоторые “белые пятна” в истории отечественной рок-музыки в целом» [Савицкая 2021, с. 9]. По прочтении исследования становится ясно, что сделано автором в разы больше заявленного, а именно – аналитически осмыслено и тотально проинтерпретировано гигантское явление, оказавшееся по ряду причин на периферии исследовательского внимания, но заслуживающего, а теперь и заслужившего это внимание в полной мере.

Литература

- Русская рок-поэзия 1998–2021 – Русская рок-поэзия: текст и контекст: Сб. науч. тр. Екатеринбург; Тверь, 1998–2021. Вып. 1–21.
- Савицкая 2015 – *Савицкая Е.А.* Прогрессив-рок: герои и судьбы. М.: ИП Галин А.В., 2015. 304 с.
- Савицкая 2021 – *Савицкая Е.А.* Прогрессив-рок: герои и судьбы. Ч. 2: От советского арт-рока к российскому прогрессив-року. М.: Rock-ExPress, ГИИ, 2021. 352 с.

References

- Russian rock poetry, (1998–2021), *Russkaya rok-poeziya: tekst i kontekst* [Russian rock poetry. Text and context], Ekaterinburg; Tver, Russia.
- Savickaya, E.A. (2015), *Progressiv-rok: geroi i sud'by* [Progressive Rock. Heroes and Destinies], Moscow, Russia.
- Savickaya, E.A. (2021), *Progressiv-rok: geroi i sud'by. Chast' 2: Ot sovetskogo art-roka k rossijskomu progressiv-roku* [Progressive Rock. Heroes and Destinies. Part 2: From Soviet Art Rock to Russian Progressive Rock], Moscow, Russia.

Информация об авторе

Юрий В. Доманский, доктор филологических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия; 125047, Россия, Москва, Миусская пл., д. 6; domanskii@yandex.ru

Information about the author

Yurii V. Domanskii, Dr. of Sci. (Philology), professor, Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; bld. 6, Miusskaya Square, Moscow, Russia, 125047; domanskii@yandex.ru