

Искусствоведение и культурология

УДК 785

DOI: 10.28995/2686-7249-2022-6-287-297

Репрезентации образов военной истории в популярной музыке: альбом “Heroes” хэви-пауэр-метал группы “Sabaton”

Сергей С. Медакин

*Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва, Россия,
ssmedakin@edu.hse.ru*

Аннотация. В статье выявляется и анализируется формирование образов прошлого в популярной музыке на примере треков альбома “Heroes” группы “Sabaton”. Данная работа исследует репрезентации образов войны в популярной музыке в контексте оригинальных произведений музыкальной группы “Sabaton”, интервью музыкантов, отзывов фанатов и критиков, а также видеороликов научно-популярного YouTube-канала группы. Автор развивает исследования репрезентаций образов военной истории в контексте культуры и искусств, используя для этого непопулярный в исследованиях, но масштабный и повсеместно встречающийся феномен – популярную музыку. С помощью привлечения аудиовизуальных источников (видеоклипов и выступлений на концертах), а также интервью и видеоматериалов научно-популярного канала выявляется проблема нарративизации и героизации исторического прошлого и его участников, создания шведской группой совершенно новых образов и сюжетов в контексте репрезентаций прошлого. Привлечение и анализ работ научно-популярного канала “Sabaton History” позволяет выявлять бэкграунд создания песен шведской группы, узнавать мнения музыкантов и профессионального историка, ответственного за ведение канала. Рассматриваемый в данной статье пример демонстрирует то, как в популярной музыке происходит работа с образами прошлого и как приемы репрезентации могут различаться в зависимости от разных культурных и языковых контекстов.

Ключевые слова: память, военная история, героизация, popular music studies, репрезентации, Sabaton, рок-музыка, Вторая мировая война

© Медакин С.С., 2022

Для цитирования: Медакин С.С. Репрезентации образов военной истории в популярной музыке: альбом “Heroes” хэви-пауэр-метал группы “Sabaton” // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2022. № 6. Ч. 2. С. 287–297. DOI: 10.28995/2686-7249-2022-6-287-297

Representation of World War II images
in popular music.
Album “Heroes” of heavy power metal band “Sabaton”

Sergey S. Medakin

HSE University, Moscow, Russia, ssmedakin@edu.hse.ru

Abstract. The article identifies and analyzes the formation of images of the past in popular music on the example of the tracks from the album “Heroes” by the band “Sabaton”. The work studies the representations of the war images in popular music in the context of the original works of the musical group “Sabaton”, interviews of musicians, reviews of fans and critics, as well as videos of the popular science YouTube channel of the group. The author develops studies of representations of the military history images in the context of culture and the arts, using popular music, which is unpopular in research, but a large-scale and ubiquitous phenomenon. Through the involvement of audiovisual sources (video clips and performances at concerts), as well as interviews and video materials of the popular science channel, the author reveals an issue of narrativization and glorification of the historical past and its participants, the creation of completely new images and plots by the Swedish group in the context of representations of the past. The involvement and analysis of the works from the popular science channel “Sabaton History” allows to identify the background for the creation of songs by the Swedish band, to find out the opinions of musicians and a professional historian responsible for maintaining the channel. The example considered in the article demonstrates how popular music works with images of the past, and how the techniques of representation may vary depending on different cultural and linguistic contexts.

Keywords: memory, war history, glorification, popular music studies, representations, Sabaton, rock music, Second World War

For citation: Medakin, S.S. (2022), “Representation of World War II images in popular music. Album ‘Heroes’ of heavy power metal band ‘Sabaton’”, *RSUH/RGGU Bulletin. “Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies” Series*, no. 6, part 2, pp. 287–297, DOI: 10.28995/2686-7249-2022-6-287-297

Работа с образами прошлого в настоящем встречается повсеместно в искусствах и культуре – от академической музыки до кино, однако недостаточно исследованным остается феномен популярной культуры, с которым повседневно связаны десятки миллионов людей – популярная музыка во всех ее проявлениях. Развитие Интернета и социальных сетей позволили авторам популярной музыки увеличить сферу взаимодействия с фанатами до максимума, используя эти возможности, в том числе для транслирования собственных воззрений на актуальные и популярные в обществе темы. Кроме групп, выступающих с темами актуальных проблем, определенную популярность начали получать коллективы, чьи творческие интересы устремлены в прошлое.

Ярким примером работы музыкантов с историей разных стран является творчество шведской хэви-метал группы “Sabaton”, чьи композиции посвящены военной истории. Для рассмотрения работы группы с образами прошлого был взят концептуальный альбом “Heroes” 2014 г. от “Sabaton”, который посвящен малоизвестным историям Второй мировой войны. По заявлениям музыкантов¹, Вторая мировая война – самая ужасная война в истории, оставившая огромные шрамы в памяти сотен миллионов людей, однако за известными историями битв могут теряться локальные и неизвестные сюжеты подвигов отдельных людей или подразделений, и шведская группа хотела бы исправить своим альбомом это положение.

Данное исследование основано на аудиовизуальных источниках: видеоклипы группы “Sabaton” за 2014–2020 гг., интервью участников группы, научно-популярные видео с YouTube-канала “Sabaton History” и записи концертов группы “Sabaton”, в которых исполняются песни из альбома “Heroes”.

В данной статье выявляется специфика создания и использования образов прошлого в творчестве “Sabaton” на примере альбома “Heroes” в контексте мотивов памяти и героизма, причины обращения музыкантов к данной тематике и соотношение видения прошлого группой с современными версиями прошлого в Европе.

Большая часть работ исследователей, занимающихся репрезентациями военных образов в музыке, рассматривает популярную музыку на стыке с cultural studies [Колесник 2017] и memory studies [Дюкин 2019]. С помощью изучения музыкальной культуры, в которой используются истории войн и вооруженных конфликтов, исследователи обращаются к проблематике «травматизации» об-

¹См.: To Hell and Back. URL: https://www.youtube.com/watch?v=n0PriUnAJ3U&ab_channel=SabatonHistory (дата обращения 28.06.2022).

щества, которое музыкой осознает свою «травму» и рефлексировать об этом. К тому же популярная музыка может становиться одним из факторов формирования национальной идентичности, культурных образов, которые могут оставаться актуальными и понятными потребителям массовой культуры не только во время создания музыкальных произведений, но и спустя десятилетия [Koranski 2020].

Однако данная статья нацелена на выявление приемов и особенностей репрезентаций прошлого вне вопросов «травм», политических взаимодействий и равенства. Текстуальные, аудиальные и визуальные репрезентации группы “Sabaton” в альбоме “Heroes” следует рассмотреть в контексте военной истории XX в., особый акцент при этом делая на приемах выстраивания повествования в композициях и героизации исторических персонажей и сюжетов, конструировании образов прошлого во всех возможных аспектах. Основной акцент будет сделан на истоках образов репрезентаций прошлого в альбоме группы и процессе их создания/заимствования (особенно визуальному и аудиальному аспектам), и, в отличие от многих работ popular music studies, фанатскому аспекту будет уделено существенно меньшее время.

На стыке аудиальных, текстуальных и визуальных репрезентаций – клипы “Heroes” группы “Sabaton”

Концептуальный альбом “Heroes” шведская группа выпустила в 2014 г., он состоит из 10 песен и посвящен локальным историям участников Второй мировой войны. Для группы изначально все солдаты являются героями, на чьей бы стороне они ни сражались и откуда бы они ни были, и особенно этот принцип подчеркнут в данном альбоме, о чем заявил в интервью бас-гитарист группы Пэр Сундстрём. Критиками и фанатами альбом был встречен в целом положительно, но в разной степени – в то время как сервис “Ultimate Guitar” поставил альбому всего лишь 7,2 балла из 10 возможных, известный журнал о рок-музыке “Metal Storm” выставил 9,6 из 10, заявив, что это лучший альбом группы (на момент выпуска рецензии).

При анализе треков альбома следует разделить их на три категории: наиболее многочисленная категория – личные истории одного или двух человек, о которых поют шведы, или же «индивидуальный героизм». При ее рассмотрении необходимо особо обращать внимание на мотив памяти и героизма – визуальный, аудиальный и прежде всего текстуальный – каким способом шведская группа,

описывая исторический факт подвига, героизирует участников боевых действий и формирует необходимость помнить. Также важно выявить, за какие заслуги группа причисляет тех или иных солдат к «героям».

Вторая категория – героическая история подразделений, особо отличившихся в ходе боевых действий против нацистской Германии. Индивидуальная героизация все же отличается от коллективной, и при рассмотрении данной категории необходимо понять эти принципиальные различия, над которыми пришлось потрудиться “Sabaton” для успешной работы над образами прошлого.

Третья категория представлена всего одной песней – “Hearts of Iron” – ее можно именовать «героическим событием». Она является наиболее интересной и одновременно сложной для анализа использования образов прошлого. Во-первых, это довольно спорный исторический момент (бегство на Запад, чтобы не попасть в советский плен), во-вторых, это финальная композиция, и внимание к ней приковано наибольшим образом. Однако, несмотря на данные факторы, по заявлениям музыкантов, она стала одной из наиболее популярных композиций альбома и была тепло воспринята как фанатской аудиторией, так и профессиональными критиками, и потому важно обнаружить, какими способами репрезентаций “Sabaton” добились этого успеха.

Индивидуальный героизм

“Inmate 4859” посвящена герою польского сопротивления Витольду Пилецкому, добровольно отправившемуся в концлагерь Освенцим под другим именем, чтобы узнать о нацистских ужасах и рассказать о них миру. Получив номер 4859, он провел в Аушвице три года, собирая необходимую информацию о его устройстве, иерархии, жертвах и способах уничтожения людей – после чего смог организовать ячейку сопротивления в концлагере, успешно бежал вместе с другими заключенными, присоединился к Армии Крайовой и участвовал в Варшавском восстании. Его записи позже станут одними из главных документов обвинения на Нюрнбергском трибунале, а сам он закончит жизнь в польской тюрьме, будучи расстрелянным новым польским правительством. Данная композиция очень необычна своим музыкальным построением – в начале трека и почти через всю тему звучит мотив гlockenшпиля, вторящий тяжелому гитарному рифу и ударным, а также текстуальной репрезентацией памяти о Пилецком – “Witold, Witold, who knows his name?”, как бы говорит слушателю о том, что необходимо

помнить его достижения. Для визуальной репрезентации шведская группа использовала наиболее яркие и врезающиеся в память образы – тянущаяся рука мужчины (олицетворяющего Пилецкого) к развевающемуся польскому флагу на фоне корпусов концлагеря Аушвиц и надпись “Arbeit macht frei”.

В восьмой и девятой песнях альбома, “Soldier Of 3 Armies” и “Far From The Fame”, поется о Лаури Тёрни, служившем в финской, немецкой и американской армиях; и Кареле Яноушке, предводителе чехословацких летчиков в британских ВВС, соответственно. Данные песни объединяются идейно и согласно репрезентациям – героизм, в их случае, шведской группой представляется тем, что они, даже будучи вдали от родины, сражались против тех, кого считали врагами и захватчиками. Текстуально обе композиции пронизаны мотивом на стыке памяти и героизма – «мы помним твоё имя и твой подвиг» с произношением имени и фамилии главного героя, что особенно подчеркивается на концертах, когда весь зал подпевает группе со словами о памяти. Аудиально оба трека объединяет быстрый темп и тяжелый гитарный риф с множественными соло-проигрышами. Визуализируя образы прошлого, “Sabaton” в случае с финном использовала его изображение в трех проекциях – формах трех стран, за которые сражался Тёрни – Финляндия, Германия и США; Яноушка, основателя и руководителя чехословацкого подразделения ВВС Великобритании, репрезентировала видом британских самолетов с чехословацкими флагами на крыльях, пролетающих в грозу над территорией юга Англии.

Проанализировав индивидуальные истории Второй мировой войны из альбома, можно сделать вывод о том, что “Sabaton” концентрировала внимание слушателей и зрителей клипов на национальных флагах, всеобъемлющем огне, присутствующем в каждом клипе, а также прежде всего сочетаниях мотивов героизма и памяти – «твой подвиг не забыт, герой, мы помним тебя» – именно так кратко можно описать конструируемый образ прошлого у шведской группы, а также отношение “Sabaton” и, соответственно, слушателей, разделяющих ее точку зрения к персонажам и событиям историй.

Коллективный героизм

«Ночные Ведьмы», она же “Night Witches”, стала открывающей песней альбома и одной из наиболее популярных песен группы за всю историю ее выступлений. В тексте данной композиции репрезентируется история советского 588-го авиационного полка,

который полностью состоял из женщин-летчиц и имел прозвище «ночные ведьмы», данное им немецкими солдатами за ночные вылеты. Визуально и текстуально концепция «героинь-ведьм» обыгрывается в официальном клипе – к известной легенде о ночных полетах ведьм и их магии добавляется исторический сюжет авиаполка, создавая повествование о «ночных ведьмах», уничтожающих «бомбами-заклинаниями» немецкие войска. Визуально «магия» летчиц обыгрывается подобием ступков магии, образом летчиц с разведенными в стороны руками, как будто читающей заклинания, по бокам от которой находятся самолеты По-2, на которых летали советские летчицы.

“Smoking Snakes” повествует о бразильском экспедиционном корпусе в Италии, который получил прозвище «курящие змеи». 14 апреля 1944 г. трое бразильских дозорных обнаружили крупный немецкий отряд и вступили в неравный бой – после того, как у них закончился боезапас, бразильцы побежали в штыковую атаку на превосходящих по числу немцев и погибли. Немецкие солдаты похоронили их с воинскими почестями и написали на их могиле “Drei Brasilianischen Helden”², после чего бразильцев смогли опознать свои солдаты, освободившие высоту, и данная история осталась в памяти бразильцев как символ героизма, на что обратили внимание шведские музыканты при поиске вдохновения. Текстуально вновь репрезентируется нарратив «мы вас помним, герои, память о вас и вашем подвиге живет», но визуально “Sabaton” смогла воссоздать образ погибших бразильцев – три солдата, стоящих в полный рост, готовые броситься в бой, за которыми развевается бразильский флаг и возвышается змея, курящая трубку – символ их подразделения.

Для второй категории песен альбома, посвященных военным подразделениям, на первый план выходит мотив памяти, а только потом подвига – «мы помним, и это главное – память о вас и ваших делах живет» – рассказ о подвигах никуда не исчезает, но акцент существенно смещается относительно «индивидуального героизма» в песнях “Heroes”. Для “Sabaton” под «коллективным героизмом» понимается стремление сражаться до конца, несмотря на превосходящие силы противника или устоявшиеся правила ведения войн. Благодаря этому на одном уровне героизма у группы находятся советские летчицы, уничтожившие стереотип о традиционном участии только мужчин на фронте, и трое бразильских солдат, давших отпор сотне немецких.

² «Три бразильских героя» (нем.).

Героическое событие

Финальная песня альбома, “Hearts of Iron”, относящаяся к «героическому событию», описывает необычный эпизод истории Второй мировой войны – дивизии Вермахта, осознавая скорый конец войны, создали гуманитарный коридор для жителей Берлина и солдат. Так как это финальная композиция, “Sabaton” сделала детальные и понятные репрезентации во всех возможных аспектах – аудиально тема композиции отдает дань уважения произведениям Баха, воспроизводя на гитаре мелодию немецкого композитора, текстуально повествуется о героизме немецких солдат, спасших горожан от жестких уличных боев, а визуально репрезентируется образ немецкого солдата, обращенного на запад, позади которого идут толпы беженцев на фоне разрушенной немецкой столицы. Как говорил Йоаким Броден в интервью “Sabaton History”, на Западе (и особенно в Германии) песню встретили очень тепло, в то время как на территории бывшего СССР отнеслись со скепсисом. Он полагает, что для жителей России, Белоруссии и других стран бывшего СССР данная история может показаться грубой и непонятной из-за героизма Вермахта, однако он это понимает и говорит, что в этом нет никакого отношения к нацизму – только уважение к обычным немецким солдатам, спасавшим мирное население.

Live-выступления “Sabaton”. Знаково-символическая репрезентация прошлого

Разобрав основные возможности аудиальных, визуальных и текстуальных репрезентаций, использовавшихся прежде всего в лирик-видео, где не присутствуют музыканты, во время выступлений на концертах для большего эффекта связи с прошлым группе необходимо использовать знаково-символическую репрезентацию – жесты, движения, фразы, одежду, разные технические особенности и инструменты, подчеркивающие образ прошлого во время выступления. Примером подобной репрезентации является выступление шведской группы на фестивале Wacken Open Air в 2015 г.: под «выстрелы» пушек-генераторов дыма, оформленных как зенитные орудия, группа, выступающая на фоне муляжей, стилизованных под союзные и немецкие танки, установленные на сцене, пела о сопротивлении бельгийских егерей немецким войскам. Можно сделать вывод о том, что знаково-символическая репрезентация для шведских музыкантов не

является настолько же важной, как остальные три, однако группа все равно уделяет ей должное внимание – особенно при взаимодействии с фанатами.

*Научно-популярный YouTube-канал
“Sabaton History”. Повествование
о репрезентациях прошлого
профессиональным историком*

Отдельно необходимо выделить немзыкальную часть творчества группы “Sabaton” – их научно-популярный YouTube-канал “Sabaton History”, который группа использует для публикации видеороликов об истории создания песен, рассказа об оригинальных исторических сюжетах и ответов на вопросы фанатов. Совместно с американо-шведским историком Индианой Найделлом, выступающим в роли рассказчика об исторических событиях и модератором сюжета видеороликов, участники шведской группы делятся своими мыслями о прошлом, высказывают свои мнения о разных исторических событиях или личностях, о которых ранее они пели. Примером важности связи содержания двух YouTube-каналов является клип “Soldier of 3 Armies” и одноименный видеоролик на научно-популярном канале. В нем солист группы Йоаким Броден рассказывает о том, что шведы просят своих фанатов присылать им разные научные и научно-популярные книги об истории или даже исторические документы, и таким образом они смогли получить материалы о Лаури Тёрни.

Заключение

Подводя итоги работы шведской группы с образами прошлого и военной истории разных стран, стоит отметить их трепетное отношение к деталям исторических героев – в каждую композицию они добавляли визуальную, текстуальную или аудиальную особенность, чтобы закрепить как за героями, так и за собой определенный сформированный образ. Следуя идеям шведской группы, герой, согласно их текстам – и тот, кто может помиловать беззащитного врага, находящегося перед ним, и тот, кто готов перенести все жизненные сложности и восстать против захватчика. Герои так же и те, кто идет против устоявшихся правил войны и выходит победителем, и тот, кто ставит жизнь, здоровье и безопасность других выше своих собственных.

Важно зафиксировать, что некоторые представления “Sabaton” о прошлом связаны с современным официальным видением прошлого в некоторых европейских странах. Как пример Витольд Пилецкий, героизированный в Польше [Kahn-Harris 2020, p. 405] и по резолюции Совета Европы, подобным героем предстает и в песне “Inmate 4859” – его подвиг не вызывает никаких сомнений, а лишь больше закрепляется. Так как данные истории воспринимаются положительно, что было выявлено при рассмотрении рецензий и отзывов фанатов, “Sabaton”, следующая официально принятому пониманию прошлого в европейских странах, не только набирает популярность среди фанатов, но и становится важным актором в общественном пространстве в контексте культурного влияния и «мягкой силы» [Grant 2017, p. 223].

Следует отметить, что использование образов прошлого и символов, позволяющих идентифицировать историю и персонажей, помогает обретать “Sabaton” все большую популярность [Kozorog 2018, p. 79]. Обращение к прошлому позволяет группе создавать площадки для исторических дискуссий о своих песнях – как в социальных сетях, так и на музыкальных форумах или комментариях под видеороликами “Sabaton History”. Благодаря их песням создаются или изменяются существующие образы Второй мировой войны, которые впоследствии закрепляются за музыкантами из Швеции, таким образом популяризируя не только их самих, но и их точку зрения на разные исторические события. Прежде всего это мотивы памяти и героизма – «мы помним ваш героизм», «ваша память жива», «ваш подвиг не забыли», – создаваемые для напоминания о том, что слушатель может не знать каждого солдата этого подразделения по имени и званию, но мысль о необходимости помнить героизм все равно остается в его сознании.

Литература

- Дюкин 2019 – Дюкин С.Г., Самойлова И.В. Рок-культура в коллективной памяти ее представителей // Диалог со временем. 2019. Вып. 69. С. 372–383.
- Колесник 2017 – Колесник А.С. Репрезентации прошлого в британской рок-культуре 1960–1980-х гг.: Дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2017. 348 с.
- Grant 2017 – Grant P. National myth and the First World War in modern popular music. L.: Palgrave, 2017. 303 p.
- Kahn-Harris 2020 – Kahn-Harris K. Engaging with absence. Why is the Holocaust a ‘problem’ for metal? // Metal Music Studies. 2020. Vol. 6. No. 3. P. 395–414.

- Kopanski 2020 – *Kopanski R.* “Auschwitz awaits”. Different readings on Sabaton’s “The Final Solution” (2010) and the question of irony // *Metal Music Studies*. 2020. Vol. 6. No. 3. P. 337–357.
- Kozorog 2018 – *Kozorog M.* Knowledge of place in three popular music representations of the First World War // *Electronic Journal of Folklore*. 2018. Vol. 73 P. 67–94. URL: <https://folklore.ee/folklore/vol73/kozorog.pdf> (дата обращения 27.06.2022).

References

- Dyukin, S.G. and Samoilova, I.V. (2019), “Rock culture in the collective memory of its representatives”, *Dialog so vremenem*, no. 69, pp. 372–383.
- Grant, P. (2017), *National myth and the First World War in modern popular music*. Palgrave, London, UK.
- Kahn-Harris, K. (2020), “Engaging with absence. Why is the Holocaust a ‘problem’ for metal?”, *Metal Music Studies*, vol. 6, no. 3, pp. 395–414.
- Kolesnik, A.S. (2017), “Representations of the past in British rock culture of the 1960s – 1980s”, D. Sc. Thesis (History), Ekaterinburg, Russia.
- Kopanski, R. (2020), “ ‘Auschwitz awaits’. Different readings on Sabaton’s ‘The Final Solution’ (2010) and the question of irony”, *Metal Music Studies*, vol. 6, no. 3, pp. 337–357.
- Kozorog, M. (2018), “Knowledge of place in three popular music representations of the First World War”, *Electronic Journal of Folklore*, vol. 73, pp. 67–94, available at: <https://folklore.ee/folklore/vol73/kozorog.pdf> (Accessed 27 Jun. 2022).

Информация об авторе

Сергей С. Медакин, студент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия; 105066, Россия, Москва, Старая Басманная ул., д. 21/4; ssmedakin@edu.hse.ru

Information about the author

Sergey S. Medakin, student, HSE University, Moscow, Russia; bld. 21/4, Staraya Basmannaya St., Moscow, Russia, 105066; ssmedakin@edu.hse.ru