

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра русского языка и литературы

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

На тему: «Художественные средства социальной рефлексии в современном
русском рэпе»

Автор работы Синицина Злата Валентиновна
(фамилия, имя, отчество)

Ученая степень кандидат педагогических наук
(ученая степень, ученое звание)

Дорофеева Марина Георгиевна
(фамилия, имя, отчество)

«Я подтверждаю допуская»

Заседания кафедры
(подпись)

кандидат педагогических наук, доцент
(ученая степень, ученое звание)

Кипнес Людмила Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

Санкт-Петербург, 2022 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2022

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. Рэп как часть литературной традиции.....	
1.1. Жанровые и тематические особенности рэп-текстов.....	
1.2. Литературные корни российского рэпа.....	
Выводы по 1 главе.....	
ГЛАВА 2. Социальная рефлексия в текстах российских рэп-исполнителей....	
2.1. Лирический герой как выразитель социального протеста в рэп- текстах.....	
2.2. Художественные средства социальной рефлексии в рэп-текстах....	
Выводы по 2 главе.....	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....	

ВВЕДЕНИЕ

Данная выпускная квалификационная работа посвящена исследованию художественных средств социальной рефлексии в современном российском рэпе.

Рэп в культурном пространстве России появился в 80-е годы прошлого века в период перестройки, когда политика «гласности» меняла образ советской культуры. Рэп прошел достаточно большой путь от молодежного андеграунда до современного популярного жанра эстрады, однако до сих пор нет однозначного ответа на вопрос: является ли рэп явлением литературы? Основанием не считать рэп искусством слова является то, что рэп, в первую очередь, явление музыкальное, и только потом литературное, однако, текст в рэпе несёт важнейшую функцию и создается по законам стихосложения.

Рэп в массовом сознании ассоциируется с бунтарством и сопротивлением. Как и поэты во все века, современные рэперы откликаются на злободневные и актуальные проблемы, давая свою оценку происходящим событиям.

Актуальным наше исследование делает то, что мы обращаемся к рэпу как к активно развивающемуся явлению словесного искусства и исследуем его художественные особенности в аспекте социальной рефлексии.

Объектом исследования являются тексты авторов российского рэпа.

Предметом исследования являются художественные средства социальной рефлексии в российских рэп-текстах.

Целью нашего исследования является изучение и выявление художественных особенностей социальной рефлексии в текстах современного российского рэпа.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- изучить источники и литературу по теме ВКР;
- выявить жанровые и тематические особенности российского рэпа;
- исследовать взаимосвязи между рэпом и русской литературой;

- отобрать и проанализировать тексты знаковых российских рэп-исполнителей;

- изучить основные формы и способы социальной рефлексии в рэп-текстах.

Материалом исследования послужили рэп-тексты российских исполнителей Децла (Кирилла Толмацкого), Оксимирона (Мирона Федорова) и группы «Кровосток».

Методологической базой исследования являются теоретические труды зарубежных и отечественных исследователей по теории литературы Ежи Фарино, С.Н. Бройтмана, В.И. Тюпы, Н.Д. Тamarченко, авторов работ по истории и практике российского рэпа Бойченко А.Е., Жучковой С.В., Дороховой Е.А., Завалишина А.Ю., Костюриной Н.Ю., Карпова Д.Л. и др.

Для реализации поставленных задач были использованы следующие исследовательские **методы**: метод наблюдения над языковыми явлениями и фактами, описательно-аналитический метод, сравнительно-сопоставительный анализ.

Теоретическая значимость. В данном исследовании сделана попытка охарактеризовать рэп-тексты как новое литературное течение – с акцентом на специфических для этого явления современной литературы художественных способах социальной рефлексии. Полученные результаты могут стать базой для дальнейшего изучения творчества рэп-исполнителей.

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть применены для дальнейшего изучения текстов современных авторов рэпа, а также использованы при подготовке учебных программ и пособий для студентов-филологов, изучающих проблемы современного литературного процесса.

Структура работы: исследование состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников и литературы.

ГЛАВА 1. Рэп как часть литературной традиции

Эта глава посвящена определению того, какое место рэп имеет в литературной традиции и что сближает его с классической поэзией. Определяются основные темы и жанры рэп-текстов, а также указывается на фольклорные истоки рэпа.

1.1 Жанровые и тематические особенности рэп-текстов

Понятие «рэп» осмысляется современной теорией литературы по-разному. Так, например, в Большом Энциклопедическом словаре рэп трактуется как «декламация, речитативное исполнение стихов под ритмичную музыку» [Большой Российский энциклопедический словарь. - Репр. изд. - Москва : Большая Российская энцикл., 2009. - 1887 с.].

В современном Толковом словаре русского языка рэпом называют «речитативное исполнение стихов под ритмичную музыку, составную часть хип-хопа» [Ефремова, Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный : Св. 136000 словар. ст., ок. 250000 семант. единиц : [В 2 т.] / Т. Ф. Ефремова. - М. : Рус. яз., 2000.].

Понятие хип-хопа в данном случае является важным, потому как его часто ассоциируют с рэпом. Хип-хопом называется музыкальный жанр, тематика которого сосредоточена на социальных, расовых, личных и других проблемах, с которыми, как правило, сталкивается простой обыватель. В хип-хопе также часто присутствует упоминание криминала и всего с ним связанного. Рэп и хип-хоп путают, однако рэп лишь инструмент, которым пользуется исполнитель жанра хип-хоп. Хип-хоп может существовать и без рэпа, однако оба термина давно существуют в симбиозе. В данной работе мы будем иногда использовать рэп и как обозначение музыкального жанра, под которым подразумевается хип-хоп.

Стиль рэп берет свое начало в традициях гриотов - африканских музыкантов. Постепенно этот стиль исполнения кочует из Африки, вслед за исполнителями, в США, где постепенно используется то джазовыми, то блюзовыми музыкантами. Объединяет их всех то, что исполняются они

эмигрантами, чья жизнь во много связана с экономическими лишениями и социальным неравенством. Однако, все-таки, этот стиль еще нельзя назвать хип-хопом.

Сам по себе хип-хоп также включает себе некоторое количество жанров. Их классификация представлена в работе К. Константины «Дрилл, трэп, клауд-рэп: гид по хип-хопу», выдержки из которой приведены ниже.

1. Олдскульный хип-хоп. Название говорит, что это хип-хоп старой школы, то есть зародившийся на территории США почти полвека назад – в конце 70-х годов XX века. Для данного направления характерны простота как рифмы, так и ритма. Тематика олдскула не осложнена какими-то социальными посылами и направлена исключительно на приятное времяпрепровождение на вечеринках. Олдскульный хип-хоп потерял популярность середине 80-х годов.

2. Хардкор. Он появился в 80-х годах XX века на восточном побережье США. Его отличает агрессивность и эпатажность текстов, направленных на привлечение внимания к социальным проблемам, с которыми сталкивается чернокожее население в Америке.

3. Гангста-рэп. «Бандитское направление в хип-хопе, появилось как ответвление от хардкора. Если хардкор предполагает конфронтацию и агрессию по отношению к антагонисту (власти, полиция, белые), но при этом сам герой или автор может быть представлен как обычный житель США, то в гангста-рэпе герой всегда ассоциируется с организованной преступностью и чаще всего острая проблематика в таких текстах уступает место преступной браваре.

4. Джаз-рэп. «Здесь нужно оговориться, потому как джаз-рэп – это не совсем хип-хоп, а именно джаз с использованием рэп-инструмента. Тексты данного жанра обычно позитивны и не направлены на конфронтацию и конфликт. Зарождается в 70-х годах прошлого века».

5. Баунс. «Жанр хип-хоп зародившийся в Новом Орлеане. Также как и олдскул является легкой танцевальной музыкой для вечеринок не говорящий о каких либо социальных проблемах».

6. Джи-фанк, сокращение от гангста-фанк. «Стиль зародившийся в 80-х на Западном побережье. Является ответвлением от гангста-рэпа. Включает те же тематики и мотивы что используются в гангста-рэпе, но разница заключается в более мелодичном звучании и лирическом настроении. Джи-фанк в отличие от гангста-рэпа включает в себя женский вокал что не характерно для грубого гангста-рэпа. Джи-фанк также говорит о преступности, расовых, социальных и экономических проблемах, но не через агрессию, а через выражение душевных переживаний».

7. Дрилл. «Зарождается в Чикаго как ответвление от гангста-рэпа, но позже становится наиболее популярным за пределами США, а именно, в Великобритании. Наиболее мрачный поджанр, как правило, рассказывающий о жизни уличных банд».

8. Трэп. «Зародился в 90-х в Атланте, но наибольшую популярность получил в 2010-х. Здесь характерное отличие заключается не в тематике текстов, а в способе подачи. Жесткое звучание и басистость характерны для трэпа».

9. Грайм. «Жанр зародившийся уже не в США, а Великобритании, в Лондоне. Грайм, то есть грязь, является ответом американскому хип-хопу и отличается нецензурной лексикой и намеренным искусственным ухудшением музыкального и речевого звучания».

10. Кранк. «Стиль, зародившийся в нулевых годах прошлого века в США. Также является разновидностью клубной музыки. Особенностью кранка является микс из повторяющихся напевов и драм-машинных ритмов».

11. Снэп. «Щелканье пальцами. Стиль в американском хип-хопе нулевых, включающий в себя рэп, фанк, фиско, кранк и диско. Разбавлен басом, ритм-секциями и щелканьем пальцев».

12. Клауд-рэп, или облачный рэп. «Обычно характеризуется замедленными («туманными») инструментальными партиями и лоу-фай звучанием (от английского low fidelity – низкое качество)» [Константину К.

Дрилл, трэп, клауд-рэп: гид по хип-хопу// URL: <https://peopletalk.ru/article/drill-trep-klaud-rep-gid-po-hip-hopu/> (Дата обращения 15.02.2022)].

Все выше представленные жанры зародились в США и Великобритании, однако они подходят для разговора и о русском хип-хопе. Некоторые из представленных жанров исполняются и российскими музыкантами. Например, Оxxxumiron исполняет музыку в жанре грайма, а Pharaoh в жанре клауд-рэпа.

В этом нет ничего обычного. Несмотря на характерные особенности русского языка и тематики российской действительности в таких текстах, основные признаки жанров сохраняются.

В российской хип-хоп культуре также отмечаются ответвления, характерные для России:

Абстрактный рэп. «Ведущее место в этом поджанре занимает текст, а не его звучание и музыка. Абстрактным рэп как правило считается жанров стоящим особняком от всей рэп-культуры. Рэп-мотив сохраняется, однако музыка может быть любой: от рока до джаза».

Кальянный рэп. «Название говорит само за себя. Это музыка для долгих посиделок или ночных поездок. Текст в таких работах, как правило, тягуч и постоянно повторяется».

Рэп новой школы. В начале нулевых часто использовался термин «падик-рэп», то есть подъездный рэп. Это, как правило, размышления молодых ребят о жизни в спальных районах и проблемах, их преследующих. «Рэп новой школы уходит от данной традиции. Исполнители новой школы, как правило, пишут не о бедности и преступности, а, напротив, о гламурной жизни, но при этом, не восхваляя ее, а указывая на ее недостатки» [Стили рэпа: гид по самым заметным направлениям от восьмидесятых и до наших дней// URL: <https://playboyrussia.com/afisha/music/stili-repa-gid-po-samym-zametnym-napravleniyam-ot-vosmidesyatyh-i-do-nashih-dnej-169761/> (Дата обращения 15.02.2022)].

Тематики данных российских жанров, как правило, отсылают либо к ситуациям в стране и в обществе, в общем и целом, указывая на политические, экономические и духовные проблемы, или же затрагивают более личные темы, такие, как преданная дружба и безответная любовь. Последнее характерно для кальянного рэпа.

«Во всем корпусе были обнаружены (в порядке убывания распространенности) следующие темы: поиск и «становление» себя, (несчастливая) любовь, природа, смерть, житейские истории, исполнение музыки, размышления о мире, создание и чтение рэпа, жизнь на районе, город, вечеринки и секс, (тяжелое) детство, мат, разборки, рэперские атрибуты, размышления о родине, успех». [Бойченко А.Е., Жучкова С.В. Что Скрывает русский рэп? //URL: Тематическое моделирование текстов русскоязычной хип-хоп сцены <https://cyberleninka.ru/article/n/chto-skryvaet-russkiy-rep-tematicheskoe-modelirovanie-tekstov-russkoyazychnoy-hip-hop-stseny>(дата обращения 15.02.2022)].

Исследователи рэпа Бойченко и Жучкова отмечают: «В условиях того, что рэп зачастую ассоциируется с проявлениями жесткости, нарративами нищеты или преступности, появление тем любви, размышления о самости и житейских историях кажется парадоксальным и представляет весь жанр в совсем новом свете. Также важно заметить, что многие из обнаруженных тем представляют нарративы, которые могут иметь социализирующую функцию. Так, нарратив несчастной любви позволяет передать восприятие романтических и сексуальных отношений, а тема успеха — задать определенные терминальные ценности» [Бойченко А.Е., Жучкова С.В. Что Скрывает русский рэп? //URL: Тематическое моделирование текстов русскоязычной хип-хоп сцены <https://cyberleninka.ru/article/n/chto-skryvaet-russkiy-rep-tematicheskoe-modelirovanie-tekstov-russkoyazychnoy-hip-hop-stseny>(дата обращения 15.02.2022)].

Как можно заметить, темы, используемые рэп-исполнителями, много в чем схожи с темами, поднимаемыми поэтами, как классической русской, так и

зарубежной поэзии. Однако рэп с поэзией сближает не только содержание, но и стилистика. Несмотря на это, рэп чаще всего воспринимается не как раздел поэзии, а как субкультура.

Это происходит из-за ряда особенностей.

Первая особенность – «использование обценной лексики, иногда избыточное, что, казалось бы, ставит рэп за границы этической и эстетической норм русской культуры, где по определению «мату места нет». «Если поэзия Маяковского говорила «шершавым языком плаката», то поэзия рэпа — это язык городских подворотен, молодежных «тусовок», где использование нецензурной лексики, нравится это кому-то или нет, стало не только языковой нормой, но и важным элементом идентификации, позволяющим различать «своих» и «чужих». Поэтому рэпер, независимо от его личных вкусовых пристрастий, если хотел, чтобы его элементарно услышали подростки и молодежь, рассчитывая на успех, понимание, а тем более «приятие» с их стороны, должен был говорить на их языке. Рэпер может обойтись без «нецензурщины», и таких текстов много, либо он, как в случае с группой «Ленинград», «очищает» свое произведение от нежелательного жаргона, чтобы его можно было показать на государственном телеканале. Но при сохранении проблематики такой текст утрачивает достоверность и превращается в музыкально-поэтический симулякр. Использование обценной лексики, разрушающее границы «высокой» (книжной, неактуальной) культуры, размывающее представления о норме/возможном, оказалось для молодых слушателей символом свободы и искренности». [Завалишин А.Ю., Костюрина Н.Ю. Русская рэп-культура: специфика научного анализа // Журнал интегративных исследований культуры, 2020. Т.2. №1. С.62].

«Вторая особенность связана с тем, что в рэптекстах используется большое количество англоязычных терминов — флоу, грайм, дисс, панч и др., со специфическим смыслом, далеким от точного перевода на русский язык. Это означает, что человеку, не владеющему рэп-сленгом, понять рэп-тексты

довольно сложно, а понять досконально невозможно в принципе. Овладение же этим рэп-языком представляет собой довольно сложную задачу и требует немалых интеллектуальных усилий.» [Там же, с.62].

Третья особенность рэпа связана с техникой чтения, т.е. с его подачей, которая предполагает особую форму — быстрый темп речи, за которым сложно следить, и одновременно с ним особую содержательную нагруженность. Темп и «плотность» текста нередко требует прослушать/прочитать текст два, три и более раз, чтобы понять его.

В цитируемой нами статье Завалишина А.Ю. и Костюриной Н.Ю. есть такая характеристика четвертой особенности рэп-текстов: это «интертекстуальность, которая используется и как технический прием, и как способ «уплотнения» смыслов, позволяющий открывать в рэп-тексте два, три и более уровней понимания, требующий от слушателя широкого кругозора и знания специфических контекстов» [Там же, с. 62].

Несмотря на то, что рэп-исполнители чаще всего привлекают к себе наиболее простую, не искушенную в литературных тонкостях аудиторию, которую более привлекает музыкальный ритм, чем текст, авторы, если их задача именно привлечь внимание к тексту, а не к музыке, используют различные средства выразительности.

Рассмотрим самые используемые в рэп-текстах художественные средства.

1. Эпитет — одно из изобразительных художественных средств — определение, прилагаемое к предмету для общей образности.[Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.)]

Вот пример такого применения эпитетов в поэзии:

Над розовым шпилем банка (И.Бродский. Холмы)

Геликон меднорожый (В.Маяковский. Скрипка и немножко нервно)

А вот в рэп-текстах:

Теперь рэп — многопартийный(Оххххumiron. Город под подошвой)

2. Сравнение. Фигура образной речи – уподобление одного предмета другому. .[Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.)]

Вот пример такого применения сравнения в поэзии:

И царица над ребенком

Как орлица над орленком (А. Пушкин. Сказка о царе Салтане)

Земля тряслась – как наши груди (М. Лермонтов. Бородино)

А вот пример применения в рэп-текстах:

Богатый, будто капнер (Е)(Моргенштерн.Cadillac)

Я Брюс Уэйн и Кристофер Нолан в одном, роли готовы давно.(Оххххутігоп. Батл с Гнойным)

3. Гипербола. Фигура преувеличения. [Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.)]

Вот пример такого применения гиперболы в поэзии:

На Галла стал ногой Суворов,

И горы треснули под ним.(Г. Державин. На переход Альпийских гор)

Я волком бы выгрыз бюрократизм.. (В. Маяковский. Стихи о советском паспорте)

Для рэп-текстов характерное художественное преувеличение, как масштабов излагаемых проблем, так и эпитетов, которыми авторы описывают себя, окружающий мир и происходящие с ними обстоятельства.

Вот пример такого применения гиперболы рэп-текстах:

И мои дети — солдаты карательных батальонов.

А мои братья — блюстители наших тёмных районов (FACE «Юморист»).

4. Метафора. Троп, оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основе какой-нибудь аналогии, сходства.

[Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.)]

Вот пример из поэзии:

И может быть, на мой закат печальный

Блеснет любовь улыбкою прощальной(А.Пушкин.Элегия)

Метафоры присутствуют в рэп-текстах не всегда и не отличаются большой сложностью. Исследователи это объясняют тем, что слушатель рэпа – малообразованный человек, часто асоциальный подросток. «Излишняя завуалированность только оттолкнет слушателя. Однако стоит также отметить, что среди рэп-исполнителей находятся авторы, занимающие более сложные ниши, где есть место сложным метафорам, философии и образности [Карпов Д.Л. Русский рэп и литературная традиция//URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-rep-i-literaturnaya-traditsiya-versus-versiya>(дата обращения 14.02.2022)].

Вот пример метафоры в рэп-текстах:

Нет верёвки? Пусть тогда меня удушит галстук (FACE «Юморист»)

5. Жаргон. Разновидность речи, используемой преимущественно в устном общении отдельной относительно устойчивой социальной группой, объединяющей людей по признаку профессии, положения в обществе, интересов или возраста. [Князев А.А. Энциклопедический словарь СМИ.,2002]. Не стоит путать жаргон со сленгом, потому как последний представляет с собой использование новобразовательных слов, которые не относятся к конкретной социальной группе. Жаргон же довольно узок в применении, однако в рэпе он используется как связующее звено с криминальным миром, о котором обычно поют рэп-исполнители.

Рэп, как уже было сказано, музыкальное направление, рассчитанное на молодежь, а потому для него характерны сленговые и жаргонные употребления.

Я играю в гонки с мусорами, это всё не вечно.

За это нож в печень, жизнь скоротечна (ха) (FACE «Юморист»)

Тавтология. Повторение одних и тех же слов близких по смыслу.[
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—
1978.]

Для рэп-текстов характерны повторы и употребление синонимичных слов в одной связке. Из-за этого текст воспринимается растянуто и каламбурно, однако в этом и заключается особенность. [Карпов.Д.Л.Русский рэп и литературная традиция//URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-rep-i-literaturnaya-traditsiya-versus-versiya>(дата обращения 14.02.2022)].

В целом, можно утверждать, что сказанное о рэпе не противоречит представлениям о языке поэзии, а как раз обнаруживает связь между классической и современной литературой: рэп-тексты содержат в себе те же художественные особенности, что и литературная поэзия.

Однако у рэпа есть ряд собственных художественных особенностей, которые тщательно сгруппированы и проанализированы Карповым Д.Л. в статье «Русский рэп и литературная традиция». Ниже мы опираемся на теоретический материал из этой работы.

- Ориентация на внешний сюжет.

Несмотря на наличие внутренних монологов в рэп-текстах, в них, как правило, преобладает описание внешних событий, происходящих с героем или же на глазах у героя. Однако случается и так, что внутренний монолог подается в форме внешнего действия.

*Они показывают мне около полуночи,
А я сижу на кухне и смотрю в окно
А в нем одна пустота и не более того
И в руке карандаш, перед глазами листок
А в мыслях только ты и аромат духов,
(TiGO. Внутренний монолог)*

- Стремление к повествовательности. В рэп-текстах очень ярко прослеживается образ рассказчика, коим выступает автор.

Но речь не о том, дорасскажу потом

*Стою за гаражами в аляске, прижали к стене
Но греет на кармане полоска острой стали
Короче, приближаться стали ко мне
(Кровосток. Бакланы)*

- Эмфатический характер образности. Образы, используемые в рэп-текстах, чаще всего отличаются сильной выразительностью для наиболее успешного так называемого «Вау» эффекта, который используется для привлечения или удержания внимания слушателей.

*Эй, bitch, we got some пушки (Пиф-пау)
Пау-пау, попал по тушке (Ха, тьфу)
На мне ща две подушки (Оу, да)
(Моргенштерн. Cadillac)*

- Ослабленная метафорика. Как уже было сказано выше, метафоры используются в рэп-текстах, но если речь идет о мейнстрим направлении, то сложность метафор понижена, а их количество сокращено.

- Повтор как основа текста. Повтор влияет на ритм и чаще всего создает его.

*Как дела? Как дела?
Это новый Cadillac
Делать деньги, делать деньги (Моргенштерн. Cadillac)*

- Ориентация на музыкальный ритм. Как уже было упомянуто, рэп прежде всего музыкальный жанр, а потому влияние музыкального аккомпанемента не может не учитываться при написании текста.

- Деэстетизация. Рэп-тексты, как и рок-тексты чаще всего противостоят общественным традициям и конформизму из-за чего текст как инструментально, так и содержательно лишен какой-либо эстетики. Делается упор на упрощенность, открытость, обнаженность мыслей и речи.

*Теряю голову и постоянно хочу видеть
Тебя голую или хотя бы топless (Кровосток. Теряю голову)*

- Асоциальность. В рэп-текстах чаще все описывается асоциальная сторона жизни. Делается это как раз таки в противовес конформизму и из желания показать темные стороны жизни, указать на общественные проблемы или привлечь молодежь своей запретностью.

Подобные черты на самом деле можно легко встретить в поэтической среде, однако не в российской, потому как авторитет классического стихосложения был слишком велик вплоть до конца XX века, но в зарубежной, а конкретно в бит-поэзии.

«При этом структура образа, интонация (нацеленность на звучание), синкретический характер, - всё это, опираясь на модернистские традиции, окончательно легитимизовали в литературе именно битники, значительно изменив само представление о поэте и поэзии, идеологическое, эстетическое и этическое. Это изменение можно признать кардинальным в истории мировой поэзии, а также, что не менее важно, массовой культуры XX века.

Прежде всего, битники изменили само представление о поэте и поэтическом материале, не просто включив в тематический диапазон маргинальное, но переместив его в центр, как говорил Берроуз, «никакие мысли не являются слишком личными, шокирующими или непристойными, чтобы не быть опубликованными, ни одна идея не является слишком безумной, чтобы нельзя было о ней думать» [Майлз, Б. Бит Отель Гинзберг, Берроуз и Корсо в Париже, 1957-1963 / Б. Майлз // ЛитРес : сайт. - URL: <https://www.litres.ru/barri-maylz/bit-otel-ginzberg-berrouz-i-korso-v-parizhe-1957-1963> (дата обращения: 14.02.2022)]

Таким образом, мы можем видеть, что по своей природе рэп многое берет из западных традиций. Однако если мы говорим о русском рэпе, то неправильно будет считать его лишь копией западного стиля. В российской литературной традиции (и особенно в фольклоре) есть немалое количество элементов, которые напоминают рэп-исполнение. О них будет сказано в следующем параграфе.

1.2 Литературные корни российского рэпа

В этом параграфе мы рассмотрим связь между рэпом и русской литературной традицией, главным образом, произведениями русского фольклора.

Как уже было сказано в первой главе нашего исследования, рэп имеет африканские корни, однако основную эволюцию он претерпел в США. В России рэп становится популярным во второй половине XX века, когда молодежь все активнее смотрела на запад, подражая как материальной, так и духовной культуре. В 80-е годы рэп ещё не становится таким же популярным, как рок-н-рол – массовое увлечение рэпом начинается в нулевые годы, когда кумиры рок-музыки теряют авторитет у молодого поколения и становятся очередным символом старого и консервативного. Подача и манера исполнения делает рэп-музыку привлекательной и дает стандарты для самостоятельного творчества. Любой человек может стать автором рэпа – необходимо лишь срифмовать слова и найти ритм.

Однако исследователи утверждают, что рэп соответствует всем формальным требованиям к поэзии. Для того чтобы это подтвердить, обратимся к структурным особенностям поэтического текста.

Поэтический текст отличается от прозаического тем, что оно написано в стихах: «В современном литературоведении и критике поэзией обычно называют художественное творчество в стихах» [СЛТ 1974].

Большинство написанного в стихах относится к лирике – одному из трех классических родов литературы. Рассмотрим особенности лирических произведений.

Сюжет. В отличие от прозаического в лирическом произведении есть лирический сюжет, который ученые определяют как «динамику рефлексии». «Последняя, особенно в художественной литературе, отнюдь не сводится к рационалистическому самоанализу, но представляет собой автокоммуникативный процесс осмысливания: поиска и обретения смысла

происходящего во внешнем мире (ода, идиллия, баллада) или во внутреннем (элегия). <...>

Вербализация рефлексии как лирический тип дискурсии (текстопорождения) противоположна наррации, аннаративна, как миф» [Тюпа В.И. Стихотворение в прозе в русской литературе // Поэтика русской литературы: Сборник статей. М.: РГГУ, 2009. С. 55].

Чаще всего в рэп-текстах нет той привычной методики изложения сюжета, к которой привыкли читатели. В рэп-текстах указаны события, но не всегда можно проследить связь между этими событиями. Зачастую история, рассказанная в рэп-текстах, презентуется образно с использованием символов и метафор, чем и отличается поэтическое произведение от прозы:

Ещё одной тёмной ночью, каждый твой вдох

И каждый твой выдох кричит об одном

Ещё одним холодным утром, руки без слов

Кричат об одном: «Это любовь» (Скриптонит «Это Любовь»).

Такое стилистическое решение вполне объяснимо. Рэп как элемент музыкальной эстрады направлен на привлечение слушателя. Музыка, как правило, воздействует посредством эмоций, а не разума, потому очень важна образность и ассоциативность рэп-текстов, так именно эти условия затрагивают эмоциональное в человеке.

Герой. В лирике герой дан исключительно как субъект изображения и речи, находящийся в единстве с автором, так что константа отношений между ними – их субъект-субъектный, а не субъект-объектный характер [Бройтман С.Н. Лирика в историческом освещении // Теория литературы. Т. III. Роды и жанры. М., 2003. С. 436-438].

Рассмотрим подробнее понятие «лирический герой». Наиболее точным нам представляется следующее определение: «Лирический герой (термин введен Ю. Тыняновым) – сотворенное Я поэта, образ поэта в лирике, наделенный определенностью судьбы, психологии, иногда пластической воплощенностью» [Поэзия второй половины XX века: Хрестоматия-

практикум к курсу «История русской литературы XX века» / Сост. Т.Л. Рыбальченко. – Томск, 2004. С. 355].

Это определение можно проиллюстрировать примером из текста американского рэпера 2pac:

*Я проклят с рождения, ведь я рожден, чтобы
прожить бурную жизнь.
Вдруг мне не удастся поговорить с моим будущим
ребенком.
Тюрьма многому меня научила, мне повезло,
я все еще жив,
Пытаюсь заработать каждый свой грош, и я вспоминаю,
с чего все началось.
Когда я был зачат и пришел в этот мир,
моя мама была Пантерой, матерью-одиночкой, но
она гордилась,
когда видела, как ее сын заводит толпу.
Но потом я бросил школу, ушел из дома...
(2pac «Letter to my unburn child»).*

Лирическое переживание автор всегда воплощает через собственный образ, «пропуская мир через свое сердце», так как в этом и заключается суть лирики. Однако следует сказать о том, что лирическое я не всегда соответствует я реальному.

Вот мнение известного русского поэта-символиста и литературного критика Валерия Брюсова: «Критики любят характеризовать личность лирика по его стихам. Если поэт говорит "я", критики относят сказанное к самому поэту. Непримируемые противоречия, в какие, с этой точки зрения, впадают поэты, мало смущают критиков. Они стараются объяснить их "случайностями настроений". Но в каждом лирическом стихотворении у истинного поэта новое "я". Лирик в своих созданиях говорит разными голосами, как бы от имени

разных лиц. Лирика почти то же самое, что драма, и как несправедливо Шекспиру приписывать чувства Макбета, так ошибочно заключать о симпатиях и воззрениях Бальмонта на основании такого-то его стихотворения. Индивидуальность поэта можно уловить в приемах его творчества, в его любимых образах, в его метафорах, в его размерах и рифмах, по ее нельзя выводить прямо из тех чувств и тех мыслей, которые он выражает в своих стихах» [Брюсов В. Я. Сила русского глагола. М., 1973. С. 35—36.].

Героем в поэтических произведениях чаще всего выступает сам автор или третье лицо, которое автор описывает, чаще всего, находясь рядом с ним. Нередко поэтический текст представлен в виде монолога-рассуждения автора о насущных проблемах и собственном «Я». Данный признак также роднит поэзию с рэпом.

Рэп-произведения чаще всего являются презентацией самого автора или рассказа о его нелегкой судьбе и душевных потрясениях. Нередко рэп-текст также является изложением внутреннего монолога автора.

Ритм. Равномерное чередование каких-н. элементов (в звучании, в движении). [Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.]. Ритм характерен для музыкальных произведений, однако некоторые поэтические произведения также можно считать своего рода музыкой. Например стихи Марины Цветаевой, обладающие ритмом и звучанием. «Мне нравится что вы больны не мной» даже легло в основу музыкального произведения.

Так как рэп прежде всего музыкальное направление, то для него характерна ориентация на музыкальный ритм и бит. Музыкальный ритм является в рэп-текстах ведущим и не уступает тексту стихотворному. Однако возникает ритм именно благодаря интонированию, что также характерно для поэтических текстов.

Если я спал с тобой — не думай, что я твой

Не говори со мной, ни слова про любовь (Моргенштерн. Если я спал с тобой)

Я хочу найти сама себя.

Я хочу разобраться в чём дело.

Помоги мне, помоги мне.

Я хочу, чтоб моя душа тоже пела. (Децл. Письмо)

Анализируя тематику текстов современных рэперов, можно констатировать отчетливую связь между современными рэп-исполнителями и российскими поэтами, начиная от А. Пушкина и В. Маяковского и заканчивая А. Вознесенским и И. Бродским. Великие русские поэты всегда затрагивали в своих произведениях острые для их времени политические и социальные темы.

Что же касается тематики текстов, это, с одной стороны, жесткие тексты, критикующие конформизм, власть, государство и общество, а с другой, это лирические тексты о душевных ранах, любви, дружбе и предательстве.

В русской литературной культуре некоторые тексты рэпа сравнимы с текстами частушек, которые возникают на территории России примерно в 60-70-х годах XIX века.

Частушка – это короткая рифмованная народная песенка, которая исполняется в быстром темпе на определенную мелодию.[Россия. Большой лингвострановедческий словарь. — М.: Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. АСТ-Пресс. Т.Н. Чернявская, К.С. Милославская, Е.Г. Ростова, О.Е. Фролова, В.И. Борисенко, Ю.А. Вьюнов, В.П. Чуднов. 2007.]

У частушек и рэп-текстов исследователь Дорохова выделила следующие общие признаки:

- частушки как рэп-тексты исполняются под аккомпанемент музыкальных инструментов, воспроизводящих незамысловатую, но четкую ритмическую последовательность;
- припевы, скандируемые в одном темпе, сочетаются с мелодичным исполнением на инструменте;
- частушки как и рэп-тексты – это часто сольное исполнение, преимущественно перед публикой во время какого-либо массового

мероприятия, иногда перетекающие в музыкальное соревнование между исполнителями;

- основной сюжет частушек – это, как правило, юмористический или абсурдный рассказ об острых проблемах общества. Рэп-тексты чаще всего используются в хип-хопе, где социальный конфликт является основной темой [Дорохова Е.А. Фольклорные истоки русского рэпа // URL: <http://artculturestudies.sias.ru/2017-1-19/yazyki/5220.html> (дата обращения 10.02.2022)].

Общее между рэпом и частушками прослеживается также и в условиях возникновения. Жанр частушек характерен в основном для сельской молодежи, которая, как и молодежь американского гетто, находится в самом низу социальной ступени и также подвержена влиянию социальных и экономических потрясений больше, чем молодежь дворянская или буржуазная.

Традиции сельских посиделок у русской молодежи XIX века можно сравнить с любыми другими собраниями молодежных групп в разных странах, в том числе и США. «Частушки на таких посиделках выполняли не только эстетическую и развлекательную, но и социально-коммуникативную функцию. Формат шуточных песенок, коими и являются частушки, идеально подходил в тех случаях, когда кто-то хотел высказаться о чем-то, что не позволял сельский этикет. Например, признаться в любви девушке, или указать на проблемы, о которых говорить не принято» [Дорохова Е.А. Фольклорные истоки русского рэпа // URL: <http://artculturestudies.sias.ru/2017-1-19/yazyki/5220.html> (дата обращения 10.02.2022)].

Частушки также часто использовали соперники во время кулачных боев с целью подзадорить оппонента и развеселить публику. Здесь уже можно провести параллель не только с рэп-текстами, но и с более давними традициями презентации своих господ во время рыцарских турниров, которые входили в обязанности герольдов.

Однако частушки не единственный фольклорный жанр, который имеет сходство с рэп-текстами. Можно выделить еще несколько жанров и соотнести их с рэпом:

1) Детские фольклорные тексты:

- потешки;
- считалки;
- прибаутки;

2) Обрядовые напевы – зимние и весенние колядки.

Задача потешек развить физическую координацию у детей младшего возраста, поэтому текст таких произведений прост и связан с вещами, которые способны понять дети. Однако в потешках главный акцент делается не на тексте, а на ритмичном зачитывании текста, который подается в одном ритме и тональности. Именно эта особенность и сближает потешки и прочие детские фольклорные жанры с рэпом. Самая известная потешка о сороке-белобоке даже стала частью произведения «Ящер» музыкальной группы «Иван Купала»

Колядки в свою очередь имеют определённое сходство с рэп-текстами. Основное сходство заключается в том, что текст колядок, как правило, направлен не на музыкальный распев, а на выкрикивание и ритмичное скандирование. Содержательно колядки являются посмертным восхвалением жителей загробного мира и, зачастую, погибших родственников. Рэп-тексты чаще всего направлены на презентацию заслуг или значимости конкретной личности, будь то известный в народе человек или сам автор.

Таким образом, первая группа рэп-текстов имеет больше количество сходств с русскими фольклорными текстами.

Вторая группа рэп-текстов – это тексты, основной акцент в которых делается на сохранение стихотворной рифмы.

В качестве первого примера подобных текстов в русской фольклорной традиции можно указать монологи ярмарочных зазывал. Рифма и ритм в таких текстах в первую очередь привлекают внимание слушателя своим необычным стилем. Лишь потом слушатель обращает внимание на содержание.

*Атаман у нас молоденький,
Не выдадим его,
Семерых в могилу вложим
За него за одного!
Атаман большого роста,
Мы его помощники.
Он вскричит: — Ребята, режься! —*

Засверкают ножики. [Дорохова Е.А. Фольклорные истоки русского рэпа//URL: <http://artculturestudies.sias.ru/2017-1-19/yazyki/5220.html> (дата обращения 10.02.2022)].

В качестве второго примера можно указать на свадебные обряды дружек. Дружками в дореволюционной России называли организатора сельской свадьбы, который отвечал за все приготовления и соблюдение всех ритуалов.

*Господи Иисусе Христе, сыне-Боже нас и помилуй нас!
Сват, сватьяшка,
Невестин отец и матушка,
Отпирайте-ка воротички дубовы,
Засовчики кленовы,
Кладите вы их повыше,
Чтобы нам, храбрым и резвым дружкам,
Головой не задеть,
Шапки не шибить,
Самим себя не пристыдить,*

И вас не прибесчестить, и т.д. [Дорохова Е.А. Фольклорные истоки русского рэпа//URL: <http://artculturestudies.sias.ru/2017-1-19/yazyki/5220.html> (дата обращения 10.02.2022)].

Таким образом, дружка выполняет значимые обрядовые действия, потому как свадебная церемония это, прежде всего отмирание старого, уход от одной жизни в пользу другой, жизни семейной.

«Что интересно, современные рэп-исполнители часто называют себя МС, что является аббревиатурой от Master of Ceremony, то есть, мастер церемоний. Данный факт также сближает современных отечественных рэп-авторов с российской фольклорной традицией» [Дорохова Е.А. Фольклорные истоки русского рэпа//URL: <http://artculturestudies.sias.ru/2017-1-19/yazyki/5220.html> (дата обращения 10.02.2022)].

Выводы по 1 главе

В результате работы над первой главой мы пришли к следующим выводам:

1. О российском рэпе, довольно еще молодом явлении в российской культуре, написано немало исследовательских работ, среди которых необходимо выделить следующие: «Что скрывает русский рэп? Тематическое моделирование текстов русскоязычной хип-хоп сцены» Бойченко А.Е. и Жучковой С.В., «Фольклорные истоки русского рэпа» Дороховой Е.А., «Русская рэп-культура: специфика научного анализа» Завалишина А.Ю. и Костюриной Н.Ю., «Русский рэп и литературная традиция» Карпова Д.Л.

2. Понятия «рэп» и «хип-хоп» часто путают, так как:

1) Рэп является инструментом, манерой чтения текста в музыкальной композиции. Он может встречаться в различных музыкальных жанрах.

2) Хип-хоп - музыкальный жанр, для которого характерна маргинальная, часто криминальная тематика, острое освещение социальных проблем и в качестве формы – использование рэпа.

3) В России «рэп» и «хип-хоп» часто воспринимаются как синонимы.

3. Корни русского рэпа имеют литературную, и, в частности, народную традицию. Из США русский рэп перенял лишь тематическую направленность и внешнюю атрибутику.

4. Рэп-тексты и традиционную литературу сближают следующие черты:

1) наличие лирического героя;

2) наличие сюжета;

3) использование лексического, мелодического, фонетического и т.д. богатства русского языка и средств художественной выразительности.

2 СОЦИАЛЬНОЕ В РОССИЙСКИХ РЭП-ТЕКСТАХ: ОТ ПОПУЛЯРНОСТИ В РОССИИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Глава посвящена творчеству двух одиночных рэп-исполнителей: Кирилла Талмацкого (Децл) и Мирона Федорова (Оксимирон). Выбор было сделан не случайно, потому как оба исполнителя являются ключевыми фигурами в рэп-культуре своего периода. Так Децл считается рэп-иконой начала и конца нулевых, в то время как Оксимирон считает «эстетизатором» рэпа в начале прошлого десятилетия. Всего было изучено три альбома Децла (35 треков) и три альбома Оксимирона (47 треков). Также была изучена группа Кровосток, по причине того, что она как Децл является характерным рэп-представителем нулевых, и одновременно представляет мейнстримовую нишу «криминального» или падик-рэпа, но в тоже время отличается от своих собратьев по жанру необычностью и резкостью. Для падик-рэпа характерны романтизация криминальной жизни, чем в свою очередь не занималась группа «Кровосток». Был проанализирован один, дебютный и самый яркий альбом группы (10 треков).

2.1 Лирический герой падик-рэпа конца 90-х начала нулевых

История рэпа в России начинается еще в 1983 году в Советском союзе. Российский рэп берет свое начало в Куйбышеве во время студенческой дискотеки «Канон». Диск-жокей Александр Астров и местная группа «Час пик» презентовали двадцати пяти минутную программу, которая позже разошлась по всей стране. Альбом, записанный Астровым совместно с «Час пик» стал продуктом влияния рэп-группы The Sugarhill Gang и сингла британского исполнителя Кэптана Сенсибла «Wot». Однако четкого смыслового посыла в альбоме не было. В нем можно увидеть как рифмовку таблицы умножения, так и отсылки к Льюису Кэроллу.

Затем элементы рэпа можно встретить в работах рок-музыкантов. Например, в песне «Меломан» рок-группы «Алиса». Стоит сказать, что как отдельный музыкальный жанр в 80-е годы рэп не развивался. Его элементы можно было видеть в работах различных музыкальных исполнителей.

Самостоятельным жанром рэп становится только в 90-е годы прошлого века. Рэп становится некой молодежной субкультурой использующей новый стиль как форму изложения привычных текстов и выражений. Сложно сказать, что именно в рэпе привлекало молодое поколение: новая форма словесности или образ и стилистика рэп музыкантов запада? Изначально многие российские музыканты нового жанра вбирают в себя многие характерные для западного рэпа атрибуты: начиная от тематики исполнения и заканчивая внешним видом и атрибутикой исполнителей. Поначалу тексты российских рэп исполнителей являлись, по сути, переложением того, что было характерно для западной культуры: полицейское насилие, наркотики, проблемы в семье, лирика и т.д.

Однако в конце 1990-х годов в российских рэп текстах можно видеть отражение различных социально-экономических проблем характерных именно для России. Страна в этот момент находилась в тяжелом положении после развала СССР и, несмотря на кажущуюся свободу, которую все ждали еще во времена перестройки, в стране появляются проблемы ранее не знакомые советским гражданам: коррупция, разгул организованной преступности, высокий оборот наркотиков, высокий уровень бедности, безработица и т.д. Новый жанр, рэп, становится глашатаем всех этих проблем, на которые порой старались закрывать глаза.

Рэп-треки создаваемые в конце 90-х и на протяжении 2000-х принято называть падик-рэпом, потому как основным местом прослушивания таких композиций был подъезд, в котором молодежь собиралась для распития алкогольных напитков под любимую музыку, которую чаще всего слушала с кассетных плееров или, если речь идет о конце нулевых, с динамиков мобильных телефонов.

Основная часть таких композиций представляла собой стилизованные под криминальные песни треки, в которых упоминались привычные и знакомые молодежи моменты: несчастная любовь, непонимание обществом, смерть и несправедливость. Все это с элементом преступности.

Анализировать творчество всех исполнителей данного жанра было бы неправильно и довольно трудоемко. Поэтому в данном параграфе мы остановимся на главном рэп-исполнителе нулевых годов - на Кирилле Талмацком, более известном как Децл.

Сразу стоит отметить, что Децл приходится сыном музыкального продюсера Александра Талмацкого, а потому его восхождение на музыкальный олимп не было сложным или тернистым. Отец правильно использовал увлечение сына новым видом музыкального искусства и смог сыграть на волне популярности рэпа. Поэтому первые композиции Децла представляют собой не социальный опыт, а скорее танцевальные треки для вечеринок. Например, трек «Пятница» или наиболее известный «Вечеринка у Децла». Однако стоит отметить и то, что первые треки юного исполнителя ему писали известные музыканты того времени, стараясь подражать стилю подростка.

Более взрослым и серьезным альбомом Децла является «Уличный боец» изданный в 2001 году и написанный уже самим Децлом. В альбоме в отличие от ранних композиций затрагиваются темы межнациональных и классовых конфликтов.

Важной композицией данного альбома является «Письмо». В ней Децл повествует о письме девушки из провинции, которая любит его песни, но не может слушать их спокойно из-за «нацистских уродов». Речь в песне, скорее всего о набравшем популярность, в России нулевых, движении скинхедов, отличавшихся крайне радикальными взглядами на жизнь и культуру иных народов и рас. Проблемы с рэпом у данной субкультуры заключались в том, что данный жанр воспринимался, прежде всего, как музыка чернокожих

Я не могу твои песни спокойно слушать.

Вокруг меня уши, из моей дурацкой школы,

Где в основном учатся нацистские уроды.

Если они узнают, что я люблю твой рэп,

Они меня изнасилуют и закопают, а мне 15 лет.

*Правда звучит как бред? Ответа на вопрос нет.
Я подстриглась на лысо, что бы сохранить себя,
Точнее то, что от меня осталось.*

Держусь из последних сил, я почти сломалась

(Децл. Письмо)

В композиции четко звучит проблема конформизма и отсутствия личных границ. Героиня «Письма» как и многие другие молодые жители России не могли ярко выражать собственную индивидуальность и интересы, особенно если это не рифмовалось с интересами и мнением большинства. Героине приходится даже побрить голову, чтобы казаться «своей» в привычной, но чуждой ей обстановке. Децл прямо говорит в тексте письма о том, что многие группы и движения диктуют людям, и в особенности молодым, как надо жить:

Люди не в силах понять, что есть что-то выше.

Секты, коммунисты, фанатики, фашисты,

Сексуальные меньшинства, скинхеды и нацисты

Запугивают нас, свои диктуя манифесты,

Но они не знают, что мы из другого теста

(Децл. Письмо)

Письмо интересно и тем, что в нем одновременно присутствует и «голос» автора и «голос» лирической героини. Автор звучит в основном в куплетах, иногда цитируя героиню. Голос девушки мы слышим в припевах, где она взывает автора о помощи:

Я хочу найти сама себя,

Я хочу разобраться, в чём дело.

Помоги мне, помоги мне.

Я хочу, чтоб моя душа тоже пела

(Децл. Письмо)

Важным является и то, кем ощущает себя в данной композиции автор песни. Децл всю песню размышляет о письме, сначала тревожась им, затем по

совету друзей списывая его на бред «сумасшедшей фанатки», однако позже опять возвращаясь к нему и перечитывая снова. В финале автор встречается с девушкой глазами на концерте и осознает значимость своего творчества:

*Среди народа я увидел ту девчонку
Вошебную улыбку и над губою родинку
Ответ на вопрос — это были ее глаза
Ведь я читаю рэп для таких, как она*
(Децл. Письмо)

Композиция «Политики» также поднимает важную на тот момент тему, а именно влияние политической жизни на жизни граждан. Стоит сказать что текст «Политиков» довольно критично, но в тоже время и довольно примитивно проходится по власть имущим:

*Политика обмана, политика разгула
Над нами господа стоят без истины и слова
Оглянись, проснись, посмотри и сравни
Что такое конституция, права, мечты
Проволокой колючей опутав сады
В мягких креслах сидят сочные плоды
Руководят политики, наслаждаясь властью*
(Децл. Политики)

В композиции Децл осуждает высокое положение власть имущих, в то время как большое количество населения живет за чертой бедности и продолжает верить политическим словам и обещаниям. Децл сравнивает политику с рингом, где важна лишь победа. Про остальных же он говорит как об узниках «за колючей проволокой» и советует политикам не диктовать им, как дальше жить.

К проблеме политики и ее влияния на мир Децл обращается и в «Нет войне» где звучат прямые призывы сложить оружие:

*Сколько можно? Сложите оружие
Посмотрите на жизнь — она лучше*

*Больше любви и всем будет легче
Братья и сёстры, услышьте мои речи
Сколько можно? Сложите оружие
(Децл. Нет войне)*

Децл использует форму обращения, взывая современников подумать о будущем, и о том, будет ли оно вообще:

*Это моя страна, наша планета
Не важно, где ты вырос, в каком гетто
Подумайте о будущем: будет ли оно вообще?
Дети будут диктовать правила в этом тысячелетии
(Децл. Нет войне)*

Однако, несмотря на социальную направленность данных текстов, видна определенная наивность автора, гиперболизирующего образ политиков и власти, и считающего, что для прекращения войн достаточно лишь задуматься об их последствиях. Действительным успехом в данном альбоме по-прежнему является «Письмо», которое просто приоткрывало завесу над внутренним миром молодежи и тем с чем они сталкивались каждый день.

Следующий альбом Децл выпускает в 2004 году независимо от отца и без помощи соавторов. Исполнитель к тому времени увлекся раста-культурой и наркотиками, а потому новые тексты напрямую отсылали к данным проблемам.

Например, в композиции «Легалайз» Децл рассуждает о том, почему легкие наркотики до сих пор не легализованы, при том факте, что их давно употребляют в большом количестве:

*Курят дома, курят на районах
Курят в машинах, курят на перронах
Курит дядя Ваня, курит тётя Соня
Курят даже их друзья из Эстонии
Курят там, где можно; курят, где нельзя
(Децл. Легалайз)*

Притом стоит отметить, что автор не критикует пристрастие к легким наркотикам, а напротив, критикует то, что их запрещают, учитывая, что бороться с ними все равно не получается. Автор отмечает что большей проблемой является алкоголь, который, тем не менее, является разрешенным:

Никого не пряят, чисто улыбаются

Никого не бьют, не пьют и не ругаются

Так почему можно бухать, а курить нельзя?

(Децл. Легалайз)

Также, в новом альбоме, названным «Detsl a.k.a. Le Truk» Децл предвосхищает будущий тренд рэпа на гламуризацию и лоск. Например, в треке «Потабачим» он исполняет музыку в более гламурном, попсовом стиле. Текст песни же раскрывает внутренности богатых вечеринок, а не проблемы спальных районов или социальных институтов.

Также в композиции «Москва» Децл презентует Москву как «сказочное место» где сбываются все мечты:

Город, где сбываются мечты

Город, где найдёшь признание ты

Город, что любовь тебе отдаст

Сердца не предаст

(Децл. Москва)

Однако в новом альбоме можно найти и более лиричные композиции, направленные на внутренний мир лирического героя и его презентацию как некоего флагмана, спасителя, за которым стоит идти:

Сколько сказанных слов, сколько пролитых слёз?

Сколько выпито вина, сколько пройдено вёрст?

Сколько судеб пересеклось на дороге жизни

На пути познания себя, в поисках своего я?

.....

Если нет пути

Если не хватает сил идти

*Знай, ты не один
За мной иди, за мной иди
(Децл. Личность)*

Лирический герой Децла, если судить по его первым альбомам, мечется между популярностью и поиском самого себя. Он не отвергает вечеринки и тусовки с характерным им гламуром, но в то же время пребывает в глубокой рефлексии:

*И снова я как в тумане
Осознаю последствия происходящей драмы
И снова я в храме самопознания, чистосердечные признания
Слова раскаяния, но только для себя
Я перехожу из этого мира в иной
И только Бог со мной, сопровождаемый верой
И снова я черкаю чёрным по белому
Строки честные, чистые, смелые
Те, что рождались первыми, йоу, уже давно забыты
Все темы нынешнего дня кажутся избитыми
(Децл. Бог есть)*

Интересным в данной внутренней борьбе музыканта является и «Скрытый трек» из того же альбома, где автор презентует себя как гения, далекого от «рэперов мажоров»:

*Мой рэп — искусство, излагаю пока устно
Играть со мной, сынок, огнеопасно
Злобный раста вышел на тропу войны
Тупые псевдорэпера-мажоры, закройте пасти
В моей власти вас порвать на части
(Децл. Скрытый трек)*

Уход от мейнстримовости начинается во время совместной работы со Смоки-Мо, еще одним рэп-исполнителем, но в отличие от Децла более нишевого и подходящего под категорию падик-рэп как нельзя лучше.

В совместной композиции «Сладкий туман» вновь видны социальные мотивы о несправедливости жизни и демонизация власть имущих:

Мне хочется свободы, мне не хочется войны

Мне хочется любви, но этот мир погряз во лжи

В грязи разврата, где всё решает плата

Где нет морали, где брат ненавидит брата

Где люди, как собаки, вечно норовят укусить

И если ты слаб, здесь тебе не выжить

Хочешь быть на высоте? Будь готов упасть

Хочешь иметь всё? Тобой движет жадность

Запомни: власть порождает зло

(Децл и Смоки Мо. Сладкий туман)

Далее творчество рэпера становится более андеграундным и нишевым, а более значимые работы приходятся на 2010-е годы. О них мы подробнее остановимся в следующем параграфе.

Однако говоря о нулевых, стоит сказать, что лирический герой Децла постепенно проходил определенную трансформацию. Сначала это был типичный подросток, вдохновленный американским хип-хопом и просто развлекающийся в потоке шоу-бизнеса. Затем более повзрослевший герой говорит о том, что его волнует: несчастная фанатка, политики и бедность, война. Все эти темы произносит все тот же «тусовщик», но открывший свой внутренний мир. Затем он меняет свой имидж, уходит привычного стиля, углубляется в иные культуры и образ жизни. Его песни теперь становятся потоком его измененного наркотиками сознания.

Продолжая разговор о падик-рэпе нулевых, нельзя не упомянуть рэп-группу «Кровосток», которая из-за своих социально-направленных работ часто становилась опальной и нежелательной в российском шоу бизнесе.

Художественно и стилистически тексты группы «Кровосток» являлись некой иронией и сатирой над хип-хопом как жанром. Исполнители группы также использовали монотонный речитатив в качестве музыкального стиля

своих песен, однако тексты не изобиловали той криминальной романтикой свойственным типичным представителям хип-хопа. Криминал также был ведущей темой группы «Кровосток» однако он презентовался ни как что-то романтическое и протестное, а напротив, был мерзким и жестоким и всегда натуралистичным. Первый альбом «Реки крови» вызвал шок у многих слушателей.

Например, в композиции «Биография» довольно натуралистично повествует о жизни среднестатистического жителя нулевых, бесславная кончина которого будто бы была предначертана еще в детском возрасте:

*Я родился в Москве в 70-м на краю города
Моча рано ударила в голову
В 4 активно ругался матом; в детском саду
(Кровосток.Биография)
Потом ситуация усугубляется в школе:
Потом школа, вонючая форма, драки, клей
Так я становился сильнее
Воровал деньги в раздевалке
В 8 начал курить, в 11 кинул первую палку
(Кровосток.Биография)*

Далее подобные темные стороны биографии приводятся вплоть до печального финала, где лирического героя собираются застрелить. Лишь перед смертью он вспоминает и тем самым презентует слушателю более светлые моменты биографии:

*Вижу, сняли с предохранителя
Вспомнил сына, боксерские перчатки, ангела-хранителя
(Кровосток.Биография)*

Россия начала нулевых в работах «Кровостока» предстает чем-то темным и жестоким, где путь многих уже заведомо предрешен.

*Работать на дядю, в семь утра съесть «Ролтон», не глядя — жессть
Червь в яблоке и в компе, суп из трупа, в клетке муха — жессть*

Жрать мясные консервы на нервах, не отвечает сервер — жесть
(Кровосток.Жесть)

Лирический герой группы «Кровосток» является, по сути, собирательным образом всех лирических героев российского хип-хопа. Это молодые ребята, живущие в свое удовольствие, не брезгающие криминалом, наркотиками и беспорядочными половыми связями. Финалы, как правило, разные. Например, в явно сатирической «Лобстер пицце» герой делает вывод, что хорошо провел день, после связи с несовершеннолетней, приема наркотиков и убийства двух участковых. Он уходит безнаказанным, однако все происходящее довольно утрировано и гиперболизировано. В «Биографии» напротив чувствуется натурализм, реальность и приземленность жизни лирического героя описываемого в песне и весьма закономерный финал для такого образа жизни.

Лирический герой хип-хоп культуры нулевых это всегда обычный человек, стремящийся либо к пониманию со стороны общества, либо, напротив, желающий вырваться из него. Обычно лирический герой в таких произведениях всегда находится в среде себе подобных. Это такие же маргинальные или недопонятые всеми личности. Им противостоят властные структуры, консервативное общество, более жестокие маргиналы.

Разумеется, Децл и «Кровосток» не единственные рэп-исполнители 2000-х годов, однако творчество данных исполнителей кардинально противоположно и в то же время является представителем разных рэп-направлений. Децл ближе к мейстриму, поп-культуре, но той поп-культуре, которая близка молодому поколению и вступает в противоречие с общепринятой.

«Кровосток» же ближе к криминальной тематике, которой у Децла было не так много. В работах группы можно увидеть иронию и сарказм по отношению к коллегам по цеху, которые преподносят криминальную жизнь в более лиричном, общедоступном смысле. Однако лирический герой их произведений не вступает в противоречие открыто. Он, по сути, ничем не

отличается от героев «Касты», «АК-47» и других исполнителей падик-рэпа для «пацанов». Ирония исходит непосредственно от авторов, за счёт гипербол и фантасмагории. Иногда в работах «Кровостока» можно видеть отталкивающий натурализм, который, по сути, служит тем же целям что указанные ранее средства художественной выразительности. Стоит отметить, что к середине 2010-х группа становится заложниками собственного стиля и перестает чем-либо отличаться от других рэп-исполнителей.

Однако в 2010-х годах расцвет в рэп культуре получают новые исполнители, далекие от дворовой романтики и использующие в своих работах более сложные метафоры, актуальные проблемы и темы, и часто отсылают к классической литературе или библии. В следующем параграфе мы обратимся к знаковым рэп-исполнителям 2010-х годов, к темам их произведений и лирическим героям.

2.2. Новый герой конца нулевых в рэп-текстах

Для российского рэпа 2010-е действительно были отправной точкой новых стилей и направлений. Страна уже оправилась от 90-х, однако упаднические настроения связанные с дефолтом 2008 года и различные оппозиционные настроения нашли свое отражение в культурном пространстве. В данном параграфе мы остановимся на двух рэп-исполнителях.

Начать стоит с Децла, о котором ранее уже шла речь. К 2010-м его стиль успел измениться. Если Децл начинал как молодой тусовщик из столицы, то теперь его образ обрел определенную глубину.

В композиции «Начало» можно видеть яркую социальную направленность, которая была и в ранних работах Децла, однако теперь обрела большую вариативность в метафорах и средствах художественной выразительности:

Вавилон на грани распада

Растерянное стадо поёт легато

Система их подставила — так им и надо!

*Это случилось и с теми, кто верил пролетариату
Сегодня у людей ума палата
Но они по-прежнему не знают чего им надо
(Децл.Начало)*

В данном тексте можно видеть библейские отсылки и использование просторечных выражений в тексте, вроде «ума палата».

Композиция «Надоело» строится в основном на перечислении того, от чего устал автор. Фундамент списка строится на различных атрибутах гламурной жизни, с которой Децл начинал свою музыкальную Карьеру:

*Надоели баксы, надоели банки
Надоели травить людей и строить танки
(Децл.Надоело)*

Однако помимо личной усталости, Децл указывает и на то, от чего страдает вся страна:

*Надоели пробки, надоела водка
Надоела пропаганда в новостных сводках
Надоело верить, надоело сдерживать
Надоело трупы жрать, страх переживать
Надоело вздыхать, хочется дышать
Надоело ползать, хочется летать
(Децл.Надоело)*

К критике властной структуры Децл обращается и в композиции «Наши создатели»:

*Деньги делают из вас рабов
Даже без клеток и оков
Система СМИ для дураков
Прогресс игры полубогов
(Децл.Наши создатели)*

Однако в композиции также можно заметить заигрывание с мистической темой и высшими материями:

*Наши создатели скоро вернутся назад
На ослепительным светом сияющих кораблях
Пусть терпит крах империя полубогов
Индиго останутся здесь, других увезут далеко
(Децл.Наши создатели)*

Децл прямо говорит о значении своего творчества для людей в композиции «Воины света» что перекликается по смыслу с «Письмом» и его ранними работами:

*Отражая поколения и их проблемы
Пытаюсь думать обо всём глобально
Хочу, чтоб моё слово стало межконтинентальным, ёу
Так, чтобы детям было на кого равняться
И русский рэп поэзией мог называться
(Децл.Воины света)*

Лирический герой Децла окончательно перешел из позиции популярного музыканта, в позицию некоего мессии, чьей задачей становится через рэп нести истину и «свет».

О возвышенном значении рэпа Децл говорит и в совместном со Смоки Мо треке «Лед»:

*Мы — вирус в системе ложных ценностей
Мы — повод для разговоров и новостей
Мы — дети забытые родителями
Мы всегда не в себе, командовать нами не смей
(Децл.Лед)*

В треке также есть упоминание исторического прошлого и поэзии:

*Мы — старые души, в нас новая кровь
Мы помним опыт прошлых веков
И мы смеёмся над правдой живых мертвецов*

.....

Мы ищем тайный смысл в странных словах

Мы курим цветы, говорим в стихах

(Децл.Лед)

Децл презентует себя и своих товарищей ни как бандитов или гангстеров с окраин, а как людей помнящих заветы прошлого и борцов с ложными ценностями. Также в композиции присутствует довольно интересное сравнение. Децл сравнивает себя и себе подобных со льдом, который трещит под ногами властных структур в лице майора упоминаемого в песне. Таким образом, автор говорит, что появление рэперов и им подобным следствие не совершенности системы.

Далее Децл выпускает еще несколько альбомов, некоторые из которых записаны с зарубежными исполнителями, в том числе из Ямайки. Песни из таких альбомов были скорее танцевальными или относились к направлению кальянного-рэпа, задача которого поддерживать легкую атмосферу. Однако в альбоме «Неважно, кто там у руля» Децл вновь возвращается к социальной критике, как властных структур так и других рэп-исполнителей.

Так в композиции «Сигналы» Децл проходится критикой по криминальному рэпу:

Втирают за жизнь хмурые нарки

Байка за байкой, кучкуются стайками

Диванные гангстеры с юмором Галкина

Это болезнь — им всегда будет мало

Украдено всё, что когда-то звучало

(Децл.Сигналы)

По мнению Толмацкого, так называемые «бандиты» русского криминального рэпа лишь подражатели западной традиции, откуда и была перенята мода на криминал. В своем же творчестве Децл приветствует новые формы, к которым и призывает других исполнителей:

Семнадцать лет прошло, и это только начало

Только начало, только начало

Магия стихов на грани астрала

Так, чтоб до мурашек тебя это вставляло

Новая волна качает кварталы

(Децл.Сигналы)

Интересно упоминание Децлом астрала. Мистические формы в работах Децла становятся постоянными, упоминание астрала, как высшей формы сознания можно видеть и в другой композиции автора из того же альбома:

Потерянный смысл восстал

Мы все на пределе, напуган вассал

Сознание масс, уходит в астрал

Теряет контроль вертикаль

Свобода превыше всего

(Децл.Кто там у руля?)

Децл предвидит скорый крах старой системы и открытие человеческого сознания, возвышение его на новый уровень. Он предрекает приход прогресса и перемены в мире:

Планета меняет свою точку сборки

Мантры вибрируют по перепонкам

Мы весь резонанс ощущаем на тонком

Изучим процесс, от корки до корки

Учение — свет, неучение — тьма

Включайся в процесс, сейчас не до сна

Прогресс поглотит, как цунами волна

И неважно, кто там у руля

(Децл.Кто там у руля?)

Практически весь альбом «Неважно, кто там у руля» состоит из призывов к перемене мышления и открытия сознания. Децл проходится критикой по власти в каждом треке, сравнивая людей с животными:

Узурпаторов план — нас доить как коров

Вечно править, меняясь местами

Им не нужен народ, нужно больше рабов

*Перед ними чтобы мы пресмыкались
Всех, кто против, в тюрьму, а лучшие в гробу
Запереть, и чтоб не жуужжали
(Децл.Узурпаторов план)*

Талмацкий становится неким мессией, подобно своему лирическому герою. Он видит в рэпе оружие борьбы, человечество призывает к ментальным изменениям, а в правящей власти видит зло и паразитов. Однако больше власти Децл пожалуй критикует других исполнителей:

*На эстраде всё в порядке, всё тугим пучком
Прямо как в шестой палате, пациенты с огоньком
Точно будут в шоколаде те, кто бьёт челом
Кокаиновые пати с нафталиновым баблом
Это всё как будто сказка, будто нехороший сон
Кто-то выбросил все краски и рисует угольком
Тёмно-серые полотна мокнут под кривым дождём
Ну а мы пока в подполье тупо солнца подождём
(Децл.Новая волна)*

Они, по его мнению, «захламляют» человеческое сознание, играя на руку «узурпаторам»

3 февраля 2019 года Децл скончался от остановки сердца. Смерть исполнителя сразу же вызвала бурный ажиотаж у поклонников, которые начали изображать граффити в память о кумире, а также строить теории о том, что Децл на самом деле жив. Такой ажиотаж и недоверие к смерти музыканта не случайно.

Во-первых, исполнитель нередко в интервью говорил о желании инсценировать собственную смерть. Это было сказано автором еще в 2007 году, и в 2015.

Во вторых, сама личность автора еще при жизни была полулегендарной. Несмотря на то, что автор начинал как популярный исполнитель, он постепенно занял и нишу андеграунда, где уже не воспевал гламурный образ

жизни и внешний лоск, а напротив, обращался к внутреннему миру и пропагандировал расширение сознания. Лирический герой Децла проделал долгий путь от обычного музыканта до рэп-мессии.

Следующим важнейшим рэп-исполнителем 2010-х стоит считать Мирона Федорова, более известного как Охххуmiron.

Семья Мирона Федорова, в отличие от семьи Кирилла Талмацкого, была связана не с шоу-бизнесом, а с наукой. У Мирона было хорошее образование, так как будущий рэп-исполнитель успел отучиться в Германии и Великобритании. После окончания школы он также поступал в Оксфорд, причем дважды. Один раз он был исключен из-за диагноза «маниакально-депрессивный» психоз. В 2008 году Мирон получил диплом по специальности «английская средневековая литература».

Стоит отметить, что литературные познания Мирона нашли отражения в его работах. Это можно видеть даже в псевдониме, который одновременно обозначает «оксюморон» то есть, сочетание противоположностей, а также содержит в себе скрытое послание о нецензурности в своих произведениях. Послание выражается в утроенном «X» в псевдониме Охххуmiron. Также во второй половине псевдонима содержится имя исполнителя: «miron». Далее в работе будет использоваться русское написание псевдонима.

Своих слушателей Оксимирон получил при сотрудничестве с лейблом «Optik Russia» который объединял русских рэперов-эмигрантов. Однако мы подробнее остановимся на альбомах, созданных Оксимироном в одиночном творчестве во время попытки создания своего лейбла «Vagabund», то есть, скитальца. Первым студийным альбомом Оксимирона вне какого-либо лейбла является «Вечный жид».

В композиции «Восточный Мордор» сразу можно видеть владение Оксимирона определенными литературными познаниями, как на стилистическом, так и на содержательном уровне.

Во-первых, само название отсылает к выдуманной Дж. Р. Толикином стране, населенной орками, злобными существами.

Во-вторых, в тексте очень много упоминаний и сравнений различных личностей из мировой истории и культуры: Плутарх, Курт Воннегут, Блавацкая и т.д.

Однако, несмотря на обилие культурологических и литературных отсылок, структурно композиция повторяет текст среднестатистического рэпа-батла, в котором главной задачей является обойти соперника в рифме и содержании. В композиции отсутствует четкое повествование и складывается впечатление, что сама композиция существует только ради одного заявления:

*Я уйду, лишь когда будет под пятьдесят
Не живя тут, понять сути грайма нельзя
Я с тех самых улиц, где грайм родился
И тут грайм не иссяк, это крайний Ист-Сайд
(Оххуmiron. Восточный Мордор)*

То есть в данной композиции Оксимирон презентует себя как прародителя грайма в России.

В композиции «Тентакли» Оксимирон сатирически проходится по жизни в России:

*У прилавков супермаркетов сутолока, в барах давка
Хоть этот год уже не на носу, как бородавка (А)
.....
Кругом ханыги, звуки драк, крики
Во дворы, будто коты, прошмыгивают барыги
.....
Я просто жил, и дети нарисуют на асфальте мелом очертания тела
Кто-то другой пойдёт гулять с оравой по Садовой
(Оххуmiron. Тентакли)*

В композиции также присутствует самопрезентация автора. Оксимирон говорит о себе, как о человеке, пришедшем в российскую рэп-среду внезапно, но, тем не менее, не собирающегося ее покидать:

Я влез на ходу, и даже, если здесь пропаду

Крест на горбу, бегство – табу
Неизвестно кому зачитывая текст Vagabund
Пока не найдётся место в гробу

.....
Я влез на ходу, в экспресс попаду
Да, я с детства в аду, стресс, я тону
(Оххуmiron.Тентакли)

В треке «Судьба моралиста» Оксимирон высмеивает попытки общества морально осуждать рэп и молодое поколение в частности. Он указывает на грехи тех, кто считает себя моралистом, отмечая, что в отличие от них, он и подобные ему не скрывают своих пагубных качеств.

В композиции «Крокодиловы слезы» Оксимирон заявляет себя как лирического исполнителя. Трек повествует о метаниях героя и его исповеди девушке, с которой он когда-то расстался. Сам фразеологизм «Крокодиловы слезы» в композиции пересматривается автором. Часто он используется как обозначение не искренних сожалений или переживаний, однако Мирон прямо задает вопросы: «Но зачем крокодилу слезы?»

В целом весь альбом «Вечный жид» состоит из воспоминаний Оксимилона о жизни в Англии, его впечатлениях о жизни в России, а также претензиях на главенство в российской рэп-индустрии.

Еще один альбом, на котором стоит остановиться в рамках 2010-х годов, это «Горгород», обложка которого уже обещала большое количество философских и религиозных отсылок. Обложкой послужило изображение вавилонской башни с картины Питера Брейгеля «Вавилонская башня»

Весь альбом является концептуальным, то есть сохраняющим единую идею и мотив. В альбоме повествуется о писателе Марке. Некоторые треки являются повествованием от его лица, некоторые от лица других персонажей включая его агента Киру.

Литературоведы сравнивают монологи героев Оксимилона с монологами глухих Чехова, то есть когда персонажи не получают ответы на

свои вопросы. Также часто герои альбома говорят на разных языках, что создает ощущение вавилонской башни, на строительстве которой люди перестали понимать друг друга.

В первом треке альбома «Не с начала» главный герой Марк собирается рассказать всю историю с самого начала. Также слушатель узнает о некоем фанате, который пытается дозвониться до Марка.

В треке «Кем ты стал» Марк разговаривает с дозвонившимся до него Фанатом, который обвиняет своего кумира:

Кем ты стал, где ты гнев потерял?

Ты был лев для телят, теперь это не для тебя

Кем ты стал? Тут на деньги деляг»

(Оххуmiron.Кем ты стал)

Фанат также обвиняет Марка в том, что тот не желает рассказать мэру о беспорядках в городе. Далее агента Марка Кира приглашает его на вечеринку к мэру.

В треке «Всего лишь писатель» Марк говорит о том, что он всего лишь писатель и не видит смысла в правде, особенно если жителей города всего устраивает:

Я не был рождён для великих дел

Какой из меня воин, лидер и диссидент?

.....

Я несу и так едва крест, я те не Иса

Кого я и куда поведу, я потерян сам

.....

Горожанам по барабану, кто капитан у штурвала

Не дай Бог мне горе от ума

Если власть — это клоунада, борьба с ней — белиберда

(Оххуmiron.Всего лишь писатель)

В следующем треке «Девочка» повествуется о встрече Марка с девушкой, которая, как он считает, в будущем разобьет ему сердце.

В треке «Переплетено» имеется два скита от агента Киры в начале и конце, а также монолог Гуру, лидера некоей оппозицией с которым Марк встречается благодаря своей новой знакомой. Гуру рассказывает Марку о том, как все переплетено в городе от самых низов до верхов. Кира же говорит Марку о том, чтобы тот был осторожнее с Гуру, а также просит его в конце трека посидеть с ребенком, пока она с мужем на свидании.

Трек «Колыбельная» является лирическим произведением, в котором Марк поет колыбельную ребенку своего агента, и параллельно решает изменить свои взгляды.

«Полигон» является новым произведением Марка, где он сатирически высказывается о нравах горожан, которых устраивает все, что происходит в городе. Из него мы узнаем, что Марк прибыл в город из эмиграции. Кира признает новую работу Марка интересной, но отмечает ее излишнюю политизированность.

В треке «Накануне» Марк говорит о своем намерении выступить против мэра города. Первый куплет данной композиции ранее звучит в первом треке альбома.

В композиции «Слово мэра» повествование идет от лица мэра города. Слушатель узнает важную информацию. Во первых что Гуру бывший соратник мэра, с которым у них разошлись пути. Во вторых девушка Марка оказывается дочерью мэра. Главное что беспокоит самого мэра так это то, почему богатый и успешный Марк влез в борьбу ради городских низов.

«Башня из слоновой кости» вновь возвращает слушателя к душевным стенаниям Марка. Выясняется, что писателю 30 лет и после помилования мэром он задается вопросом о месте творца в истории: сторонний наблюдатель или борец за справедливость? Концом трека является выстрел.

Последний трек альбома «Где нас нет» является конечной рефлексией всего альбома. По сути, трек является произведением Марка, который тот написал до битвы с мэром. Трек состоит их куплетов, наполненных

различными фразами и словосочетаниями, с которыми мы часто сталкиваемся в жизни:

«Слышишь, если спросят, то ты ничего не видел»

«Ай, он весь в отца, из него ничего не выйдет»

.....

«Это что такое? Руки! Я кому сказала?»

«Всё разговорали, а бывал непобедимым»

«Ваш ребёнок замкнут и не ладит с коллективом»

«Марш в детский сад!» «Дружный класс». «Дважды два»

«Раз на раз, баи на баи». «Чё, зассал? Не пацан?»

.....

«Ты ж моя принцесса!»

«Ваша цель: выжать всё из её учебного процесса

Мы в Женеву на месяц, не жалейте их, профессор»

«Младшая будет красавица, а эта так, в довесок»

«Сядьте прямо! Тут обеденный стол, юная леди!»

«Что за ветер в голове, что за тон и манеры эти?»

(Оххуmiron. Где нас нет)

Припев же состоит из упоминания места, в котором все хорошо, но в котором тем не менее никого нет:

Где нас нет — горит невиданный рассвет

Где нас нет — море и рубиновый закат

Где нас нет — лес, как малахитовый браслет

(Оххуmiron. Где нас нет)

Сама песня является отсылкой к фразе «Хорошо там, где нас нет». Таким образом, Оксимирон отмечает, что любое место может быть гармоничным и светлым, однако все зависит от людей.

Если анализировать сам альбом, то становится очевидным что рассказанная в нем история автобиографична. Марк это и есть Мирон, о чем говорит и возраст и эмиграция. В основе сюжета лежит главный вопрос,

который часто всплывал в России в 2010-е: должен ли популярный человек, к мнению которого прислушиваются, стоять в стороне от важных дел страны? Мирон ясно дает понять, что высказывание мнения мало что изменит.

Подводя итог данного параграфа, стоит отметить что в 2010-е российская рэп-индустрия становится чем-то большим чем субкультура. Если Децл создает в своих работах некоего мессии, оставаясь, тем не менее, для многих лишь рэпером начала нулевых, то Оксимирон поднимает планку рэп-искусства. Разумеется он не один использует рэп чтобы говорить о важных для страны вещах или для того чтобы критиковать ее нравы. Однако ему удастся привлечь к рэпу «интеллигенцию», а других рэп исполнителей вдохновить на поиски новых форм. Стоит, тем не менее, отметить, что «интеллигентными» работы Оксимирона делают лишь культурные и литературные отсылки, наличие которых еще не делают работы умными или оригинальными.

Однако лирический герой 2010-х виден отчетливо. И у Децла и Оксимирона мы видим оппозиционеров, которые несмотря на внутренние противоречия все таки не стоят в стороне от политической и социальной жизни в стране. В исследовании намеренно

В следующем параграфе мы разберем, что из себя представляет российский рэп и его исполнители в начале 20-х.

2.3. Лирический герой нашего времени на примере современных рэп-текстов

После провального батла с Гнойным в 2016 году, Оксимирон пропадает из поля зрения до 2021 года. К данному десятилетию в РФ активно крепнут различные оппозиционные объединения, а высказываться о политике и против политики становится модным трендом в российском шоу-бизнесе.

Новый альбом Оксимирона вышедший 1 декабря 2021 года навел много шуму как в культурном сообществе так и среди фанатов. Причины тому две. Во первых исчезновение Оксимирона из поля зрения фанатов на долгое время. Во вторых явная политическая направленность новых текстов. Стоит сказать

что герой противостоящий консервативному злу прочно укрепился в сознании российского потребителя массовой культуры. Этому тренду стараются соответствовать не только рэперы, но и музыканты других жанров, кинодеятели, писатели и т.д.

Новый альбом в отличие от «Горгород» не включает в себя единый нарратив. Каждая композиция - это высказывание автора о самом себе и о том, что его волнует больше всего.

В первом же треке альбома «Хоп-механика» Оксимирон говорит о себе и своем творческом пути. Он отмечает, что пришел в российский рэп «революционером» и перевернул его, однако, сейчас для него ситуация иная:

*Когда рвало крышу — затворничал, как Бобби Фишер
До сих пор никто из игроков не смог заполнить нишу
Пропасть между Gorillaz и Girls'n'Boys
Я сбитый лётчик — так творить начал Йозеф Бойс
С мылом голяк, петля слаба и соскользнула
Это знак, брат, ещё рано умирать, слезай со стула
(Оххуmiron. Хоп-механика)*

Действительно, помимо Оксимирона в российской рэп-индустрии уже сейчас существует большое количество исполнителей ставших наиболее популярными, исполняющих при этом менее замысловатые тексты. Например, Моргенштерн, тексты которого имеют довольно вторичное значение по сравнению с его же музыкой и манерой исполнения.

В композиции «Агент» Оксимирон иронизирует над мнением о том, будто бы он является иностранным агентом. Причиной тому разумеется долгое проживание автора в Англии. Тем не менее, он в характерной манере батла, противопоставляет себя чиновникам и политикам:

*Столько лет я внушаю (детям): ученье — свет
Эффективней чиновников и библиотек
Если вкратце, всё дело в пользе от аллитераций
Вне полит-ориентации, по сути граммар-наци*

(Оххуmiron. Агент)

В композиции «Красота и уродство» Оксимирон рассуждает о современной России. Он рифмует в тексте «красоту» и «уродство» показывая, что в современном мире они неразрывно связаны и сложно понять, что и где на самом деле:

Пир империи времени упадка

Гурманы падки на гуманитарку

.....

Коллекция амфор великолепна

Калеке ломает двери коллектор

.....

Проблемы первого мира: депрессии, терзания

Медленный интернет, РПП и стресс от экзаменов

.....

Если травля приводит школы к трагедиям

По ТВ обвиняют рэп, аниме, свободные медиа

(Оххуmiron. Красота и уродство)

В «Нон-Фикшн» Оксимирон рассуждает о власти и ее потребности в постоянной слежке и надзором за государством. Интересно также то, что в тексте есть явная отсылка на Децла:

«Лёд тронулся, со льдины глядит товарищ майор»

[Оххуmiron. Нон-Фикшн]

В композиции «Мы все умрем» можно видеть интересную мысль: Оксимирон говорит о том, что жизнь в России печальна и граничит с отчаянием. Однако аргументируя тем, что подобная ситуация в историческом смысле есть норма предлагает бороться с обстоятельствами с более позитивным настроем:

Позитивная мотивация — явно не мой конёк

И мы все умрём

Всё уже было до нас, можно выдохнуть страх

*И уставить глаза в небосклон
Если окружающему и сопротивляться
То не с печальным лицом
Всё повторится не раз, но мы живы сейчас
Нами рано удобрять чернозём
(Оххуmiron. Мы все умрем)*

Композиция «Чувствую» является интересной тем, что в ней Мирон рассуждает о своем психическом расстройстве, из-за которого был исключен из Оксфорда в первый раз. Разговор Оксимирон строит по принципу психотерапии, упоминая различные психотерапевтические практики:

*Объясни, что я чувствую
Загляни в эту пустоту
Вышел в магазин, на свету стою
Просканируй мои сны, я вернусь во тьму
(Оххуmiron. Чувствую)*

«Окно в Париж» пожалуй, самая наполненная отсылками композиция их альбома. Название отсылает к одноименной кинокартине 1993 года. В данной композиции Оксимирон критикует новую школу российского рэпа, у истоков которой стоял он сам. В треке много сочетаний российских и французских реалий, что на уровне текста показывает их не сочетаемость. Таким образом, Мирон говорит о новом рэпе, который старается «усидеть на двух стульях». Тот же Моргенштерн, который вроде бы говорит о себе как богаче и аристократе, хотя, по сути, является обыкновенным дорвавшимся до популярности исполнителем. Баста, который всегда позиционирует себя как бандит, часто мелькает в новостях как поборник действующей власти. Оксимирон как раз и говорит о не сочетании образа и действительности.

В композиции «Улет» можно видеть образец любовной лирики Оксимирона. В ней лирический герой переживает о предательстве, которое совершил по отношению к любимой девушке и честно признается, что из-за

собственного поступка воспринимал любые проявления любви, как нечто омерзительное:

Простила в спину гвоздь, меня принимала как есть

Но безусловную любовь мне было не понять

И я стал презирать её, вместо собственного предательства

Я стеснялся тебя, я стыдился тебя

(Оххуmiron. Улет)

Подобными мотивами и сюжетами наполнен весь альбом «Красота и уродство». Стоит сказать, что в нем можно видеть творческую рефлексию автора над своей личностью, талантом, положением в обществе и индустрии. Уникальным альбом является и потому, что лирический герой в нем является самим Оксимироном и это видно довольно прозрачно. Если многие современные рэперы до сих пор используют выдуманный образ или образ рассказчиков чтобы говорить о других, то Оксимирон вызывает своим творчеством интерес именно за счет того что честно говорит о себе. Разумеется, такой подход и его популярность является следствием популярности самого автора в 2010-х годах. Однако если тогда интерес вызывал его авторский стиль, то сейчас интерес вызывает он сам.

Подводя итог параграфа, стоит отметить, что фиксация на работе Оксимирона не случайна. Разумеется он единственный рэп-исполнитель ставящий литературные характеристики рэпа выше музыкальных. Однако его интересно рассматривать как развивающийся феномен и говоря о нем в 2010-х нельзя не сказать о нем в 2020-х. Современные рэперы новой школы во многом являются его подражателями, поэтому проще говорить о нем одном чем обо всех сразу. Разумеется, сейчас на первый план выходят такие личности как Моргенштерн, Face или Pharaon. Однако первый мало интерес с литературной точки зрения, второй только в последние два года стал развивать свои литературные таланты, а третий слишком необычен и минималистичен. Поэтому Оксимирон в данном случае является одновременно символом

расцвета всего литературного рэпа и в то же время является символом его заката.

Подводя итог всей главы, стоит отметить, что лирические герои русского рэпа менялись вместе с его авторами, и вместе со всей страной. Мы намеренно не стали говорить подробно о криминальном рэпе подробнее, так как, по сути, он является больше карнавалом, чем отражением реального внутреннего мира своих авторов. Стоит хотя бы привести в пример Басту, чей образ публициста вызвал у фанатов разочарование, так как не сочетался с его образом бандита и гангстера.

В 90-е рэп шел либо по пути криминала, либо по пути гламура, однако опыт Децла показывает, что лирический герой, так же как и его автор может меняться.

В 2010-е от рэпа ждали четкой общественной позиции, если тот хотел претендовать на что-то большее. Он либо оставался музыкой молодежи, либо становился взрослым за счет взрослых тем. Это мы можем видеть на примере творчества Оксимирона, который целый альбом посвятил размышлению о том, обязан ли он вообще что-то говорить и заявлять.

В 2020-е политичность и социальность рэпа, как и любая другая тенденция стала утомлять, так как не предлагала ничего нового. Социальное в рэпе уступило развлекательному. Работа Оксимирона «Красота и уродство» тем не менее, смогла взбудоражить общественность, но не столько высказываниями об обществе, сколько обращением к внутреннему миру Оксимирона. Зрительское внимание все-таки привлекает танцевальный популярный рэп. Однако стоит помнить, что 2020-е только начались и возможно рэп-индустрия вновь изменится.

Выводы по 2 главе

В результате работы над второй главой мы пришли к следующим выводам.

1. В начале нулевых наиболее популярной тематикой рэп-текстов были криминал и гламурная жизнь.

2. Наиболее популярным являлся Кирилл Талмацкий, он же Децл. Изначально исполнитель был скорее поп-культурным проектом, чем самостоятельным автором, однако в середине нулевых поменял свой вектор. Децл стал чем-то вроде рэп-мессии, так как основной тематикой его текстов были критика социального и политического устройства, а также несогласие с «коллегами по цеху», которые ничем по его мнению не отличались от поп-исполнителей.

3. Также популярными до начала 2010-х можно считать группу «Кровосток», которые исполняли криминальный рэп, однако не романтизируя его, а напротив, показывая всю жестокость и натурализм.

4. В начале 2010-х годов популярным становится Мирон Федоров, он же Оксимирон. Вместе с ним в рэп приходит новая среда – он становится более поэтичным и элитарным. Однако элитарность чаще всего проявлялась на ассоциативном уровне, так как автор просто упоминал известные произведения искусства в своих работах.

5. В начале 2020-х рэп становится проще и все больше похож на музыкальный жанр, чем на литературный. Популярными становятся треки, рассчитанные на вечеринки и танцы, а не на рефлекссию.

6. В 2020-х также возвращается Оксимирон с новым треком, который посвящен его рефлексии относительно того, что происходило все эти годы с ним и со страной. Однако популярность нового альбома автора не в самих работах, а в том, что они посвящены ему. Главным тут является сам автор и его медийный образ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное нами исследование позволило установить следующее:

1. Рэп-тексты имеют много общего с произведениями литературы, которое заключается в том, что и там, и там можно видеть наличие сюжета, лирического героя, применение средств художественной выразительности и авторскую оценку. Эксперименты с формами, языком, сюжетами – все это также сближает эти явления словесности.

2. Одним из важнейших сходств рэпа и литературы можно считать не только то, как они устроены, но и то, какое значение они имеют для своего «потребителя». И рэп и литература способны дать слушателю или читателю те ощущение, которые он хочет испытать, и те ответы, которые он хочет получить.

3. Рэп-композиции имеют большое количество тем и жанров, часть из которых получили рождение именно в России. Кроме этого, в современных условиях рэп-исполнители стараются расширять жанровую систему.

4. Проанализировав творчество нескольких исполнителей рэпа конца XX века-начала XXI-го, мы сосредоточились на рэп-текстах Кирилла Талмацкого (Децл) и Оксимирона, а также группы «Кровосток». Выбор творчества Децла связан с тем, что в творчестве этого певца можно проследить типичный путь рэпера в России – от молодого исполнителя, читающего чужие тексты, до человека, ставшего в определенной среде (и считающего себя) мессией нового музыкального жанра.

5. Рэп, как и любое литературное направление, развивается. У него появляются новые жанры, новые исполнители новые темы. 2010-е годы дают возможность проследить развитие рэпа, с одной стороны, как продолжателей творческого наследия Децла, а с другой – как его отрицателей. В качестве яркого явления в сфере рэп-культуры мы отметили опыт Мирона Федорова (Оксимирона). Этот репер уникален тем, что смог заинтересовать рэпом более взрослое поколение, а не подростков, на который всегда был нацелен рэп.

Делает он это за счет литературных и культурных отсылок. Еще одна уникальность автора заключается в его многожанровости. У Оксимилона можно видеть как социальные тексты, так и лирику. Умение работать с текстом создало вокруг Оксимилона культ, из-за чего его личность вызывала больший интерес, чем его творчество.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Охххуmiron.Альбом «Вечный жид»

Охххуmiron.Альбом «Горгород»

Охххуmiron.Альбом «Красота и уродство»

1. Балин Д. Русский рэп: Мифы и реальность//URL: <https://www.5-tv.ru/news/234541/russkij-rep-mify-irealnost/>
2. Бойченко А.Е.,Жучкова С.В. Что Скрывает Русский Рэп? Тематическое моделирование текстов русскоязычной хип-хоп сцены //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chto-skryvaet-russkiy-rep-tematicheskoe-modelirovanie-tekstov-russkoyazychnoy-hip-hop-stseny>
3. Большой Российский энциклопедический словарь. - Репр. изд. - Москва : Большая Российская энцикл., 2009. - 1887 с.
4. Бройтман С.Н. Лирика в историческом освещении // Теория литературы. Т. III. Роды и жанры. М., 2003. С. 436-438.
5. Брюсов В. Я. Сила русского глагола. М., 1973. С. 35—36.
6. Брюсов В. Я. Сила русского глагола. М., 1973.С.188.
7. Виноградов, В. В. О языке художественной литературы / В. В. Виноградов. - Москва, 1959. - 656 с.
8. Децл. Альбом «Detsl a.k.a. Le Truk»
9. Децл. Альбом «Здесь и сейчас»
- 10.Децл. Альбом «Неважно, кто там у руля»
- 11.Децл. Альбом «Уличный боец»
- 12.Дмитриев В.А. Античные мотивы в творчестве Охххуmiron'а: "русская античность" в рэп-формате?//Метаморфозы истории.,2019.С.96-112
- 13.Дорохова Е.А. Фольклорные истоки русского рэпа//URL: <http://artculturestudies.sias.ru/2017-1-19/yazyki/5220.html>
- 14.Ефремова, Т. Ф.Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный : Св. 136000 словар. ст., ок. 250000 семант. единиц : [В 2 т.] / Т. Ф. Ефремова. - М. : Рус. яз., 2000.

- 15.Завалишин А.Ю., Костюрина Н.Ю. Русская рэп-культура: специфика научного анализа // Журнал интегративных исследований культуры, 2020. Т.2. №1. С.62
- 16.Карпов.Д.Л.Русский рэп и литературная традиция//URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-rep-i-literaturnaya-traditsiya-versus-versiya>
- 17.Клочан А.Н. «Переплетено»: идея панкогерентности мира в одноименной композиции Охххuмiрон'а//Развитие общественных наук российскими студентами.,2017.С.
- 18.Константину К. Дрилл, трэп, клауд-рэп: гид по хип-хопу// URL: <https://peopletalk.ru/article/drill-trep-klaud-rep-gid-po-hip-hopu/>
- 19.Кривосток. Альбом «Река крови»
- 20.Лапина Е.В. Лирический герой «Нового фольклора»//Язык и культура (Новосибирск),2015.С.
- 21.Летохо Е.В. Библейские аллюзии как способ мотивной организации в альбоме Охххuмiрон'а «Горгород»//Проблемы современной науки и образования.,2019.С.44-46
- 22.Майлз, Б. Бит Отель Гинзберг, Берроуз и Корсо в Париже, 1957/1963 / Б. Майлз // ЛитРес : сайт. - URL: <https://www.litres.ru/barri-maylz/bit-otel-ginzberg-berrouz-i-korso-v-parizhe-1957-1963>
- 23.Поэзия второй половины XX века: Хрестоматия-практикум к курсу «История русской литературы XX века» / Сост. Т.Л. Рыбальченко. – Томск, 2004. - 376 с.
- 24.Стили рэпа: гид по самым заметным направлениям от восьмидесятых и до наших дней// URL: <https://playboyrussia.com/afisha/music/stili-repa-gid-po-samym-zametnym-napravleniyam-ot-vosmidesyatyh-i-do-nashih-dnej-169761/>
- 25.Тюпа В.И. Стихотворение в прозе в русской литературе // Поэтика русской литературы: Сборник статей. М.: РГГУ, 2009. С. 50-70.
- 26.Червякова О. История русского рэпа: от DJ до MC//URL: <https://www.parafraz.org/post/russian-rap>