ГБОУ города Москвы Школа №1505 «Преображенская»
«Пугачёвская, 6а»

Реферат

Россия 90х в искусстве

учащийся 9 класса «А»
Финагенов Яков

Консультант: Долотова Е.Ю.

Москва
2018

Введение

1990-е годы – особый период в истории России. Изменения, происходившие в стране в связи с распадом Советского Союза, сильно повлияли на жизнь людей того времени. В 1991 году произошло изменение государственного строя, вместе с этим сменилась идеология. Конечно, к этому времени мало кто в стране искренне верил в идеи марксизма-ленинизма, но так как у людей есть потребность в духовной жизни, каждый реализовывал ее по-своему. Кто-то воцерковился, кто-то увлекся организацией менее крупных религиозных объединений, а кто-то нашел воплощение своих духовных поисков в искусстве. Однако при коммунистическом режиме вся эта деятельность была нелегальной. За это уже не арестовывали и не отправляли в концентрационные лагеря, как при И.В. Сталине, не лишали гражданства, как при Л.И. Брежневе, но люди все равно подвергались угрозам и преследованиям со стороны власти. После 1991 года одновременно с отменой цензуры открылись широкие ворота для творчества. В Россию пришла долгожданная свобода слова, и люди смогли выражать свои идеи через музыку, стихи, рассказывать об этом в фильмах и книгах. Важно понимать, что предпосылки к событиям 1990х годов существовали и в 1980х, и также был отражены в искусстве.

В своей работе я собираюсь рассмотреть особенности русского искусства 1980-90х годов, освобожденного от давления и пресса. **Целью** моего исследования является изучение творчества музыкантов и режиссеров этого периода в контексте эмоционального восприятия эпохи.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие **задачи**:

1. Описание факторов влияния и предпосылок к событиям 1990х годов
2. Изучение тенденций и особенностей музыкальных произведений 1980-1990х годов
3. Изучение тенденций и особенностей кинематографических произведений 1980-1990х годов
4. Рассмотрение отражения кризисной ситуации в стране в творчестве артистов-современников

Я считаю эту тему **актуальной** потому, что сейчас в России происходит ужесточение цензуры, и в связи с этим интересно наблюдать, как политические и экономические события отразятся в творчестве современных артистов и режиссеров.

Глава 1.

Рассмотрение особенностей музыки в 1980-90х годах

* 1. **Предпосылки в творчестве известных музыкантов 1980х годов**

Безусловно, смена идеологии в стране произошла в 1991 году. Вместе с отменой цензуры в стране открылись широкие возможности для творчества. Однако предпосылки к этим событиям можно найти в творчестве музыкантов ещё 1980х годов. Все они хотели и ждали свободы. Люди устали от рамок тоталитаризма и хотели донести до остальных необходимость перемен.

В 1981-1991 годах существовала группа «Зоопарк», основателем которой был Михаил «Майк» Науменко. Слова их песен не были настолько провокационными и экспрессивными, как у «Гражданской Обороны» или «Сектора Газа», о которых, впрочем, будет сказано ниже. Тем не менее, они были первыми музыкантами на отечественной сцене, которые принесли в СССР новое звучание с запада. В текстах их песен скорее прослеживается образ типичной молодежи 80х – им дали слово, и теперь они хотят говорить. Самыми известными композициями являются «Сладкая N» 1980го и «Лето» 1982го. В песнях описывается образ жизни молодого человека того времени. Создается впечатление, что человек уже не живет, а просто существует. Он не видит возможности реализации своих мыслей и желаний. Песня оставляет ощущение безысходности и апатии. В конце герой понимает, что на самом деле ему уже просто все равно, что происходит вокруг. Также в 1982 году была записана песня «Время, вперед!». Здесь автор говорит, что люди ни на что не могут повлиять, они вынуждены лететь по жизни вместе со временем. Это очень точно описывает состояние человека начала 80х.

Одной из самых ярких и провокационных групп была «Гражданская Оборона» с солистом и автором песен Егором Летовым. Пожалуй, самой известней песней является «Все идет по плану», записанная на одноименной пластинке в 1988 году. В строчках этой песни можно найти такие слова:

«Границы ключ переломлен пополам,
А наш батюшка Ленин совсем усоп
Он разложился на плесень и на липовый мёд,
А перестройка всё идёт и идёт по плану»

Образ Ленина служит здесь образом несбывшихся надежд, даваемых советской властью. Автор говорит, что символ Великой Революции уже не имеет значения, так как все это уже давно устарело и «усопло». Музыкант утверждает, что «перестройка идет по плану». Это отсылка к пятилеткам в Советском союзе, к плановой экономике. Современники говорят, что это ирония, и никакого плана нет, ведь нет того государства. Однако существует мнение, что поскольку эти самые пятилетки проходили с огромным количеством жертв и человеческих усилий, автор имеет в виду именно такой план и тем самым предсказывает последствия перестройки 1990х годов.

Далее есть такие строки:

«А при коммунизме всё будет з***ь
Он наступит скоро — надо только подождать
Там всё будет бесплатно — там всё будет в кайф
Там, наверное, вообще не надо будет умирать»

Здесь автор опять упоминает о тех обещаниях, которые давала советская власть в 1920х годах. Он говорит о наивности людей, которые верили в эти обещания и готовы терпеть все ради наступления всеобщего счастья.

Упоминания этих обещаний можно также найти в песне «Зоопарк»:

«Не надо помнить, не надо ждать,
Не надо верить, не надо лгать»

Так, автор говорит, что не надо верить и ждать того светлого коммунизма, на который все надеялись в начале XX века. Все это устарело и погибло.

Предпосылки к событиям 1990х годов можно также найти в песне «Оптимизм», записанной в 1986-88 годах:

­«Ты умеешь плакать — ты скоро умрешь
Кто-то пишет на стенах — он скоро умрет
У нее есть глаза — она скоро умрет
Скоро станет легко — мы скоро умрем»

Автор говорит, что все, у кого «есть глаза», кто способен думать (а в последствие плакать) и все, кто может и хочет выражать свое мнение (ждет наступления свободы слова), скоро умрут под давлением советской власти. Летов говорит о необходимости отмены такого порядка в стране.

* 1. **Предвкушение свободы**

В 1982 году в Ленинграде была образована группа «Кино», которая впоследствии стала самой культовой группой 1980х и не утеряла свою популярность и после смерти фронтмена и основателя группы Виктора Цоя. Майк Науменко говорил о них так: «Они очаровательные люди, не какие не панки. Они, не знаю, как их назвать, скорее новая волна». Самыми известными песнями группы являются «Группа крови» 1987го, «Перемен» и «Звезда По Имени Солнце» 1989го.

Первая композиция начинается с таких строк:

«Теплое место, но улицы ждут отпечатков наших ног,

Звездная пыль – на сапогах.

Мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок.
Солнечный день – в ослепительных снах»

Такой образ жизни (спокойный, умеренный) автор представляет, как смерть, т.е., он не успел вовремя нажать курок, что и привело его к такой жизни. Солнечный день в такое время он видит только во снах.

«И есть, чем платить, но я не хочу победы любой ценой.

Я никому не хочу ставить ногу на грудь.

Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой,

Но высокая в небе звезда зовет меня в путь»

Герой отправляется на войну. Это не война с другими людьми, с другим народом. Это борьба со злом, поэтому он хочет честной победы. Он мог бы остаться здесь, в привычной жизни, но сделать это ему не позволяют его идеалы и принципы. Собственно, «высокая в небе звезда» - символ того, что есть ещё смысл бороться, идеал для автора.

Можно заметить, что в творчестве рок-музыкантов конца 80х, в отличие от их предшественников, нет такой апатии и безысходности. Они хотят бороться за свободу, отстаивая свои права. Возможно, это происходит потому, что в стране уже началась перестройка, и люди начали чувствовать и предвкушать свободу.

Рассмотрим текст легендарной песни «Перемен». Там есть такие строки:

«Красное солнце сгорает дотла,
День догорает с ним.
На пылающий город падает тень»

Красное солнце здесь – звезда по имени коммунизм. Цой говорит, что эта звезда сгорает дотла, что эпоха Советского Союза уходит и увядает. Пылающий город - тоже образ государства со старым порядком, и на этот город падает тень, полностью закрывая его собой. Эта тень – та самая новая волна, новые люди, молодежь 80х, которая пришла, чтобы навсегда избавиться от тоталитаризма.

«Мы не можем похвастаться мудростью глаз,

И умелыми жестами рук,

Но нам не нужно все это, чтобы друг друга понять»

Автор говорит о том, что люди, которые пришли, чтобы совершать эту революции, могут думать и понимать друг и друга, несмотря на юность.

В следующей композиции, записанной в 1989 году, речь идет о постоянной войне между людьми и о том, что в этом есть что-то по-настоящему вечное и нерушимое, как Звезда. Цой говорит, что «война – дело молодых», «лекарство против морщин», и, чтобы не сгореть дотла, молодое поколение должно действовать.

«И мы знаем, что так было всегда,

Что судьбою больше любим

Кто живет по законам другим

И кому умирать молодым»

Музыкант считает, что только те, кто ещё «не знает слова «да» и слова «нет», могут совершить такую революцию и победить зло. Возможно, здесь упоминается и борьба за равенство – герой «не знает ни чинов, ни имен», ему все равно, кто перед ним, для него главное – победа.

* 1. **Отмена цензуры**

После 1991 года в страну пришла свобода слова. Музыканты, выступавшие в 80х в маленьких клубах, вынужденные скрываться от власти, смогли выйти в свет и начать говорить. Кроме того факта, что вышеупомянутые группы стали массово ротироваться независимо от власти, появилось много новых коллективов. Среди них, как самой экспрессивную и «радикальную» можно выделить группу «Сектор Газа», образованную ещё в 1987, но получившую славу в начале 1990х годов. Альбом «Колхозный панк» был записан в августе 1991, через полгода после распада СССР. Композиции на этой пластинке, в основном, иронично описывают быт в конце 1980х, рассказывают о простецких, весьма низменных желаниях простого советского рабочего. Среди них есть песня «Патриот», якобы прославляющая советскую власть и работу партии. В песне есть такие сроки:

«Ну что хорошего у них, один лишь стыд и срам:
Магнитофоны, видаки, зачем нужны они нам?
Мы под гармошку попоем про наш любимый край,
Где честному рабочему не жизнь, а просто рай.

<…>

Спасибо нашей партии! Поклон ей до земли!
За честь ее все вместе встанем плотною стеной!
С мозолью на заводе заработаем рубли,
И отдадим в фонд мира и в фонд партии родной!»

Автор откровенно высмеивает слова и обещания советской власти в 1970-80х годах. Герои песни готовы все отдать на благо партии, готовы умереть в борьбе с западом (в тексте косвенно упоминается холодная война), чтобы отстоять интересы КПСС.

Так, Юрий «Хой» Клинских якобы сочувствует «рабочим» Европы и США, называет эти страны загнивающими, а их идеалы – бессмысленными и бесполезными для советского человека. По сравнению с музыкантами «Гражданской Обороны» и группы «Кино», которые настолько отчаялись, что даже не мечтали о смене власти и отмене тоталитарного режима, Клинских свободно и открыто показывает нам настоящую советскую действительность.

Люди все-таки смогли поверить в свободу и победить социализм.