

Дерда Надежда

СТИЛЕВЫЕ ОТКРЫТИЯ ДЭВИДА БОУИ: О КОМПОЗИЦИИ АЛЬБОМА «BLACKSTAR»

В данной статье освещены новые стилевые приоритеты профессионального музыкального творчества, созданные Дэвидом Боуи. Определяются основные этапы творческой эволюции Боуи как автора композиций, исполнителя и режиссера музыкально-сценических эстрадных постановок. Разрабатываются критерии анализа последнего альбома Боуи «Blackstar» как целостной художественной концепции и музыкального цикла.

Ключевые слова: Дэвид Боуи, рок, арт-рок, глэм-рок, Черная звезда, фри-джаз, авторский стиль, стилевые приоритеты.

Дэвид Боуи был первым и до сих пор является одним из самых выдающихся музыкантов эпохи постмодернизма. Именно он стёр границы между музыкой и искусством, изменив концепцию альбомно-концертного единообразия и трансформировав традиционное рок-творчество. Именно он уничтожил понятие об авторе как о неизменной личности, ассоциирующейся с сочинёнными им произведением; одновременно всё, что он сочинил, это он сам, во всех различных своих ипостасях.

Дэвид Боуи (настоящее имя – Дэвид Роберт Джонс) – британский рок-певец и автор песен, а также продюсер, звукорежиссёр, художник и актёр. Родился 8 января 1947 года в Лондоне. Известность певцу принесла в 1969 году песня Space Oddity, попавшая в первую пятерку британского хит-парада, а первым успешным альбомом стал The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, вышедший в 1972 году. За время своей почти полувековой музыкальной карьеры Боуи продал более 136 миллионов звуковых носителей. Шесть его альбомов вошли в список «500 величайших альбомов всех времен» по версии журнала Rolling Stone. Боуи

пробовал себя во множестве стилей, таких, как арт-рок, глэм-рок, экспериментальный рок, поп-рок, психоделический поп, альтернативный рок, соул, новая волна, эмбиент, электронная музыка, авангардный джаз и многие другие. При этом Боуи удавалось сохранять собственный узнаваемый стиль, успешно совмещая его с актуальными музыкальными направлениями [4].

Наличие авторского стиля – весьма редкий показатель в сфере массовой прикладной музыки, устанавливающей некие жанрово-коммуникативные каноны, в которые человек должен вписаться, чтобы соответствовать качеству художественной продукции, принятой в данной сфере. Феномен Боуи заключается в том, что он поменял все критерии и сам распорядился тем, чем он может и хочет быть интересным: не он следовал за формами и нормами коммуникации, а они следовали за ним, он же ими управлял.

Боуи создавал новые стилевые приоритеты авторского характера, которые были связаны с его судьбой, с его образом жизни, личной деятельностью. Он был интересен не столько темами, которые развивал, тем более не следованием за музыкальной модой; он был интересен тем, в чем не соглашался и был избирательным, потому что любой авторский стиль – это единство оригинальности и избирательности. Весь его творческий путь указывает на то, что он сам создавал правила своей жизни и своего творчества.

Сегодня существует большой массив музыки, которая не является академической по своему происхождению, но она представляет очень ярких персоналий, создающих оригинальные композиции, которые можно трактовать как произведения. Данные произведения предъявляют творение музыкального искусства, но вместе с тем, их нельзя назвать ни одним из известных нам определений творческих прецедентов как академической,

так и массовой музыкальной культуры. Покидая академическую сферу, они не примыкают к шлягерной эстрадной традиции, хотя отдельные признаки ее им не чужды. В той сфере музыкального творчества, которую мы предлагаем называть внеакадемической, автор работает со всеми открывающимися в массовой культуре направлениями, стилями, идеями, средствами как с материалом, воплощая с их помощью собственный замысел и адресуя его открытому музыкальному пространству культуры, становясь своего рода авторски-экспериментальной «музыкой культуры».

Творчество Дэвида Боуи оказало влияние на огромное количество музыкантов разных поколений. Он оказал влияние, например, на основателя американского минимализма, авангардиста Филиппа Гласса, написавшего на его песни две симфонии (Симфония №1 «Low» и Симфония №4 «Heroes»). Или стал иконой в глазах Ларса фон Триера, пытавшегося подражать Боуи в своих фильмах. Кстати, фильмография ушедшей звезды тоже невероятна - от его актерских работ в «Лабиринте» Джима Хенсона или «Голоде» Тони Скотта до песен, звучащих в «Интиме» и «Шоссе в никуда».

В 2000 году журнал NME назвал Дэвида Боуи «самым влиятельным музыкантом XX века» по результатам опроса самих музыкантов. К этому можно добавить, что англичанин оказал влияние не только на музыку, но и на современное искусство вообще, став по сути предтечей постмодернизма в популярной культуре. Будучи чрезвычайно начитанным человеком («мы, британцы – традиционно читающая нация» – цитата Дэвида) [2], он обрамлял свою глубоко философскую и интеллектуальную лирику в аранжировки самых разных музыкальных направлений. Именно нежелание заикливаться на том, что гарантированно приносит успех и прибыль, страсть к экспериментам и безусловная внутренняя свобода открывали Боуи

горизонты, заглянуть за которые все остальные были не способны - или не осмеливались.

Итак, в ночь с 10 на 11 января 2016 года мир сотрясает новость о смерти **Дэвида Боуи**, «мирно ушедшего из жизни в окружении семьи после 18 месяцев отважной борьбы с раком» [2]. Из этого следует, что уже в середине 2014-го, до начала записи своего последнего альбома **Blackstar** певец узнает, что ему отпущено не так много времени на Земле. Он снова делает свой выбор - и оставляет человечеству финальное послание.

«**Blackstar**» – «Черная звезда». Почему чёрная звезда? Что она означает? Дэвид Боуи показывает самого себя – и поёт о себе же в одноименной песне: «Я – чёрная звезда!» Ведь «что-то случилось в день, когда его не стало, душа поднялась на метр и шагнула в сторону, кто-то другой занял его место и отважно прокричал: «Я чёрная звезда!» [6]. Интересен тот факт, что в астрономии есть термин квазар, что означает «звездоподобный радиоисточник». Большинство специалистов сходятся на том, что квазары представляют собой сверхмассивные черные дыры, которые жадно поглощают вещество из окружающей среды. В культуре как в галактике, у нее тоже свои представления о порядке, при этом есть стихийная энергия, которой подчиняются даже значительные небесные тела и могут самоуничтожаться, то есть они начинают столь активно отдавать энергию, что в конце концов, либо очень активно поглощают энергию и взрываются, либо очень активно ее отдают и остывают. Но при этом они не исчезают, а рассеиваются, и вся энергия накопленная ими преобразуется и присоединяется к чему то новому. Данная аналогия представляется уместной для определения ключевой смысловой идеи альбома Боуи, а также – его главной жизненной и творческой интенции.

Альбом состоит из семи композиций:

1. **Blackstar**

2. 'Tis a Pity She Was a Whore
3. Lazarus
4. Sue (Or In a Season of Crime)
5. Girl Loves Me
6. Dollar Days
7. Can't Give Everything Away

Альбом открывается десятиминутным спейс-роковым прологом — заглавной, практически ритуальной темой. Первая композиция, «Blackstar», сочетает стили арт-рок и джазтролика. Её также описывают как авангардное джазовое научно-фантастическое песнопение с чертами влияния григорианской монодии. Данная композиция скомпонована из двух песен и состоит из 3-х частей. Соответственно им и концепции произведения Боуи представляет зрителям 3-х разных героев. Если говорить о музыкальной стороне, то вторая часть возвращает нас к классике репертуара Боуи начала 1970-х гг., времен Зигги Стардаста (один из центральных звездных персонажей в карьере певца), с его приятными мелодиями и искренними текстами. Первая же и третья части звучат более чем экспериментально – барабанные ритмы в духе drum-n-bass, искаженный электронными эффектами голос певца, элементы стилей dub и acid house и т.д. В средней части песня возвращается от эйсид-хаусного стиля к саксофонному соло и к блюзовой спокойной части [1].

Также среди треков пластинки можно обнаружить переработанный сингл 2014 года «Sue (Or In a Season Of Crime)» и одноименную песню из мюзикла «Lazarus», над которым параллельно с альбомом работал Боуи. По словам продюсера Боуи Тони Висконти, песня и видео Lazarus, как и другие песни на альбоме, были предназначены, чтобы стать самоэпитафией музыканта, комментарием о его собственной неминуемой смерти. С помощью гипнотически действующего ритма Боуи создаёт новый образ так

же убедительно, как он сделал это ранее в образе Зигги (Ziggy) и Измождённого Белого Герцога. Официальное музыкальное видео «Lazarus» опубликовано 7 января 2016 года. Режиссёром видеоклипа стал шведский музыкант и клипмейкер Йохан Ренк, который ранее снимал для Боуи его клип «Blackstar». В самом начале клипа Боуи лежит на больничной койке, его глаза закрыты повязкой, его тело бьется в конвульсиях, он пытается подняться с кровати. Позднее в клипе появляется и другой Дэвид Боуи, танцующий, что-то строчащий на письменном столе. Он пятится назад и исчезает в глубине шкафа после непродолжительной борьбы с таинственной сущностью, притаившейся в комнате.

Йохан Ренк прокомментировал свою работу с Дэвидом Боуи так: «Можно только мечтать о сотрудничестве с таким великим умом. Он ироничен, таинственен и мудр. У меня даже нет желания заниматься другими работами, зная, что я больше никогда не смогу поучаствовать в процессе создания такого потрясающего и глубинного видео. Мне кажется, что я коснулся самого Солнца» [3].

Привычнее всего звучит баллада «Dollar Days», но в целом альбом пронизан сильнейшим влиянием фри-джаза и явно входит в число наиболее парадоксально-необычных творческих акций великого артиста.

Тем не менее, при каждом выходе в открытый космос авангарда Боуи всегда умел не отрываться совсем уж от песенной структуры, и альбом, финиширующий относительно просветленной «I Can't Give Everything Away», предстает законченным, цельным, совершенным произведением.

Сейчас, очевидно, что содержательно «Blackstar» — это продуманная и отрефлексированная последняя страница дневника гения, который сумел превратить собственный уход не в слезливое шоу в духе Боба Фосса («Весь этот джаз»), но в подлинный предмет искусства» [5]. Давно замечено, что музыка Боуи помогает, нет, не превратить жизнь в праздник, но сделать

неизбежность любого из ее проявлений более выносимой, а главное – увлекательной. «Blackstar» не стал в этом смысле исключением: Боуи будто приручил смерть, взял в полноценные соавторы, а сам — растворился в музыке. Это спокойный и совершенно продуманный прощальный жест, оставляющий у зрителей ощущение не столько скорби, сколько восхищения. Ведь завершить свой путь уверенной точкой (или таинственным многоточием) удавалось многим, но только Боуи удалось превратить ее в величественную черную звезду.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Blackstar* (альбом) [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Википедия – свободная энциклопедия – 16.05.2016. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Blackstar>
2. Афонин П. Черная звезда майора Тома. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва: «Царьград» - информационно-аналитический портал, 12.01.2016. – Режим доступа: <http://tsargrad.tv/article/2016/01/12/chernaja-zvezda-majora-toma>
3. Гафт К. «Lazarus» Дэвида Боуи. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – «Роккульт.ру» - музыкальное сообщество, 7.01.2016. – Режим доступа: <http://rockcult.ru/david-bowie-video-lazarus>
4. Дэвид Боуи [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Википедия – свободная энциклопедия – 30.05.2016. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дэвид_Боуи
5. Забалуев Я. Звездная быль. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва: «Газета.ру» - новости мира и авторские статьи, 12.01.2016. – Режим доступа: http://www.gazeta.ru/culture/2016/01/11/a_8016257.shtml
6. Скоринко Н. Дэвид Боуи: три дня до «восхождения» его «Чёрной звезды». [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: «ГородДорог» – Молодежное Городское Информационное Агентство, 5.01.2016. – Режим доступа: <http://xn--c1aac3babamd.xn--p1ai/>

Дерда Надія. Сильові відкриття Девіда Боуї: про композицію альбома «Blackstar». Науковий керівник - доктор мистецтвознавства, професор О.І.Самойленко. Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової. У даній статті висвітлено нові стильові пріоритети професійної музичного творчості, які створені Девідом Боуї. Визначаються основні етапи творчої еволюції Боуї, як автора композицій, виконавця і режисера музично-сценічних естрадних постановок. Розробляються критерії аналізу останнього альбому Боуї « Blackstar » як цілісної художньої концепції та музичного циклу.

Ключові слова: Девід Боуї, рок, арт-рок, глем-рок, Чорна зірка, фрі-джаз, авторський стиль, стильові пріоритети.

Derda Nadiya. Style finding of David Bowie's album "Blackstar". Scientific advisor – doctor of Arts, professor – Alexandra Samoylenko. The Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music.The article shows the new priorities of the professional style of musical creativity, created by David Bowie. The article define the main stages of Bowie's the creative evolution as a composer, artist and director of music - stage productions. There are analysis criteria of Bowie last album «Blackstar» which show the integrity of the art conception and the music cycle.

Keywords: David Bowie, rock, art - rock, glam - rock, the Black Star, free jazz, author's style, style priorities.