

ЕЛЕНА ГЕТЕРА

Тайны и символы «Агаты Кристи»

Елена Гетера

**Тайны и символы «Агаты
Кристи». Исследование
творчества культовой рок-группы**

«Издательские решения»

Гетера Е.

Тайны и символы «Агаты Кристи». Исследование творчества
культовой рок-группы / Е. Гетера — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-934942-2

«Агата Кристи» — культовая российская рок-группа, совершившая переворот на российской рок-сцене. Однако кто может сказать, о чем тексты «Агаты Кристи»? Музыкальные критики в недоумении. Повлияла ли личная жизнь братьев и тяга к наркотикам на тексты песен? Из-за чего распалась популярная группа? Наркотики, разврат, тяга к насилию — все это нашло отражение в бессмертных текстах песен «Агаты Кристи». Впервые публикуется подробный анализ всех альбомов группы.

ISBN 978-5-44-934942-2

© Гетера Е.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие автора	6
Введение	8
Глава 1. «Второй фронт»	9
Анализ песен	11
«Инспектор По...» (В. Самойлов, А. Козлов)	11
«Гномы-каннибалы» (Г. Самойлов)	11
«Пантера» (В. Самойлов)	11
«Неживая вода» (Г. Самойлов)	11
«Ты уходишь» (В. Самойлов)	12
«Коммунальный блюз» (В. Самойлов)	12
«Черные волки» (В. Самойлов)	12
«Пинкертон» (Г. Самойлов)	13
Конец ознакомительного фрагмента.	15

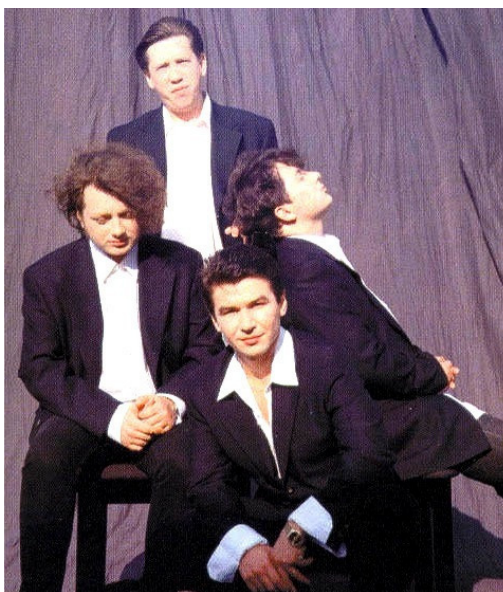
Елена Гетера

**Тайны и символы «Агаты Кристи»
Исследование творчества
культовой рок-группы**

© Елена Гетера, 2018

ISBN 978-5-4493-4942-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие автора

Я познакомилась с творчеством группы «Агата Кристи», когда мне было 15 лет, и это увлечение осталось со мной навсегда. Первый альбом, который я у них услышала, – «Ураган». Это была любительская запись с одной кассеты на другую, довольно плохого качества. Но сама энергетика, фантастические тексты, вкрадчивый голос Глеба Самойлова запали в душу. С тех пор я слушала эту кассету неоднократно, это была форма эскапизма. В подростковом возрасте все воспринимается тяжело, а здесь такая мрачная музыка и загадочные тексты. Мою маму и тетю эта музыка пугала. Тетя сказала, что со временем я от этой группы отойду. Но она не учитывала того, что группа также росла вместе со мной. Я и сейчас часто слушаю «Агату», хотя и не так вдумчиво, как раньше.

Почему я, такая примерная отличница, увлеклась «наркоманской» группой? Почему тетю пугало мое пристрастие, а мне оно казалось естественным? Потому что ее настораживал пессимизм и мрачность этой группы в целом, а не тексты их песен. Я думаю, что, не будучи музыкантом, она не почувствовала утонченность их музыки. Я и сама ее ощутила со временем. И сейчас я могу сказать, что привлекало меня в 15 лет: прежде всего **ОРИГИНАЛЬНОСТЬ**, потом сказочность, разнообразие аккордов, звучания (все-таки «Второй фронт» совсем не то, что «Ураган»). А когда я писала эту книгу и стала подробно разбирать тексты, я поняла еще одну важную особенность – **РОМАНТИЗМ**. Кто в 15—18 лет не был романтиком? Кто не мечтал об идеальной любви?

Когда я поступила на филологический факультет, мне пришлось осознать свои литературные пристрастия. Я определилась, что люблю Байрона, Гофмана, Кафку и французскую поэзию. Каково же было мое изумление, когда в настоящее время, читая интервью с Глебом Самойловым, я обнаружила, что его любимым писателем в детские годы был Гофман!

Неправда, что все тексты «Агаты» носят «наркоманский» характер. Они носят эскапистский характер. Гофман был эскапистом, идеалистом, он часто говорил, что вдохновение – это состояние полета над землей. Не оттуда ли – «мы летим, а вы ползете»? И к тому же Гофман был музыкантом.

Творчество Гофмана в развитии немецкого романтизма представляет собой этап более обостренного и трагического осмысления действительности, отказа от ряда иллюзий йенских романтиков, пересмотра соотношения между идеалом и действительностью. В. Соловьев так охарактеризовал творчество Гофмана:

«Существенный характер поэзии Гофмана... состоит в постоянной внутренней связи и взаимном проникновении фантастического и реального элементов, причем фантастические образы, несмотря на всю свою причудливость, являются не как привидения из иного, чуждого мира, а как другая сторона той же самой действительности, того же самого реального мира, в котором действуют и страдают живые лица, выводимые поэтом. ...В фантастических рассказах Гофмана все лица живут двойною жизнью, попеременно выступая то в фантастическом, то в реальном мире. Вследствие этого они или, лучше сказать, поэт – через них – чувствует себя свободным, не привязанным исключительно ни к той, ни к другой области».

Герой Гофмана старается вырваться из оков окружающего его мира посредством иронии, но, понимая бессилие романтического противостояния реальной жизни, писатель сам посмеивается над своим героем. Романтическая ирония у Гофмана меняет свое направление, она, в отличие от йенцев, никогда не создает иллюзии абсолютной свободы. Гофман сосредоточивает пристальное внимание на личности художника, считая, что он более всех свободен от корыстных побуждений и мелочных забот.

Читая книги, интересующие Глеба Самойлова, и просматривая фильмы («Сказка страстивий», «Собачье сердце», «Достояние республики», «Альрауне» и др.) и передачи, я поняла,

что мне нравится то же, что и Глебу. Литературная основа его текстов мне вполне понятна: Глеб говорил, что ему нравятся Гофман, Ницше, Кастанеда, Булгаков. А в песнях можно найти отзвуки литературы о Пинкертоне, Шиллера и многих других.

Неожиданностью для меня стало обилие в текстах «Второго фронта» медицинской и технической лексики. Что, в принципе, вполне объяснимо, учитывая тот факт, что мама братьев Самойловых – врач (так же, как и клавишник Александр Козлов), а Вадим Самойлов – специалист в области радиоаппаратуры, неоднократно в своей жизни подрабатывавший звуко-режиссером в других группах. Глеб особого образования не получил, но заметно, что художественная литература оказала на него огромное влияние, а темы неба, звезд и полета, так свойственные Гофману, встречаются практически в каждой песне. Многие тексты наполнены иронией и самоиронией, а иногда даже складывается впечатление, что автор издевается над собой или другими. Разные границы шуток – от тонкой иронии до злого сарказма. Не зря же Глеб Самойлов говорит, что «наше творчество – смесь маразма и детской сказки». Такие зло-вещие контрасты становятся все более мрачными к концу существования группы.

Я получила огромное удовольствие от изучения «сказок» братьев Самойловых, и я думаю, вы тоже его получите, прочитав данную книгу.

Введение

*Исследование посвящается Ларисе Викторовне Павловой,
от которой я узнала о данном методе,
а также профессору Вадиму Соломоновичу Баевскому,
научившему меня любить искусство слова.*

Я проанализировала тексты песен из альбома, уделяя больше всего внимания именам существительным. Все существительные я распределила по темам, затем посчитала повторяющиеся слова и сделала выводы. Это метод сплошной выборки в литературоведении.

Таблицу со словами я здесь приводить не буду, а опубликую только выводы. Тексты песен и таблицы – в приложении. Для желающих – есть в интернете.

У «Агаты Кристи» 10 альбомов, таким образом, глав тоже 10.

В начале каждой главы – краткая характеристика альбома, особенности и мнение критиков. Затем – мой анализ особенностей каждой песни в альбоме. Завершается глава общим выводом, характеризующим альбом.

В каждом альбоме выделяются главная тема, текстовые и музыкальные особенности. Так как группа имеет романтическую направленность, особенное внимание уделено словам: «любовь», «сердце», «кровь» и др.

Особое внимание уделено цветам в песне, для создания соответствующих иллюстраций.

Глава 1. «Второй фронт»

«Пели мы – нам было больно...»

Это первый официальный альбом в дискографии группы, хотя до него было несколько малоизвестных, которые сами музыканты считают неудачными. Альбом был записан еще до даты возникновения группы. В его записи еще не принимал участия Глеб Самойлов (хотя его тексты и музыка в альбоме использованы, и в качестве полноправного участника творческого коллектива он присутствует на фотографиях к альбому).

Жанр: арт-рок, новая волна, симфо-рок.

Песни альбома «Инспектор По...» и «Пантера» были перезаписаны и включены в следующий альбом – «Коварство и любовь». Известность среди песен приобрели только композиции «Пантера» и «Гномы-каннибалы».

Альбом был издан на CD только в 1997 году.

В 2008 году в честь своего 20-летия группа выпустила полное коллекционное переиздание своих альбомов на CD, включая этот. Переиздание альбома было дополнено песнями «Наша правда» и «Крысы в белых перчатках» из магнитоальбома «Коварство и любовь».

В 2014 году в честь 25-летия группы компания «Бомба-мьюзик» выпустила «Полное собрание сочинений» в нескольких томах, тем самым переиздав ограниченным тиражом всю дискографию группы, включая этот альбом. Производство дисков велось в Германии. Альбомы были напечатаны на 180-граммовом виниле черного цвета.

По словам музыкантов, песни «Неживая вода» и «Пинкертон» писались «на измор» с огромным количеством дублей – до тех пор, пока это количество не переходило в качество.

Песню «Неживая вода» Глеб написал в детстве.

Сам альбом группа считала неудачным. Однако коллеги музыкантов, в частности Владимир Шахрин и Александр Пантыкин, этот альбом восприняли очень тепло.

На 3-ем фестивале Свердловского рок-клуба 16 октября 1988 г. группой была исполнена песня «Родной завод», которая по неизвестным причинам нигде не была выпущена.

Также в 1988 году на своих концертах группа исполняла песни «Мой коллектив», «Боже, я должен убить» и «Взгляд на историю», в которой был проигрыш из песни Viva Kalman! (позже Глеб Самойлов в 2010 году в документальном фильме «Эпилог» признается, что проигрыш к песне Viva Kalman! придумал он). Ни одна из этих песен не была выпущена.

Участники:

Вадим Самойлов – вокал, гитара, клавишные;

Александр Козлов – клавишные, крики в хоре;

Петр Май – барабаны, крики в хоре;

Александр Кузнецов – бас-гитара, крики в хоре;

Владимир Махаев – бэк-вокал («Телесудьбы»);

Звук, запись – Вадим Самойлов и Александр Кузнецов.

Запись произведена в аудитории №237 на Радиотехническом факультете Уральского политехнического института в г. Свердловске 20—24 декабря 1987 г. и 4—8 января 1988 г.

Альбом восстановлен Александром Кузнецовым на Студии TUTTI Records с 26 мая по 6 июня 1997 г.

Анализ песен

«Инспектор По...» (В. Самойлов, А. Козлов)

В. Самойлов любит термины, мы еще в этом убедимся. В этой песне присутствуют такие слова, как «диафрагма», «объем», «миокард», «зонд» и т. д. Какой-то медицинский отчет, а не песня. Причем самая загадочная песня из этого альбома. Но для Вадима характерны термины из области техники, а здесь медицинские, четко ощущается влияние А. Козлова, кардиолога по профессии. Мама Вадима – хирург-анестезиолог, песня имеет отношение больше к органам дыхания.

Не совсем понятно, кто такой этот инспектор, инспектор по легким? То ли это врач-кардиолог, то ли кислород, то ли некий прибор. Или это человек, приходящий по ночам. Такого туманного текста я никогда не встречала. Обилие медицинской лексики совсем не проясняет ситуацию. В целом, такие слова, как «спазм», «зонд» и «ком», создают ощущения дискомфорта и удушья. Такие слова, как «срок», «долг» и «жизнь», заставляют задуматься о том, что инспектор – это Смерть.

«Гномы-каннибалы» (Г. Самойлов)

Для Глеба Самойлова характерны «сказочные» аллегории.

В. Самойлов: «Глеб, безусловно, поэт и лирик. Во мне больше физики. Это нормальное взаимодополнение. Я думаю, иначе мы не смогли бы столько лет ужиться в одном коллективе».

В данной песне противопоставляется ничтожество (маленький рост) определенной группы людей и живая человеческая душа. Гномы имеют отношение к политике, мыслят шаблонами, это некая подавляющая сила. Они «поедают» других людей за непохожесть на них.

«Пантера» (В. Самойлов)

В этой песне больше слов о любви, чем в любой другой песне из этого альбома. Такие слова, как «глаза», «страсть», «утоление», «муки», «кровь», «верность», «уста» и «яд», достойны М. Ю. Лермонтова.

Смысл песни в том, что каждая женщина – пантера, хищница, которая манипулирует мужчинами, но герой песни противостоит ее чарам, называя ее пантерой. Он предостерегает не доверять женщинам. В лексике много слов, свойственных романтизму, и научных терминов («приоритет», «объект», «пульс», «рефлектор», «розетка»). Текст написал В. Самойлов, человек с техническим образованием.

«Неживая вода» (Г. Самойлов)

Г. Самойлов утверждает, что написал эту песню в 10-ом классе (17 лет).

Еще одна загадочная песня. Только если Вадим утонул в медицинской лексике, Глеб увлекся языческим мышлением. «Неживая вода» – это «мертвая вода» из русских сказок. Тем не менее, термин «плазма» – из XX века.

Плазма – ионизованный квазинейтральный газ. Поскольку при нагреве газа до достаточно высоких температур он переходит в плазму, она иногда называется четвертым (после твердого, жидкого и газообразного) агрегатным состоянием вещества.

«Неживая» вода может быть только из сказки.

«Со мной лишь вода, неживая вода, плазма огня и блестящая ртуть». Плазма огня – это «четвертый» элемент, вода – неживая, да и ртуть ядовита. Вспомним, что в песне Вадима Самойлова говорилось про яд, которым убивает пантера. Тема отравы повторяется.

Ртуть – необычный металл. Ртуть – переходный металл, при комнатной температуре представляющий собой тяжелую серебристо-белую жидкость, пары которой чрезвычайно ядовиты. Ртуть – один из двух химических элементов (и единственный металл), простые вещества которых при нормальных условиях находятся в жидком агрегатном состоянии (второй такой элемент – бром). По аналогии с «мертвой» водой. Мистический и сказочный элемент. Как всегда, тема смерти – то есть начала и конца, философская тема. Что имеется в виду в песне? Суицид.

У Проппа вода – как переход из мира людей в потусторонний мир. Песня о смерти: был человек, был остров, а теперь человек умер – и на его месте неживая вода. Так же, когда человек умирает – кладут серебро и ставят чистую воду, чтобы воздух очищался. В. Я. Пропп предлагает следующее объяснение этого мотива:

«... Если высказанные здесь предположения верны, то это объясняет, почему героя опрыскивают мертвой водой, а потом живой. Мертвая вода его как бы добивает, превращает его в окончательного мертвеца. Это своего рода погребальный обряд, соответствующий обысанию землей. Только теперь он – настоящий умерший, а не существо, витающее между двумя мирами, могущее возвратиться вампиром. Только теперь, после окропления мертвой водой, эта живая вода будет действовать».

«Ты уходишь» (В. Самойлов)

Заметим, что именно Вадим пишет эмоциональные, романтические тексты. Как и в тексте «Пантеры» он обращается к девушке, так же в этом тексте – страсть и муки неразделенной любви. Представлены темы смерти, веры, страданий. Атрибуты романтизма: распятие, вера, полночь, ангел, сон, кровь и т. д. Присутствуют цвета – белый, алый.

Главная тема песни – прощание с девушкой, которая уходит навсегда. Возможно, автор видел ее своей будущей женой.

«Коммунальный блюз» (В. Самойлов)

Казалось бы, в песне с таким названием должны присутствовать какие-то социальные проблемы. Но В. Самойлов изящно рифмует медицинские термины (скальпель, флюс) с искусствоведческими, и блюз представлен неким метафорическим существом. Присутствуют темы театра, музыки, быта. Это единственная песня из альбома, где есть такие слова, как «кухни», «обход», «цены», «труд». Добавляют будничности и «двери», «трубы». И только в этой песне так много слов, обозначающих искусство.

В целом, идея песни – музыка «вырастает» из будней и затем подлежит продаже.

«Черные волки» (В. Самойлов)

Тема волков – одна из самых популярных в творчестве братьев Самойловых. Скорее всего, волки олицетворяют их самих —обозначают независимых, благородных, сильных людей.

Здесь, как и в «Инспекторе По...», много технических терминов. Это особенность текстов Вадима. Термины из разных областей знания: «полость» (медиц.), «утиль» (техн.), «детонатор» (химич.), «линзы» (оптика), «плоскость» (геометр.), также много терминов из области музыки («ритм», «гимн», «струны», «ноты»), литературы («книга», «строка», «ритм», «слово»). Много слов, как и в «Инспекторе По...», связаны с движением воздуха: «сквозняки»,

«ветер», «тайфуны», «штиль». Много слов обозначают состояние человека: «страх», «боль», «страсть», «злоба», «вера», «надежда». Можно заключить, что Вадим Самойлов любит технику, музыку, литературу и анализирует собственные эмоции. Как и в романтизме, явления природы соотносятся с движениями души человека: тайфун, штиль.

В этой песне много обозначений различных существ: волки, ИНСПЕКТОРЫ, ГНОМЫ, рыцари, монстры, дети, павлин, слуги, гость. Как мы видим, существа из разных эпох, разного возраста и социального положения. Если волки – это инспекторы леса, то есть сами музыканты, то Инспектор По – все-таки человек.

Предложения назывные, поэтому трудно понять, что же все эти существа делают.

Кто же такие эти волки? Они «инспектируют» лес (а лес – символ смерти), бродят по ночам, ходят по «своей» тропе и всегда возвращаются. Они «служат» огням, они – дети ветров, знакомые с морской стихией (т. е. пираты), их надежда – в огнях костров. Таким образом, волки – это романтические персонажи (они же рыцари, пираты), связанные со стихией воздуха и огня.

В данном тексте сильны мотивы лирики М. Цветаевой – короткие, назывные предложения («Мой хлеб – моя злоба...»)

Идея песни: противопоставление музыкантов (как голодных волков, живущих искусством, слуг) и простых людей, пришедших на концерт. С волками связаны тайны и мрак: тропы, подвалы, стены, лес и огонь костров, тень, свет, ночь. С простыми людьми связаны социально-бытовые понятия: утиль, хлеба, рты и т. д. В состоянии музыкантов преобладают вера, надежда, страсть, боль и страх. Цвета – черный и красный.

«Пинкертон» (Г. Самойлов)

Уже в третий раз встречается образ инспектора (Глеб Самойлов утверждает, что увлекался детективной литературой). Напомним, что Пинкертон – американский сыщик и разведчик шотландского происхождения. Известен как основатель «Национального детективного агентства Пинкертона». Агентство специализировалось на расследовании железнодорожных краж. Эмблема агентства – открытый глаз с девизом: «Мы никогда не спим».

Алан Пинкертон стал прототипом для известного литературного персонажа – «короля сыщиков» Ната Пинкертона, книги о котором вошли в историю под названием «пинкертоновщина». Основные черты «пинкертоновщины»: антипсихологизм и действенность, фабульная напряженность и сенсационно-уголовная тематика.

В этой песне, как и во многих других в этом альбоме, встречаются слова, обозначающие части тела человека: «тело», «глаз», «рука», «аорта». (Пожалуй, самые популярные у братьев Самойловых – органы дыхания и руки).

Есть слова, обозначающие людей: «соседи», «жена», «любовник», «дочка», «друг».

Есть слова, обозначающие хобби: «марки», «металл», «картины».

Эмоции главного героя – досада и бессилие. Часто упоминается черный цвет. Интересны 2 фразы в этой песне.

1. «Номер сто пять ходил на Генделя,
А после везде грыз металл».

Что это значит? Возможно, Г. Самойлову нравился Гендель, немецкий и английский композитор эпохи барокко. Например, в фильме «Собачье сердце» (у «Агаты Кристи» есть такая песня) использована музыка Генделя. Но почему «грыз металл»? Чтобы понять это, надо перечитать книги о Пинкертоне.

2. «Храбрость, дух, а глаз, как у орла». Здесь отсылка к песне гениального сыщика (стихи Ю. Энтина) из м/ф «Бременские музыканты»:

«А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла».

Заметим, что, пожалуй, только в этом альбоме и в этой песне заметна связь между текстом и названием группы.

Эта песня о герое, который считает себя Пинкертоном – известным сыщиком. У него склонность к точным наукам, есть свой метод, у него многочисленные хобби.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.