

БРИТАНСКАЯ ГРУППА DIRE STRAITS. РОК ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ?

Черкасова С.О.

г. Коломна Московской области, МБОУ «СОШ №30», 10 «А» класс,

Руководитель: Луговая Н.И., г. Коломна Московской области, МБОУ «СОШ №30»

«Каждый человек рождается для какого-то дела», – так говорил американский писатель Эрнест Хемингуэй. И, кажется, продолжением этой мысли стали слова музыкантов легендарной британской рок группы Dire Straits:

«And after all the violence and double talk
There's just a song in all the trouble and
the strife

You do the walk, you do the walk of life».

Меня всегда интересовал вопрос, что слушали, смотрели, чем увлекались мои родители. Насколько интересы молодых людей разных поколений отличаются. Однажды мы с отцом завели разговор о предпочтениях в музыке. И он рассказал мне о такой рок-группе, как Dire Straits. Так, погрузившись в атмосферу 80–90 гг прошлого столетия, я поняла, что музыка, которую слушали мои родители, не так уж далека от нас. И, самое главное, вызывали интерес не только блюзовые мелодии, но и тексты песен, полные смысла, актуальные и в настоящее время. Для меня полной неожиданностью стал тот факт, что некоторые названия и тексты композиций, альбомов напоминают названия, фразы, мысли, идеи художественных произведений любимого мной американского писателя Э.Хемингуэя. Банальное совпадение, случайность? Так возникла идея исследовательской работы.

Предметом исследования настоящей работы является творчество британской рок-группы Dire Straits, а именно композиции одного из популярнейших альбомов этой группы «Brothers in Arms».

Гипотеза: осмелимся предположить, что многие музыкальные композиции альбома легендарной группы Dire Straits «Brothers in Arms» созданы под влиянием творчества американского писателя, публициста Э. Хемингуэя.

Так цель настоящей исследовательской работы: изучить содержание, идейную направленность песен группы Dire Straits посредством лингвистического анализа текстов.

Поставленная цель достигалась путем решения конкретных задач:

1. Изучить особенности рока, как одного из популярнейших музыкальных направлений во всем мире.

2. Определить место британской рок группы Dire Straits в социокультурном пространстве 70–90 гг. двадцатого столетия.

3. Сопоставить музыкальное творчество британской рок группы и литературное творчество известного американского писателя Э. Хемингуэя. Проанализировать средства художественной выразительности.

4. Привлечь общественное внимание к актуальным проблемам человечества.

В ходе проводимого исследования нами применялись следующие методы: теоретическое изучение литературных источников по теме, лингвистический анализ текстов песен, сравнительный анализ литературных и музыкальных произведений.

Представленная работа состоит из введения, двух глав, каждая из которых завершается выводами, заключения, библиографии.

Во введении определяется предмет исследования, цель и задачи данной работы, ее актуальность, а также структура исследования.

В первой главе рассматриваются толкования рок музыки и рок культуры в целом, место интересующей нас группы в социокультурном пространстве 70–90 гг двадцатого столетия.

Во второй главе проводится сопоставительный лингвистический анализ текстов песен популярной британской рок группы Dire Straits и антивоенных произведений Э.Хемингуэя.

1. Место британской рок группы Dire Straits в социокультурном пространстве 70–90 гг. двадцатого столетия

1.1. Рок-музыка, как одно из популярнейших музыкальных направлений в Великобритании и во всем мире

Так как в своей работе мы оперируем словом «рок», прежде всего, попытаемся разъяснить его понятие. «РОК-МУЗЫКА – тип современной (конец XX – начало XXI в.) молодежной музыкальной культуры, сложившейся на основе рок-н-ролла и бит-музыки. В рок-музыке синтезированы элементы негритянского городского песенно-танцевального фольклора, вокально-инструментальных модификаций блюза, музыки кантри и т. д.» [2, 315]

Рок-музыка представлена множеством стилевых форм и направлений. выделяют шесть основных стилевых групп: мейнстрим-рок (сохраняет преемственность с традиционными формами рок-музыки), поп-рок, фолк-рок (опирается на фольклорные традиции), джаз-рок, арт-рок (нацелен на сближение с классическим искусством) и авангардный рок (экспериментальное направление). В рок-искусстве существуют политически инертные и бунтарско-анархистские направления, группы, проповедующие идеи отчуждения, бегства от действительности и, наоборот, идеи активного, подчас деструктивного вмешательства в эту действительность. К какому же направлению принадлежит легендарная группа Dire Straits?

1.2. Место британской рок группы Dire Straits в социокультурном пространстве двадцатого столетия

Рок сегодня вряд ли существует изолированно от социальной среды. Социальный контекст в рок-музыке неотделим от феномена контр-культуры как выражения молодежного протеста. Протест этот может быть направлен против тоталитаристских тенденций общества, а также против отдельных субъектов этого общества. Сформировался особый тип культуры, который получил название «андерграунд». Хотя андерграунд шире чем рок-музыка, но именно рок – андерграунд сконцентрировал в себе самое типичное: это оппозиция лживой морали, лицемерие политиков, мещанский быт основной массы законопослушных обывателей, захватнические войны (Вьетнам, Афганистан).

Британскую рок группу Dire Straits, основанную в 1977 году, можно, по нашему мнению, отнести к представителям рок-андерграунда. Тексты их песен, часто длинные и сложные, не ограничиваются любовной лирикой и включают повседневную, социальную, сатирическую и музыкальную тематику.

Музыкальный стиль Dire Straits, может быть охарактеризован как мелодичный блюз-рок, испытавший сильное влияние кантри, рок-н-ролла, и джаза.

Основателем группы считается Марк Нопфлер – гитарист и солист группы, его брат Дэвид Нопфлер – гитарист и клавишник, Джон Иллсли – басист, Пик Уизерс – барабанщик. Название Dire Straits предложил музыкант, бывший соседом Уизерса по комнате. Оно было выбрано как намёк на проблемы возраста и финансовой состоятельности участников и может быть переведено как «отчаянное положение», «стеснённые

обстоятельства», «на мели». (in a seriously difficult position).

«Sultans of Swing», первый сингл британской рок-группы Dire Straits, можно считать первым крупным хитом. «Sultans of Swing» стали хитом свежего воздуха в радиоволнах семидесятых», так отзывался об этой песне Рик Мур, американский композитор. Не меньшую популярность имели композиции альбомов: «Communiqué», «Love over Gold», «Making Movies». Ниже мы остановимся на феноменальном альбоме «Brothers in Arms».

2. Сравнительный анализ музыкального творчества рок группы Dire Straits и творчества известного американского писателя Э. Хемингуэя.

2.1. Из истории создания альбома «Братья по оружию»

Для создания этого альбома в ноябре 1984 года группа отправляется на далёкий остров Монтсеррат. Как нам стало известно из источников сети интернет название альбома и одноимённой песни появилось под влиянием бесед Марка Нопфлера с его отцом о разразившейся в 1982 году Фолклендской войне, которую оба осуждали. Однако продолжая изучать творческий путь основателя группы Марка Нопфлера, мы узнаем, что он, как и Э.Хемингуэй, в начале своей карьеры был репортером и весьма талантливым и позже учителем английского языка и литературы. Смеем предположить, что именно увлечение творчеством великого Э. Хемингуэя привело М. Нопфлера к созданию многих песен альбома.

Альбом вышел в совершенно новом для того времени формате CD. Более того, сингл Brothers in Arms, как считается, стал первым синглом, выпущенным на компакт-диске, а сам альбом, в свою очередь, стал первым компакт-диском, чей тираж превысил миллион копий. Весной 1985 года альбом Brothers in Arms наконец-то вышел в свет. Это событие было ознаменовано грандиозным мировым турне; оно закончилось в Сиднее, где группа дала 20 концертов, причём 16 из них шли каждый вечер.

Данный альбом особенно привлек не только своей мелодией, ритмом, но и глубоким смыслом содержания песен.

2.2. «Brothers in Arms»

Очевидно, на наш взгляд, сходство идеи, тематики, образов и мотивов данного альбома с творчеством Э. Хемингуэя. Для сравнения мы выбрали три понравившиеся нам композиции из рассматриваемого альбома.

«Ride across the river». Песня с сочным басом, экзотическим ритмом ударных инструментов. Похоже, ее название навеял Марку Нопфлеру роман Эрнеста Хемингуэя «За рекой в тени деревьев» («Across the river and into the trees»). Лирический герой песни – солдат, претерпевает те же изменения, что и офицер Генри, главный герой романа «Прощай оружие». Он готов сражаться и умереть, выполняя свой долг. Однако проходит не так уж много времени, и герой замечает, что воюет «по глупости». А позже приходит к дезертирству из армии.

То же ощущение пессимизма, разочарование передано в следующих строках песни группы Dire Straits. Герой с горечью осознает неотвратимость войн, невозможность их остановить, как и ход времени:

«Nothing gonna stop them as the day follows the night».

То же самое думают и солдаты-механики романа Э. Хемингуэя: «There is no finish to a war».

Ряд стилистических приемов подчеркивает идею автора: хиазмы, антитезы, многочисленные повторы:

«Right becomes wrong, the left becomes the right»./ Today in the mountains, tomorrow the world»./ «Gonna ride across the river deep and wide/

Ride across the river to the other side».

Простой солдат ничего идейного не видел в этой войне, то, что считалось «борьбой за справедливость, свободу», не являлось таковым.

Пафосность перемежающаяся с обреченностью, горькая ирония – все свидетельствует об отношении автора к сущности войны.

«And we don't give a damn who the killing is for/ It's the same old story with a different name/ Death or glory, it's the killing game».

Пожалуй, самая главная вещь альбома «Brothers in Arms» его одноименная песня. Деликатные блюзовые паттерны в сочетании с как будто уставшим тихим голосом Нопфлера создают настроение меланхолии. И снова всплывают сцены, высказывания героев романа Э. Хемингуэя «Прощай оружие» («A Farewell to Arms»). Герой музыкального произведения так же как и лирический герой романа великого классика – солдат, он размышляет о неоправданности войны, ее бессмысленности, трагичности. Он глубоко сожалеет о том, что люди вынуждены воевать против подобных себе «братьев по оружию». Противопоставление войны подчеркивается уже в первых строках песни с помощью антитезы-противопоставления контекстуальных антонимов mountains /lowlands в перекрестной рифме.

Противопоставляется мирная жизнь там, где дом будет всегда, и неясные мглой покрытые горы, как олицетворение тревожной мрачной войны.

«These mist covered mountains/ Are a home now for me/ But my home is the lowlands/ And always will be».

Жестокость войн передается посредством подбора лексики с негативной коннотацией: «And though we were hurt so bad/ In the fear and alarm».

И даже на фонетическом уровне: «fields of destruction», «suffering»,

«As the battles raged higher» звуки st, r, d создают шумовой эффект, эффект резкости, жесткости, разрушения.

Непонимание, неприятие войны усиливается в третьем куплете и выражается целым рядом стилистических приемов:

Анафора – «There's so many different worlds

So many different suns...»;

Антитеза – «And we have just one world But we live in different ones».

Главная идея композиции, на наш взгляд, заложена в конечных строках:

«But it's written in the starlight/ And every line on your palm/ We're fools to make war/ On our brothers in arms».

Бессмысленность войн очевидна и подчеркивается использованием автором лексики максимальной степени сниженности: fools.

В качестве предмета исследования нами была выбрана и песня из этого же альбома с совершенно противоположным настроением; на первый взгляд, легкая, веселая, незамысловатая.

«Walk of Life» («Свое дело»). Первоначально эту веселую танцевальную композицию продюсеры хотели исключить из альбома. В итоге сингл стал самым коммерчески успешным на родине группы Dire Straits.

Песня об уличном музыканте (busker), кто музыкой зарабатывает себе на жизнь. Он занят делом своей жизни, он умеет играть, и делает свое дело с такой увлеченностью и преданностью, что ночью становится светло как днем.

«He got the action, he got the motion/ Yeah, the boy can play

Dedication devotion/ Turning all the night time into the day».

Многочисленные повторы, аллитерация в сочетании с односоставным предложением придадут особую смысловую весомость, тем самым усиливая эмфатический эффект.

Чтобы передать соответствующую атмосферу автор песни использует грамматические сокращения, лексику только разговорного типа: «Here comes Johnny and he'll

tell you the story/ Hand me down my walkin' shoes/ Here comes Johnny with the power and the glory/ Backbeat the talkin' blues...Here comes Johnny singing oldies, goldies».

Важность того, что делает музыкант, подчеркивается контрастностью слова *song* и ряда лексических единиц с отрицательным значением: жестокость, лицемерная болтовня, горе, раздор. Только честность, преданность своему делу имеет значение.

«And after all the violence and double talk
There's just a song in all the trouble and the strife

You do the walk, you do the walk of life».

В текстах других песен мы также можем встретить яркие мощные образы, звучащие и в произведениях Э. Хемингуэя, например, образ дождя. Dire Straits поет: «The sky is crying the streets are full of tears/ Rain come down wash away my fears/ And all this writing on the wall/ Oh I can read between the lines» (Я могу читать между строк). Словно это говорит сам Хемингуэй о важнейшей роли подтекста, сравнивая художественное произведение с образом айсберга.

Итак, изучив тексты песен популярного альбома британской рок группы Dire Straits, приходим к следующим выводам:

1. Содержательная, идейная направленность песен отражает актуальные во все времена вопросы: любви, бессмысленности войн, смысла жизни, мира и гармонии. Несомненно, музыкальные композиции группы являются частью рок-культуры, отражая ее идеологию, ценности: честность, стремление к свободе, протест против существующих социальных проблем.

2. Автор песен использует разнообразные выразительные средства на разных уровнях языкового выражения: образные сравнения, иронию, различные повторы, антитезы, созвучные слова, усеченные грамматические формы, разговорную лексику, характерную для языка героев песен: музыкантов, солдат, для более яркой и точной передачи идей, смыслов песен.

3. Нам видится тесная связь музыкальных композиций альбома легендарной группы Dire Straits «Brothers in Arms» и творчества американского писателя, публициста Э.Хемингуэя, как на уровне тематики, идейной направленности, так и на уровне образов. И связь эта, скорее, не случайна. На наш взгляд, такие факты, как обучение Марка Нопфлера, одного из основателей рок группы, на факультете английского языка и литературы, увлечение журналистикой

имели влияние на создание подобных музыкальных композиций. С другой стороны, высвечивание актуальных проблем и выражение протеста является проявлением идеологической основы рок-культуры.

4. Людей разных поколений и представителей различных направлений искусства волнуют одни и те же проблемы.

Заключение

Музыка, как часть культуры, с одной стороны, отражает духовный мир человека и, с другой стороны, имеет огромное влияние на формирование образа жизни, ценностей, идеалов, главным образом, молодого поколения.

Рок группа Dire Straits обращается к волнующим темам, ценностям, взглядам, которые живут и в романах прошлого. Ироническое начало, повторяющиеся образы, мотивы, правдивость, лаконичность языка переплетаются в композициях рок группы и произведениях Хемингуэя.

Тема войны, смысла жизни как никогда звучит актуально и сегодня, и также волнует сердца молодого поколения. Людей разных поколений и представителей различных направлений искусства волнуют одни и те же проблемы.

«Каждый человек рождается для какого-то дела» и делать его нужно с такой же увлеченностью и преданностью, как это делает уличный музыкант, «turning all the night time into the day».

Список литературы

1. Лопухов А.М. Словарь терминов и понятий по обществознанию / А.М. Лопухов. – М.: Айрис-Пресс, 2011. – 448 с.
2. Сыров В.Н. Стилиевые метаморфозы рока или путь к «третьей» музыке / В.Н. Сыров. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского университета, 1997. – 209 с.
3. Hemingway E. A Farewell to Arms / E. Hemingway. – М.: Progress Publishers, 1969. – 319 с.
4. Голяшева Н.Д. Особенности перевода текстов песен с английского языка на русский язык / Н.Д. Голяшева, 2013 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/35_NOBG_2013/Philologia/6doc...
5. Русскоязычный фан-сайт группы Dire Straits [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dire-straits-rocks.ru/istoriya-gruppy-dire-straits>.
6. Ямуллина Р.Р. Стилистические средства в текстах англоязычных песен- [Электронный ресурс] / Р.Р. Ямуллина, 2012. – Режим доступа: <http://sibac.info/index.php/>.
7. Walk of life [Электронный ресурс]: <http://begin-english.ru/perevod-pesni/dire-straits/walk-of-life-ds>.
8. Brothers in arms [Электронный ресурс]: <http://begin-english.ru/perevod-pesni/dire-straits/brothers-in-arms>.
9. Ride across the river [Электронный ресурс]: <http://begin-english.ru/perevod-pesni/dire-straits/ride-across-the-river>.