

Государственное бюджетное образовательное учреждение Гимназия № 196
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Развитие андеграундной музыки в СССР в 60-80 гг. XX века

Направление: общественные науки

Предмет: история

Выполнила: Алёшина Анастасия Денисовна,
ученица 10 "А" класса ГБОУ Гимназии № 196

Руководитель: Кашина Наталья Васильевна,
учитель истории ГБОУ Гимназии № 196

Санкт-Петербург

2020

Оглавление

1. Введение.....	3
2. Глава I. Понятие "андеграунд"	5
3. Глава II. Причины появления музыкального андеграунда в СССР.....	8
5. Глава III. Развитие музыкального андеграунда в СССР в 60-80-е гг. XX в.....	11
6. Заключение.....	17
7. Список источников.....	18

Введение

С 2017 года увеличилось количество песен с около-политическими текстами. «Демократические свободы и либеральные ценности похоже, вовсе вышли из моды, как ни крути, как ни крути»- московская панк-группа «Тараканы» в начале сентября 2019 года выпустила песню, посвященную молодым участникам протестных акций. В тексте песни музыканты выражают свое уважение тем, «кто, не живя ни дня своей жизни при другой власти, считает необходимым выходить на улицы», и упрекают старшее поколение, представители которого отказались от юношеской мечты о свободе ради личного комфорта [5].

«Это снова, словно Челубей с Пересветом
Насмерть бьются «совдеп» с Госдепом, а чтобы чужие боялись, своих
посильнее бей...».

В песне «Все как у людей», написанной к 55-летию Егора Летова Noize MC говорит о политзаключенных, свободе слова, ценностях и скрепах среднестатистического россиянина, произволе власти и борьбе с системой. Однако данные примеры не являются уникальным явлением. Происходящее в стране отражалось в культуре времени и раньше. Борис Гребенщиков, Г. Сукчѐв, В. Цой, группа ДДТ и многие другие – это те, которые сегодня широко известны публике, спокойно выступают на телевидении, но ещё в начале 80-х их считали не форматом, и возможности донести своё творчество до слушателя у них был ограничены. Они относились к советскому андеграунду.

Целью настоящей работы является изучение советского музыкального андеграунда 60-80-х гг. XX.

Для достижения данной цели я считаю необходимым решить следующие *задачи*:

1. Познакомиться с понятием "андерграунд" в общем смысле и "советский андерграунд" в частности.

2. Найти причины появления андеграунда в СССР, раскрыть его особенности
3. Рассмотреть развитие андеграундной музыки в СССР в 60-ые-80ые годы XX века.

Вначале работы я выдвинула *гипотезу*: появление и развитие советского андеграунда связано с политической обстановкой в стране.

Объектом исследования стал советский музыкальный "андеграунд" 60-80-х гг.

Предметом исследования особенности советского андеграунда и причины его возникновения.

При написании работы я использовала следующие источники: Алексей Юрчак «Это было навсегда, пока не кончилось», Сохор А. Н., Бялик М. Г. «Советская музыка», сайт «Семнадцать моментов в истории советов», сайт «Топ политический песен 2019 года», статью журнала «Нева» Пономарёв И. «Неформалы на Невском», статья Всеволода Гаккеля «Если бы не было рок-клуба?», сайт «История развития русского андеграунда»

Работа состоит из введения, трех глав, списка источников.

Глава I

Что такое "андеграунд"

В современном мире очень много слов, заимствованных из английского языка. Довольно часто употребляется и термин «андерграунд» ("андеграунд"), причем в совершенно разном контексте, при этом объяснить значение слова может далеко не каждый – принято просто принимать термин как данность и даже не задумываться о причинах его возникновения.

Дословно «underground» можно перевести с английского как «подполье» - в частности термин применим к разного рода подвалам, подземным переходам и метрополитену в целом. Во второй половине XX века это понятие появилось в духовной сфере общества. Под андеграундом (или андерграундом) понимают совокупность творческих направлений в современном искусстве, противопоставляющихся массовой культуре, мейнстриму и официальному искусству. Андеграунд включает в себя неформальные, независимые или запрещённые цензурой виды и произведения искусства. Для андеграунда характерны разрыв с господствующей идеологией, игнорирование стилистических и языковых ограничений, отказ от общепринятых ценностей, норм, от социальных и художественных традиций, нередко эпатаж публики, бунтарство. Андеграунд отвергает и часто нарушает принятые в обществе политические, моральные и этические ориентации и стереотипы поведения, внедряя в повседневность новые схемы поведения.

Этот тип «нового искусства» зародился в 60-х годах прошлого века в США параллельно с развитием субкультуры хиппи, в основном среди малоизвестных музыкантов. К андеграунду относили некоторые виды рок-музыки, такие, как экстремальный и авангардный метал и гранж. К понятию «андеграунд» со стороны хип-хопа можно отнести джи-фанк и гангста-рэп.

Типичная тематика американского и европейского андеграунда — «сексуальная революция», наркотики, антирелигиозность, проблемы маргинальных групп. Часто латино- и афроамериканцы бедных районов собирались в небольшие группы под мостами, в парках и старых клубах для «чеканки» и рэп-баттлов. Впоследствии из таких «тусовок» и произошли андеграундные стили, позже ставшие весьма популярными. Стилль оказался в заложниках у самого себя: попытка делать «необычную музыку», искать новые подходы и идеи на какое-то время исключила всякую возможность добиться массового успеха, что создало вторую негласную сторону идеологии «подпольщиков»: андерграунд должен оставаться некоммерческим. Однако обусловлена такая позиция была скорее отсутствием возможностей. Подтверждением тому является первое «явление народу» в 1969 году, когда одна из звукозаписывающих студий, увидев потенциал, скрытый в течении, издала серию коммерческих музыкальных альбомов «That's Undergroud», которые оказались весьма успешными. В этот момент культура раскололась на две части, которые сохраняются и сегодня. Первые не признают никакую коммерцию в любом проявлении, и принципиально записывают песни на дешевом оборудовании (или не записывают вовсе), отказываются от издания альбомов и остаются лишь в узком круге «для своих». Вторая часть, напротив, видит главную задачу в создании музыки «не похожей на все вокруг», но нисколько не чуждаются того, чтобы на этой музыке зарабатывать.

В СССР андерграунд приобрёл иные формы. В СССР неофициальное, то есть не признанное властями, искусство, включая музыку и литературу, оказывалось андерграундом и, пытаясь существовать, иногда было вынуждено создавать свою субкультуру. Так появлялись независимые книжные публикации — самиздат, андеграундное распространение музыки — магнитиздат, неофициальные концерты — квартирники. Советский андеграунд, противопоставивший себя советскому официальному

искусству, выражал прежде всего его политическое и эстетическое неприятие и был ориентирован на "попытки восстановить прерванные традиции - любые, лишь бы не соцреалистические". В. Курицын: "В советскую эпоху у нас потому сформировалось великолепное подполье, что было кому противостоять: стабильному официозу и социалистическому мещанству (тому, которое исповедовало "образ жизни - советский") [7].

Глава II

Причины появления музыкального андеграунда в СССР

Политика советского государства в области культуры всегда имела чётко организованные рамки. Все сферы искусства поддавались тотальному контролю государства. В СССР существовала стойкая цензура, которая носила, прежде всего, идеологический характер.

В первые годы после Октябрьской революции 1917 года были проведены многочисленные языковые эксперименты. Возникли новые стили языка, например «телеграфный» язык, основанный на сокращениях и аббревиатурах, придуманных для обозначения новых культурных реалий и политических понятий, — наркомпрос, пролеткульт, агитпроп и так далее. Эти новые языковые формы рассматривались как инструмент революционного изменения сознания.

В конце 1920-х годов разнообразие авангардных экспериментов и подходов к языку, политике, науке и искусству стало проблемой для большевистского руководства. Главной задачей теперь было государственное строительство, а для этого требовался централизованный контроль в сфере социально-культурной жизни и языка. Поэтому языковая и культурная политика государства в этот период начинает меняться. Эксперименты пресекаются, сфера языка попадает под контроль партии. В этом изменении языковой политики проявился парадокс, лежавший в основе всей советской идеологии: для полного освобождения социальной, культурной и личной жизни человека (цель, которая должна быть достигнута при коммунизме) эту жизнь было необходимо поставить под полный контроль партии.

После смерти Сталина произошло незначительное общее ослабление цензурных ограничений или «Хрущёвская оттепель», однако позже, примерно с 1964—1966 года, запреты вновь усилились. Был создан Государственный комитет по радиовещанию и телевидению при

Совете Министров СССР. Таким образом, в сферу цензуры было включено развивающееся в СССР новое средство распространения информации — телевидение. Цензура охватывала и кинематограф, и музыку. Все новые фильмы, передачи, концертные программы и спектакли должны были проходить утверждение худсовета. Неудобные власти фрагменты изымались, что часто ухудшало художественную ценность произведения. Оригинальные и творческие находки могли быть истолкованы цензурой как намёки на ошибки существующей власти, замаскированную критику или сатиру. Система всеобщей политической цензуры включала различные формы и методы идеологического и политического контроля — наряду с прямыми (запрет публикации, цензорское вмешательство, отклонение рукописей) применялись самые разнообразные косвенные методы, относящиеся к кадровой, издательской, гонорарной политике. Основными объектами цензуры были так называемая «антисоветская пропаганда» (в которую включалось всё, что не соответствовало текущим идеологическим установкам).

Цензура стремилась контролировать и музыкальный репертуар. В СССР того периода главенствовала советская композиторская школа сформировавшаяся в 30-50-е годы XX столетия. Её консервативных догм придерживались и большинство последующих советских композиторов. Фактически, официально в советской музыке имелось три основных направления: классическое, (музыка классических композиторов XVIII-начала XX столетия, как наиболее известных мировых, так и русских), народное и эстрадное. Все песни, исполнявшиеся в СССР, подлежали предварительной цензуре, программы концертных выступлений утверждались отдельно от текстов музыкальных произведений. В 1983 году Министерство культуры СССР приняло инструкцию, согласно которой все профессиональные и любительские музыканты обязаны были 80 % концертного репертуара составлять только из песен, написанных членами

Союза композиторов СССР. При этом средний возраст членов Союза составлял 60 лет, а новых членов туда не принимали с 1973 года.

Поскольку в 1960-х годах начал формироваться жанр молодёжной музыки нового направления и прежде всего рок-музыка, он тут же был взят под строгий государственный контроль путём создания профессиональных Вокально-инструментальных ансамблей (ВИА)¹. В отличие от западных рок-групп обязательным наличием в таких ансамблях становилась духовая секция и её полное участие в репертуаре. Строгую цензуру проходил и сам репертуар. Он мог быть либо народным (народные песни или песни написанные под народные мотивы), либо эстрадным. То же касалось и самодеятельных ансамблей. Таким образом цензура противопоставляла советские ВИА западным рок-группам с их «агрессивной музыкой»². Рок-музыканты, пытавшиеся создать именно рок-группы, подвергались преследованиям. Например, Юрию Шевчуку в 1983 году в Уфимском отделении КГБ предлагали дать подписку о том, что он «никогда не будет больше исполнять, записывать и сочинять своих песен».

Лишь после объявления курса «Перестройки» и «Гласности» музыкальная цензура ослабла. Вышли из подполья многие рок группы, стали появляться многочисленные поп-исполнители и поп-группы.

Таким образом, основной причиной появления андеграундной музыки в СССР стал диктат государства в области искусства. Жесткая цензура, контроль репертуара, требования исполнять музыку(песни) определённых композиторов, отсутствие возможности показать своё творчество официально- всё это заставляло искать людей искусства другие пути для реализации своего творческого потенциала.

Глава III

Развитие музыкального андеграунда в СССР в 60-80-е гг. XX в.

Музыкальный андеграунд в советской культуре имел социальную направленность. Это подтвердилось деятельностью музыкантов в 60-80-е гг-е годы, когда, несмотря на цензуру и запреты, музыканты искали новые формы выражения, создавали свою реальность, отличную от утверждённой властью. Общество активно реагировало на новые течения в музыке, которые представляли совершенно иной взгляд на советскую действительность.

Музыкальный андеграунд формируется в СССР в 1960-е годы под воздействием ряда факторов. К середине десятилетия в Москве и Ленинграде появляются первые рок-группы, которые перепевали песни западных исполнителей. Первая рок-композиция была представлена в 1965 году группой «Сокол». В 1960-е годы начинающие рок-группы ещё не причисляли себя к андеграунду. Они желали лишь играть любимую музыку и были уверены, что придёт день, когда они смогут это делать не самостоятельным способом, а вполне официально[4].

В 1970-е годы обнажились существенные противоречия социально-политического устройства СССР: партия и общество, по сути, противостояли друг другу. Музыкальное искусство, в облике советской эстрады старалось замаскировать наметившиеся конфликты. Появился ряд новых исполнителей и вокально-инструментальных ансамблей (Л. Лещенко, И. Кобзон, Э. Хиль, ВИА «Лейся песня», «Синяя птица», «Весёлые ребята»), которые демонстрировали обществу позитивный аспект советской действительности. Их творчество было направлено на сохранение в памяти народа прошлых достижений государства, значительных событий, имеющих особое значение для народов СССР. Также особое внимание уделялось духовным ценностям. Представителями неофициальной музыкальной культуры в это время были

группы «Машина времени», «Воскресение», «Мифы». Эти музыканты формировали свой индивидуальный способ музыкально-поэтического самовыражения на основе западных образцов (прежде всего, творчества группы «TheBeatles»). В то же время в композициях отечественных так называемых рокеров постепенно оформлялись характерные черты русскоязычной рок-музыки [8].

Эпоха начала 1980-х годов представляет особый интерес для изучения музыкальной культуры. Это время ознаменовано политическими и идеологическими катаклизмами в истории СССР: завершение эпохи «застоя», начало «перестройки», провозглашение «нового мышления», свободы слова. В сфере культуры также происходили перемены: интенсивно развивалось и постепенно получало признание «подпольное искусство». Перемены в рок-культуре были наиболее заметны. Этому поспособствовал впервые проведённый в 1980 году на территории СССР рок-фестиваль. Он проходил с 8 по 16 марта в Тбилиси и считается одним из ключевых событий в истории русского рока. Также в 1980-х годах активную деятельность разворачивает Ленинградский рок-клуб, который оставил довольно заметный след в истории отечественного рок-андеграунда. Борис Гребенщиков говорил: «Рок- клуб появился только потому, что КГБ получил приказ от горкома партии как-то контролировать это необузданное молодёжное движение. Они поступили очень мудро, решив открыть рок-клуб»[7].

В городах возникали места, где собирались представители андеграундного искусства. Я хотела бы остановиться на известных местах Санкт-Петербурга(Ленинграда).

"САЙГОН", бытовавшее в 1960-80-х гг. неофициальное название кафе при ресторане "Москва" Открытое в 1964, кафе вскоре стало местом общения ленинградских "неформалов" - официально не признанных художников, поэтов, музыкантов и другой творческой молодежи. Кафе стало своеобразным клубом "шестидесятников", в 1970-х гг. - "братством семидесятников". Постоянными посетителями

Любителей Музыки», в котором приняли участие «Пикник», «Россияне», «Мифы» и «Зеркало». Этот день считается датой основания рок-клуба, однако «Рок-клубом» он стал называться позднее. В первой половине 80-х партийная номенклатура отчаянно боролась с любыми проявлениями инакомыслия, в том числе увлечением молодежи рок-музыкой. В концертном зале клуба существовали специальные места, на которых располагались сотрудники КГБ, а также представители КПСС и комсомола, в задачу которых входило наблюдение за происходящим в клубе. Потенциально опасные с точки зрения органов те музыканты, которые могли высказываться против власти или просто эпатировать публику (главным образом, панк-рокеры), к участию в рок-клубе не допускались. Тем не менее рок-клуб был единственным местом в городе, где можно было легально играть рок.

Впрочем, рок-клуб занимался не только концертной деятельностью, но даже организовывал фестивали, в которых принимали участие группы, ставшие классикой русского рока.

ЛРК был построен с многоуровневой структурой, разными степенями посвящения, членством для избранных и хоть и не большой, но властью. Так возник институт прослушиваний, отборочных комиссий, художественных советов, литературных отделов. Сначала в этих комиссиях заседали люди, из тех, что прекрасно владели тем самым языком, и находились в прямом контакте с теми, кто все это организовал, неусыпно контролировал и корректировал происходящее, но потом эту функцию на себя взяли сами музыканты, и постепенно вчерашние любители превратились в профессиональных функционеров.

К концу десятилетия вся активность во дворе исторического особняка на Рубинштейна, 13, сошла на нет. А с 1995 года здесь

"Сайгон" были И. А. Бродский, С. Д. Довлатов, И. М. Смоктуновский, Е. Г. Михнов, Б. Б. Гребенщиков, Ю. Ю. Шевчук, М. С. Боярский, М. М. Шемякин, Е. Б. Рейн и др. В 1970-х гг. предпринимались попытки создать центры встреч неконформистской молодежи в кафе на Невском проспекте 77 (в молодежной среде - "Ольстер"), на Кировском (Каменноостровском) просп., 41. К началу 1980-х гг. "Сайгон" утратил свое значение. [8]

В первой половине 80-х годов в Питере появились хиппи, местом встреч которых стала "Казань" — ступеньки Казанского собора, сквер перед ним. Пик этого движения пришелся на вторую половину 80-х годов — начало 90-х годов. Зимними филиалами "Казани" были "трубы": "Теплая труба" (подземный переход под Невским проспектом около Думы), "Холодная труба" (подземный переход около станции метро "Гостиный двор"), "Чайник" (чайная на углу Садовой и Невского) и "Битломанник" (кафетерий при булочной на Садовой). В конце 80-х обе "трубы" стали излюбленным прибежищем музыкантов. Здесь игрались "Битлы" попеременно с "Аквариумом". Беззастенчивые хиппи по-свойски усаживались на холодный пол, создавая препятствия "человекопотоку". Это давало повод гонять как слушающих, так и играющих. Начиналась «жизнь» в «трубе» с 4–5 часов дня, и публика здесь была довольно пестрая: «от толстых лысеющих растлителей и продавцов анаши до невинных панков, хиппи, полухиппи и просто скупающая молодежь» [6, с.29]

Еще одним местом «собраний» неформальных организаций был *Ленинградский рок-клуб* — советская общественная и концертная организация, годы существования которого оставили довольно яркий след в истории отечественной рок-музыки.

В 1981 году в «Ленинградском межсоюзном доме самодеятельного творчества» (ЛМДСТ). В зале, принадлежавшем этой организации, 7 марта 1981 года состоялся первый концерт «ЛенКлуба

располагается детская театральная музыкальная студия «Зеркалье»[7].

«Котельная «Камчатка» – легендарное место в центре Петербурга, где работали кочегарами такие известные люди, как Виктор Цой, Александр Башлачев, Святослав Задерий, Андрей Машнин, Олег Котельников, Виктор Бондарик и многие другие. Сегодня Котельная «Камчатка» является одновременно музеем и музыкальным клубом. До котельной здесь был простой жилой дом, построен в середине XX века. Котельная здесь появилась относительно недавно, в 80-ых годах прошлого столетия. К появлению здесь Виктора Цоя она отапливала всего один дом. Этим домом было женское общежитие ремонтно-строительного треста Ленинграда. «Камчатка» является своего рода музыкальной обителью. Первым сюда устроился Сергей Фирсов, именно по его приглашению позже пришёл и Цой, затем эта цепочка продолжилась. Цоем был приглашён Башлачёв, «Камчатка» стала не только местом работы музыкантов, но и местом репетиций, дружеских посиделок, а также местом отдыха. Музыканты стали забывать когда должны друг друга сменять, стали работать вместе или подменять друг друга. Сложилась своего рода небольшая, но очень дружная рок-семья. Она соединяет две эпохи, храня личные вещи Цоя, Башлачева, Майка Науменко, и предоставляя возможность сыграть свою музыку молодым исполнителям. Сегодня это музей.

Музыкальный андеграунд в советской культуре достигает пика своего развития во второй половине 1980-х годов, поскольку в этот период времени осуществляется модернизация политической системы СССР. Однако, в этот же период расцвет музыкального рок-андеграунда переходит в стадию постепенного угасания. Это было связано, прежде всего, с уходом из жизни ведущих рок-исполнителей: А. Башлачёва, которого не стало в 1988 году, Д. Селиванова, который скончался в 1989 году, а также самая неожиданная гибель энергичного В. Цоя в 1990 году. После распада СССР в 1991 году,

музыкальный андеграунд полностью олицетворяет закат эпохи. В августе 1991 года люди буквально проснулись в новой стране, что потребовало от них нового ощущения действительности, нового отношения к ней, постановку новых жизненных целей. Многие рок-музыканты не выдержали испытания «свободой»: группы стали распадаться, а некоторые, наоборот, решили приблизиться к образцам популярной музыки и адаптировались в рамки коммерческого шоу-бизнеса.

Заключение

Андеграунд- явление в культуре, появившееся во второй половине XX в. В СССР андеграунд приобрёл иные формы и проявил себя во всех направлениях искусства, включая литературу. Это был ответ на политическое давление государства на общество. Неофициальное, то есть не признанное властями, искусство, включая музыку и литературу, стало в СССР называться андерграундом. Жесткая цензура, контроль репертуара, требования исполнять музыку(песни) определённых композиторов, отсутствие возможности показать своё творчество официально- всё это заставляло искать людей искусства другие пути для реализации своего творческого потенциала.

Музыкальный андеграунд, представленный рок-музыкой, формируется в СССР в 1960-е годы. Его расцвет приходится на начало 80-х гг. С распадом СССР он теряет былую популярность. В последствие музыканты из бунтарей превратились в законопослушных граждан.

Список литературы

1. Большой энциклопедический словарь. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:свободный.URL: <https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/2672>(датаобращения:27.11.2019)
2. Алексей Юрчак Это было навсегда, пока не кончилось. – М.:Новое литературное обозрение, 2014.
3. Сохор А. Н., Бялик М. Г. Советская музыка // Музыкальная энциклопедия. – М .: Советская энциклопедия, Советский композитор, 1981.
4. Семнадцать моментов в истории советов [Электронный ресурс]. - Режим доступа:свободный.URL: <http://soviethistory.msu.edu/1917-2/raising-socialist-youth/>/(датаобращения:27.11.2019)
5. Топ политических песен 2019 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: свободный.URL:<https://snob.ru/entry/183261/>/(датаобращения: (12.12.2019)
6. Пономарёв И. Неформалы на Невском // Нева, 2004, № 3
7. Всеволод Гаккель. Если бы не было рок-клуба? [Электронный ресурс]. - Режим доступа:свободный.URL<https://specialradio.ru/art/id262/>/(датаобращения:12.12.2019)
8. История развития русского андеграунда [Электронный ресурс]. - Режим доступа: свободный.URL<https://mydocx.ru/11-55914.html/>/(датаобращения:17.12.2019)