

А. Е. Синдеев

Тверской государственный университет, 4 курс

Научный руководитель: к.ф.н. Л. М. Сапожникова

ОБРАЗЫ ГЕРМАНО-СКАНДИНАВСКОЙ МИФОЛОГИИ В НОВЕЙШЕМ МУЗЫКАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ

На протяжении всей истории своего развития музыкальное искусство было в значительной степени обусловлено мифологией. Исследуя влияние германской мифологической традиции на музыкальный дискурс последних десятилетий, мы затрагиваем проблему ремифологизации – масштабного культурного явления, под которым понимается стратегия «интерпретации мифа как значимого, автономного, ценного опыта и универсального культурного принципа» [Касавин 2009: 171-172]. На сегодняшний день взаимодействие мифа и музыки становится настолько плотным, что современный музыкальный дискурс проявляет себя как один из приоритетных ретрансляторов мифологических ценностей, органично сочетающих в себе современное творчество и древнее мифотворчество. Новейший музыкальный дискурс представляется нам интересным пространством для исследования приема ремифологизации, являясь наименее инертным культурным измерением с точки зрения образования новых жанров и их ответвлений. В данной статье будет приведен аналитический обзор различных музыкальных направлений современности, занимающихся возрождением германских мифологических образов и сюжетов.

Процессы ремифологизации в музыке приобретают уверенное звучание в XX веке, в течение которого музыкальный дискурс отличается особенной сложностью и многообразием. Один из важнейших моментов, повлиявших на масштаб ремифологизации в современной музыке, происходит на этапе возникновения рок-культуры, в рамках которой отмечается возрождение интереса к мифологическому наследию древних народов. В частности, Д. Вайнштайн говорит о тенденции обращения исполнителей тяжелого рока к различным мировым мифологическим традициям, отдельно отмечая роль языческих культур северной Европы в этом процессе [Вайнштайн 2000: 120]. По мере того, как рок-музыка усложнялась до мультижанрового явления, и образовывались многочисленные ответвления традиционного рока, эпицентр ремифологизации претерпевал постепенное смещение к более экстремальным жанровым разновидностям. На данный момент существует возможность выделения отдельных направлений, так или иначе детерминированных различными мифологическими традициями.

Так, в произведениях современных исполнителей жанровой группы *metal* наблюдается наиболее интенсивная реализация отдельных

персонажей или целых сюжетов, заимствованных из германского мифологического эпоса. Уникальным явлением в этом ряду являются жанры *Norse-themed metal* (примерный вариант перевода – «метал с нордической тематикой») и *Viking Metal* («викинг-метал»), возникшие в странах германской языковой группы и всецело посвятившие себя актуализации народного творчества древних германцев. В значительной степени прием ремифологизации поддерживает жанр *Pagan Metal* («языческий метал»).

Не менее важным и при этом практически неизученным пространством для функционирования германских мифологических образов является процветающая хип-хоп культура. За последние десятилетия боги и герои германского эпоса успешно утвердились в рэп-среде, наполняя творчество как культовых фигур, например *Eminem* или *Wu-Tang Clan*, так и молодых исполнителей.

Объектом нашего исследования в музыкальном дискурсе послужил англоязычный онлайн-ресурс *Lyrics.com*, предлагающий возможность поиска контекстов по ключевому слову в обширном архиве текстов из творчества различных европейских исполнителей. С помощью поисковой системы портала *Lyrics.com* нами было отобрано 28 контекстов на английском и немецком языках по запросу «Thor» во временном интервале с 2010 по 2020 гг. На примере образа германского божества Тора нами будут рассмотрены особенности использования германских мифологических образов в популярной музыке последнего десятилетия.

Традиция использования германского мифа как идейно-эстетической основы для музыкальных композиций находит активное продолжение, прежде всего, на современной рок-сцене. Так, персонаж германского божества Тора за последнее десятилетие становится объектом внимания рок-групп различной жанровой направленности, начиная от пионеров мелодичного рока *Led Zeppelin* и заканчивая представителями экстремального метала *Behemoth* и *Sabatón*. Продуктивной функцией Тора, используемой в данной музыкальной сфере, являются помощь и покровительство древним германским воителям, в том числе берсеркерам и викингам. Данная функция раскрывается в большинстве зафиксированных контекстов.

В следующей песне шотландской группы *Alestorm* образ Тора используется в тандеме с другим мифологическим персонажем. Песня *Back Through Time*, взятая из одноименного альбома, выражает идею путешествия во времени, во время которого лирический герой становится участником морского сражения между викингами и пиратами. Здесь Тор и его отец Один появляются в контексте воображаемой схватки в качестве объектов поклонения германских воинов. В попытке вселить страх в своих противников герой заявляет, что даже скандинавские боги не принесут им спасения:

*You put your faith in Odin and **Thor**!
We put ours in cannons and whores!
Your viking gods won't save you now
When the pirates strike from the starboard bow!* (Alestorm – Bach Through Time)

Значительное внимание уделяется образу германского бога шведским музыкальным коллективом *Amon Amarth*, название которого было вдохновлено мотивами из фантастической вселенной Д.Р.Р. Толкиена. Выбирая германский миф своей основной тематикой, *Amon Amarth* демонстрирует нам один из ярких примеров заимствований из германского эпоса в современном роке. В песнях группы предпринимается попытка романтизации образа жизни германского воина, заметно обилие воинственных и языческих мотивов. Так, в студийном альбоме группы «*Twilight of the Thunder God*» борьба и смерть Тора являются центральной темой. В приведенном отрывке песни *Back on Northern Shores* образ «могучего Тора» является адресатом воззвания яростных берсеркеров, вступающих в бой.

*Hear the berserks roar
They call to mighty **Thor**
The fury in their raging eyes
Will burn forever more* (Amon Amarth – Back on Northern Shores)

Зачастую раскрытие образа Тора осуществляется в песнях, посвященных проблематике конфликта между христианством и язычеством. Здесь молот Тора Мьёльнир и «кровавый» христианский крест выполняют важную символическую функцию в контексте религиозной конфронтации:

*Lords of the bloody cross
Deceived or murdered all of true faith
Now the temple of **Thor**, where Mjolner is kept
Is under siege* (Amon Amarth – Annihilation of Hammerfest)

В песне *Lied für die Götter* немецкой дет-метал группы *Nachtblut* персонаж Тора возникает в красочном перечислении божественных образов из различных мифологических традиций. Здесь мы можем увидеть упоминание природного явления, с которым традиционно отождествляется бог-громовержец:

*Und ohne Zeus und Odin wär' das Reich der Götter leer
Thor für den Donner, Hades für die Toten
Und dann wär' da noch der eine Gott für eure Sünden*
(Nachtblut – Lied für die Götter)

В том же ключе образ Тора используется в контексте от блэк-дэт-группы *Behemoth*, реализующей в своем творчестве преимущественно языческие сюжеты. Здесь персонаж Тора интерпретируется как один из богов войны, появляясь вместе с Марсом и Аресом:

By Samael!
By Seraphim!
By Hoor and Khem!
By Gods of War!
Ares and Mars,
And mighty Thor! (Behemoth – Bartzabel)

К образу Тора апеллирует легендарный метал-коллектив *Led Zeppelin* в своей песне *No Quarter* (возможный вариант перевода – «Без пощады»). Образ Тора здесь выступает в качестве одной из составляющих мрачной военно-апокалиптической эстетики, незримо сопровождая непобедимое войско:

Close the door, put out the light
No, they won't be home tonight
The snow falls hard and don't you know?
The winds of Thor are blowing cold (Led Zeppelin – No Quarter)

Схожий мотив показан в контексте от шведской пауэр-метал группы *Sabatón*. Здесь образ Тора функционирует уже в комбинации с образом молота-сокрушителя. Словосочетание *wrath of Thor* («ярость Тора») в данном отрывке может олицетворять нападающее войско, в то время как молот Мьёлнир служит воинам своеобразным ориентиром.

It's wrath of Thor, they are men at war
The sign of a hammers are guide (Sabaton – Man of War)

Общими чертами рассмотренных контекстов в современной рок-музыке, в которых так или иначе используется образ Тора, являются абсолютное преобладание военной тематики, наличие героического пафоса, напряженность и экспрессия. Во многих случаях исследуемый нами мифологический персонаж обеспечивает в подобных произведениях актуализацию героических коннотаций, влияющих на формирование настроения и атмосферы рок-композиций. При этом в большинстве случаев германский бог не выходит за пределы своего естественного мифологического контекста. Функционал персонажа, его положительная трактовка не подвергаются заметным изменениям.

Далее мы посмотрим, как проявляет себя образ Тора в современной хип-хоп культуре. Несмотря на то, что эксплуатация германско-скандинавской мифологии в хип-хоп пространстве является сравнительно

новой тенденцией, примеры использования имени Тора составляют большую часть составленного нами корпуса, что говорит об интенсивности процесса.

Возникший из уличной культуры, по своей жанровой специфике хип-хоп обладает несколько иным тематическим спектром, отличающим его от упомянутых выше рок-разновидностей. В тематике рэпа/хип-хопа раскрываются сюжеты преимущественно криминального или сексуального характера на фоне клубных и уличных декораций. Данное своеобразие делает функционирование германских образов в текстах рэп-исполнителей одним из наиболее необычных примеров ремифологизации в современной музыке.

Следующая группа контекстов из творчества немецких хип-хоп исполнителей демонстрирует нам использование образа Тора в сочетании с молотом *Мьёлниром*, используемым в качестве метафоры силы. В упоминаниях Тора преобладают сравнительные обороты, проводится параллель между лирическим героем и божеством. Здесь образ божества выступает в качестве средства самовыражения.

*Bin wie Thor, ein Hummer ist mein Fortbewegungsmittel
Mit bronze Leder-Sitzen, weil ich Tonnen Beyda ticke* (Farid Bang – Koma)

*Schlag für Schlag setze ich mein Handwerk fort
Und schwinge mein Werkzeug als wäre es der Hammer von Thor*
(Dame – Meisterschmied)

Образ германского бога Тора неоднократно появляется в творчестве известного англоязычного рэп-исполнителя *Eminem* (Эминем). В тексте *Rap God* лирический герой, именующий себя «богом рэпа», сравнивает свою личность с личностью «всесильного» верховного бога Одина, в то время как его оппонент становится Тором. Исключительность данного примера заключается в использовании германского бога-громовержца с целью унижения оппонента:

*Kneel before General Zod this planet's Krypton, no Asgard, Asgard
<...>
So you be Thor and I'll be Odin, you rodent, I'm omnipotent*
(Eminem - Rap God)

В треке *Baby* лирический герой Эминема называет себя «смесью Уайти Форда и могучего Тора». Параллель между известным американским бейсболистом и германским божеством вызвана, очевидно, умением обоих обращаться с бейсбольной битой и молотом соответственно:

*Only bull you should take is by the horns
A mixture of Whitey Ford and mighty **Thor**
I Everlast, pen is mightier than sword* (Eminem – Baby)

Для большинства рэп-контекстов характерно создание лирического героя – бунтаря, ведущего хаотично разгульный образ жизни и выставляющего напоказ свое поведение. Так, мотив «завоевания» и геройства переносится в новый, непривычный для германского божества контекст вечеринок и ночных клубов:

*I ain't warring with cuz over what she's offering but
She got my hammer on rock, I'm like **Thor** in the club* (Joe Budden – By Law)

*M-A-J, ich erober' diese Welt in einer Nacht
Der Held in jeder Stadt sowie Superman und **Thor**
Baller durch dein Durag und du leckst dann dein Blut von meinen Shorts*
(Majoe – Utopischer Körperbau)

Еще одной особенностью хип-хопа как жанра является обильное использование обсценной лексики и вульгарных выражений, навязанное жанровой тематикой.

*MC Hammer like **Thor** (hammer time), she wanna f*ck, sure
I sh*t on you, cow manure, empty my clip and my wrist is sore*
(YoungBoy Never Broke Again – RIP)

В творчестве рэп-исполнителей мифологические образы зачастую утрачивают свой героический имидж, освещаясь в ироничном или пародийном ключе. Например, в тексте от рэп-коллектива *Wu-Tang Clan* образ Тора в сочетании с персонажами Одином и Локи становится объектом высмеивания. Похожий оттенок пренебрежительности по отношению к Тору показан исполнителем *E-40*, призывающим громовержца «паковать свой молот».

*I can put Loki on a cross
I snatch the hammer from **Thor**
Then knock Odin off his horse* (Wu-Tang Clan – The Saga Continues (Outro))

*Like Ricky Ross, everyday I'm hustlin'
Gettin' off weight (like who?) Jennifer Hudson
Pack a hammer, **Thor**
Shooter, score* (E-40 – They Point)

В немецком рэпе пародийное использование образа Тора приобретает особый колорит. В следующих контекстах нами отмечено

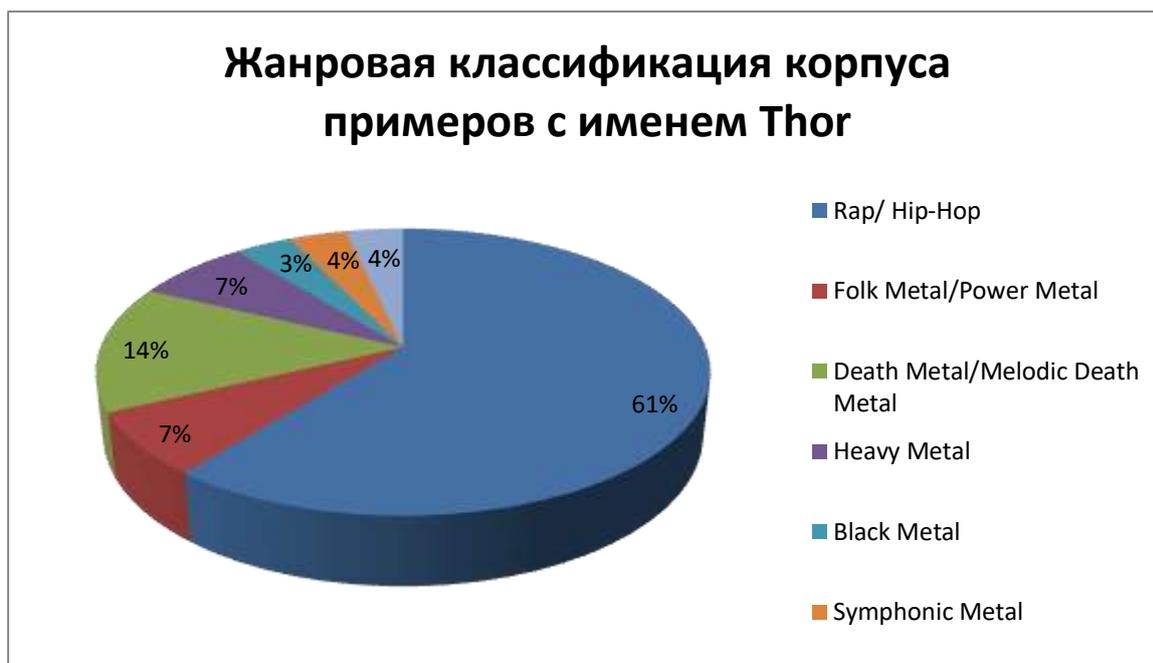
использование имени *Thor* во вторичных собственных именах, а именно в названии немецкого бренда одежды *Thor Steinar* (TS), известного в правосторонних политических кругах Германии. Здесь вместе с названием бренда, отсылающим к образу германского бога, высмеиванию подвергаются также такие мифологические реалии, как Вальгалла.

*Hat Axel-Springerstiefel an und 'nen Haarschnitt, wie 'ne Eins
Thor Steinar Klamotten, Storch Heinar muss weinen
Gerechtigkeit siegt, Valhalla ist nicht weit* (Marsimoto – Zecken raus)

*Deutschland ist kacke und ihr 'ne Vorzeige-Punkband
Aber warum feiert ihr auf Konzerten mit Fans in Thor Steinar-Jacken
Hauptsache der Eintritt kommt rein, Bruder, komm wir halten's geheim*
(Ruffiction – Haltung)

Анализ контекстов показывает, что персонаж Тора проявляет себя как органичное дополнение жанровой специфики хип-хопа/рэпа. Брутальная маскулинность, резкость и агрессия, являющиеся отличительными чертами данного музыкального направления, обнаруживают оптимальную сочетаемость с образным потенциалом германского бога-громовержца и его атрибутикой. Хип-хоп как наиболее перспективный из современных музыкальных жанров показывает слушателю кардинально новый подход к реализации германских мифологических образов. При этом персонаж Тора чаще всего выходит за пределы исходного мифологического контекста в хип-хоп/реп-дискурсе.

Следует отметить, что жанровая классификация отобранного нами корпуса примеров с использованием имени Тора в современных музыкальных текстах позволяет сделать вывод о превалировании жанра Rap / Hip-Hop в корпусе (~61%), на второе место по частотности выходит Death Metal (~14%). В целом примеры жанров metal составляют всего 39% от общего корпуса. Это позволяет нам предположить, что современная хип-хоп культура проявляет себя как наиболее активное и креативное пространство для возрождения мифологических реалий на современной музыкальной сцене.

Ремифологизация реализует себя не только в контексте песен, но также становится решающим идейным и эстетическим фактором для сценического исполнения. Все чаще мы замечаем интеграцию символики, атрибутики и прочих элементов из германской культуры в имидж фанатов и исполнителей, в оформление альбомов и создание клипов. Данный процесс давно вышел за рамки отдельного творчества, и сегодня охватывает все музыкальное сообщество, находя отражение в организации тематических концертов в музыкальных субкультурах. Таким образом, возрождение мифологических реалий на музыкальной сцене современности, происходящее, в частности, в странах германской языковой группы, обладает заметным влиянием на массовое сознание и, представляет, соответственно, определенную культурную ценность в современном европейском менталитете.

ЛИТЕРАТУРА

Энциклопедия эпистемологии и философии науки / Под ред. И. Т. Касавина. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2009. 1248 с.

Weinstein Deena. Heavy Metal: The Music And Its Culture. Da Capo Press, 2000. 368 p.

Lyrics.com [Электронный ресурс]. URL: <https://www.lyrics.com/>. (Дата обращения: 05.05.2020).