

А.В. ШАПОВАЛОВ

Тверь

АЛЬБОМ ВЯЧЕСЛАВА БУТУСОВА «ОВАЛЫ»

Принимая во внимание, что в филологических исследованиях рок-альбом рассматривается как аналог лирического цикла, мы постараемся рассмотреть такие циклообразующие связи, как композиция и развитие темы в альбоме Вячеслава Бутусова «Овалы».

Первые десять песен альбома: «Звездочка», «Вертолет», «Птица-паровоз», «Песня о песне», «Скважина», «Звезда поэта», «Берег», «Три просера», «Бибигон 2», «Венера» – напоминают структуру астрального мифа¹. Всего 10 элементов, и главный из них – «Венера».

Песня «Венера» в этой системе не просто главный элемент, но и сильная позиция. Две последние песни («В.С.О.С.» и «Конь») не являются элементами астрального мифа, поскольку в них нет мотива звезды (или Венеры), который является ключевым для первых 10 песен альбома. Песни астрального мифа представляют собой своеобразный микроцикл по отношению к альбому, как макроциклу. Астральный миф, в свою очередь, также состоит из двух микроциклов. Условно назовем один из них «мир звезды», а другой – «мир войны».

Мир звезды: «Звездочка», «Вертолет», «Птица – паровоз», «Песня о песне», «Скважина», «Звезда поэта».

В песне «Звездочка» описывается появление звезды, а также важный для нас в дальнейшем факт о ее возрасте:

С неба звездочка скатилась...
<...>
Я давно его искала,
Все моталась, все летала,
Лет прошло уже немало –
Наконец-то нашла...
<...>
Я ведь тоже не девица,
Слава богу мне семнадцатый век².

В песне «Вертолет»:

Пой, ласточка, пой, пой, милая,
Пой, не умолкай, красивая...
<...>

¹ Астральный миф чаще всего состоит из 10 или 12 созвездий или небесных тел. Особое значение придавалось планете Венере (См.: Мифы народов мира: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 116–117).

² Тексты цит. по сайту: <http://www.nautilus.ru>.

Спи, звездчка, спи, спи, ясная,
Спи, не угасай, прекрасная...

Эта песня не просто связана мотивом звезды с остальными песнями, но и дает отсылку к мифам о богине Венере, так как ласточка – ее спутница³. А Венера – это Белая Богиня. Исходя из этого, мы будем пользоваться выводами Р. Грейвса, который отмечает, что год Белой Богини имеет пять стадий: Рождение, Инициация, Совершенство, Покой, Смерть⁴. Они встречаются в пяти песнях этого микроцикла. Грейвс выделяет ипостаси Белой Богини: Дева, Женщина, Старуха, – которые встречаются в этих песнях.

Ипостась Девы:

...в доме кто-то не спит,
В доме кто-то поет...
<...>
Вижу сверху наш дом,
Вижу свет за окном,
Мы сидим за столом,
Чай пьем и поем...
(«Вертолет»)

Ипостась Женщины:

Я ведь тоже не девица,
Слава Богу, мне семнадцатый век...
(«Звездочка»)

Ипостась Старухи:

Ей открылась: Боже мой,
Если б я была живой,
Я пила бы сладкое вино...
(«Звезда поэта»)

В «Песне о песне» прямого упоминания звезды нет, но встречается части ее года: «Смерть» (по отношению к лирическому герою), «Инициация» и «Покой»:

Песню эту как запою,
Так чтоб слышно было
На краю деревни,
Нашей круглой земли...
<...>
Пусть поет моя душа за мной,
Давай, пой, пой, пляши, не ряби.

³ Ласточка посвящена Венере (См.: Мифы народов мира. Т. 2. С. 39).

⁴ См.: Грейвс Р. Белая Богиня. М., 1999. С. 278.

Я открою небольшой секрет,
Песни нет звучит второй куплет,
Ну, а дальше, дальше будет припев...

«Инициация» здесь появляется как естественный период протекания жизни в песне. В этой песне появляются новые мотивы: «небо – река» и «облака»:

И пока в небе есть облака,
Я плыву, небо тоже река, пока...
<...>
...и когда уплывут облака,
Я запнусь, опустеет река, пока.

Мотив реки часто встречается в творчестве группы «Наутилус Помпилиус». Его можно считать как определение местонахождения творцов. В «Овалах» река находится на небе. Это связывает творцов с Белой Богиней, так как она зовет таланты на небо. «Облака» определяют наличие идей, которых нет в земных реках.

В песне «Скважина» лирический герой своим влечением за звездой говорит о тяге к «Совершенству»:

Круг луны, в потолке дыра,
За ней, мой друг, вечный свет.

В песне «Звезда поэта» присутствует еще одна стадия года Белой Богини – Смерть:

В небе, как всегда,
Бледная звезда – отрада
<...>
Из пелены теней и плена
Выплыла звезда
Дивной красоты
Бледная, как смерть поэта

Это Смерть как лирического героя, так и самой звезды. Здесь возникает и мотив «Ветер – Ворон», значение которого раскрывается в песне «Птица – паровоз» – смысловом центре этого микроцикла:

Магистральная звезда,
Быстроногая и длинная,
Дразнит сверху иногда,
Мол, попробуй догони меня.

«Магистральная звезда» и есть тот центр, в котором соединяются все звезды из рассмотренных нами песен:

Мчится птица-паровоз,
Над землею крылья хлопают,
И не слышен стук колес,
Сердце громко бьется и поет...
То над елками, то вниз,
В топке пламенной
Уголь каменный,
Черный ворон – машинист.

Подобно тому, как это происходит в мифологии, здесь «черный ворон» создает реку⁵. «Мир звезды» рисует пятиконечную звезду – символ Вечности. «Мир звезды» построен симметрично, то есть посредством парного сходства названий: «Звездочка» и «Звезда поэта» – связь со звездой; «Вертолет» и «Скважина» связаны равным количеством гласных и согласных букв; «Птица – паровоз» и «Песня о песне» – заглавия содержат по два слова, начинающихся с буквы «П».

Мир войны: «Берег», «Три поросера», «Бибигон – 2».

Мотив звезды остался в песне «Берег»:

Звездочка блеснет у порога,
Догадайся сколько ей лет...

Это хоть и другой микроцикл, но он продолжает астральный миф.

«Три поросера»: «Смеркалось – рассвет...» – нет прямого намека на звезду, но именно в период между сумерками и рассветом (то есть ночью) появляются звезды.

В песне «Бибигон 2» очевиден намек на Белую Богиню, так как она так же является богиней Луны:

У него сестра – красавица,
Ей все это ой, не нравится,
На него с луны ругается –
Угрожает кочергой...

В этом микроцикле появляется мотив цифры 2.

В песне «Берег» – раздвоение личности лирического героя, а также двоякость берега:

Берег встретит героя,
Берег встретит врага,
Нас всегда было двое,
А теперь только я...

⁵ Ворон приобрел свой черный цвет от соприкосновения с огнем или дымом, в силу наказания богом. Ворон – медиатор между жизнью и смертью, верхом и низом; он добывает воду и создает реки (См.: Мифы народов мира. Т. 1, С. 245–247).

Песня «Три поросера»: имена поросеров, состоящие из двух одинаковых слогов: Наф-Наф, Ниф-Ниф, Нуф-Нуф. Война в песне это и война контркультуры с обывательщиной, то есть свинством, грязью, порочностью, и война Москвы с Чечней, на гербе которой изображен Волк. Как чеченцев, так и деятелей рок-культуры меньшинство.

Песня «Бибигон 2»: в самом названии присутствует цифра «2», указывая на двойственность героя: это и реальный герой: благодаря открытию четвертой ипостаси Белой Богини (сестра) можно понять, что этот герой тесно связывает свое творчество с ней (возможно, что Бибигон – это Б.Б. Гребенщиков); и герой шуточный: буквальный смысл песни.

Именно при смене власти стали известны факты войны с рок-культурой, и именно после смены власти возродился конфликт с Чечней.

Заключительный элемент астрального мифа как микроцикла – песня «Венера». Так как в рассмотренном нами астральном мифе говорится о Белой Богине, а она, как мы уже отмечали, имеет 5 времен своего года, то должен быть смысловой повтор. Так как Венера занимает сильную позицию (она последняя в микроцикле), то именно она должна как завершить этот микроцикл, так и вернуть его к первой песне:

Аллилуя, золотой,
Унеси меня с собой,
Над собором, над водой,
Над холодной землей
<...>
Аллилуя, золотой,
Унеси меня с собой,
Над собором, над водой,
Вслед за облачной звездой.

Берег является границей между водным пространством и сушей. Собор здесь является ориентиром, находящимся на берегу. Но берег можно считать как водой, так и сушей:

К берегу спешат пароходы,
К берегу бегут поезда,
Но закрыты все замки и засовы,
На берег наступает вода,
Берег – это медленная птица,
Берег – это пленный океан...
<...>
И когда на берег хлынет волна...
<...>
Чей-то голос скажет – лети,
Надпись на дверях туалета –
«Будешь на земле – заходи».

Если суша – «Три поросера» и «Бибигон 2», то собор как собрание служителей своей веры. Если суша – «Берег», то собор как архитектурное сооружение («Золотые ворота»).

Холодная земля или путь звезды в обоих случаях неизменны – это мир звезды. «В.С.О.С.» не является элементом астрального мифа, а противопоставлен ему, так как герой этой песни не окажется на небе никогда.

«Конь» – парадоксальная ситуация, основанная на противоположности астрального мифа к «В.С.О.С.»: пьяный конь – творцы, рок-культура всем не мила, но в итоге правы и побеждают трезвую обывательщину; но пьяный конь – и сама обывательщина, которая ничего не знает, кроме выпивки. Тогда трезвый конь – это творцы, загубленные своей правдой. «Конь» созвучно слову «конец», то есть можно говорить, что само название указывает на окончание цикла.

Название всего альбома – «Овалы», соотносится с мировым яйцом, расколотым на части: «астральный миф» («мир звезды» и «мир войны») и «В.С.О.С.».

«Я вообще всегда был сторонником того, чтобы название альбома было более отстраненным от песен и определяло тему...»⁶ – это высказывание Вячеслава Бутусова частично подтверждает наши предположения.

⁶ Программа «Российский рок»: Александр Устинов, Валерий Жук // FUZZ. 1999. № 7/8. С. 20.