

АРХЕТИПИЧНОСТЬ РУССКОГО РОКА

Фетисова Евгения Николаевна

К.ф.н, доцент, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», г. Хабаровск
evseneya@mail.ru

THE ARCHETYPICALITY OF RUSSIAN ROCK

E. Fetisova

Summary: The article analyzes music through the prism of the theory of archetypes of the collective unconscious by Carl Gustav Jung. The subject of the study is the archetypal nature of Russian rock. The phenomenon of music is being researched, clearly showing its ability to draw out repressed existential experiences that were once objectionable from the depths of individual existence into consciousness. Re-experienced and newly realized, these experiences become a valuable experience that improves the quality of life. Each archetype embedded in a piece of music sets in motion certain strings of the soul, evokes emotions characteristic of a particular archetype. For the stated analysis, the most significant archetypes for the development of personality are considered: Persona, Anima and Animus, Self and Shadow.

Keywords: existence, philosophy of music, existential experience, archetype, value norms, collective unconscious.

Аннотация: В статье анализируется музыка через призму теории архетипов коллективного бессознательного Карла Густава Юнга. Предметом исследования выступает архетипичность русского рока. Исследуется феномен музыки, наглядно показывающий ее способность вытягивать из глубин индивидуального бытия в сознание подавленные экзистенциальные переживания, которые были когда-то неуютными. Заново пережитые и по-новому осознанные, эти переживания становятся ценным опытом, улучшающим качество жизни. Каждый архетип, заложенный в музыкальном произведении, приводит в движение определенные струны души, вызывает эмоции, свойственные конкретному архетипу. Для заявленного анализа рассматриваются наиболее значимые для развития личности архетипы: Персона, Анима и Анимус, Самость и Тень.

Ключевые слова: экзистенция, философия музыки, экзистенциальный опыт, архетип, ценностные нормы, коллективное бессознательное.

Музыка существовала всегда. Даже тогда, когда человек еще не мог говорить, но мог подражать пению птиц, рыку диких животных, реву водопада. Это довербальное искусство. Оно существовало тогда, когда оформлялись архетипы. Возможно, это является ключом к объяснению факта, что музыка способна прорываться сквозь психологические барьеры, открывать выход бессознательному, добираться до самых глубин психики. И чем более архаичные слои психики затрагивает музыкальное произведение, тем дольше оно живет, становится классикой. Существует множество научных подходов к изучению музыкального искусства как особой формы художественного освоения мира.

Музыка всегда сопровождала человека в ходе эволюции общества, зачастую формировала и трансформировала его сознание. Поэтому так важно исследовать различные смыслы музыки с помощью философских и психологических концепций, которые наиболее четко высвечивают музыку в качестве феномена сознания, восходящего к самым его глубинам, к первым архаичным слоям психики. В статье анализируется музыка через призму теории архетипов коллективного бессознательного Карла Густава Юнга. Предметом исследования выступает архетипичность русского рока.

Рок-музыка в целом является особым искусством, сильно влияющим на внутренний мир людей разных поколений. В этом жанре скрыто много смыслов, влияющих на экзистенцию современного человека, поэтому он достоин глубокого анализа со стороны академической науки.

Рок и классическая музыка являются, пожалуй, самыми яркими и любимыми жанрами, вызывающими бурю сильных эмоций. Совсем не случайно современные рок-музыканты любят экспериментировать совместно с симфоническими оркестрами, и публика подобный альянс принимает восторженно.

Рок способен вызывать экзистенциальные переживания, даже если текст, наложенный на музыку, на иностранном языке. Музыка первична. Она способна раскачать чувства вплоть до выброса негативных эмоций без плохих последствий. В силу своей архаичности, музыка сильно влияет на бессознательное, как в положительном ключе, так и в отрицательном. В статье речь идет о рок-направлениях, не связанных с культивированием деструктивных практик, а, напротив, способствующих терапевтическому эффекту, затрагиванию глубинных струн души [3].

Рок-музыка с текстом на родном языке многократно усиливает поток страстей, резонируя с внутренним миром слушателя (раскачивает архетипы), дает силы восстановиться после пережитых эмоций, перезагрузку, обновление. Рок в русском варианте отличается глубоко экзистенциальными текстами, в которых очень понятно проговариваются проблемы свободы, выбора, любви, одиночества, боли. Мартин Хайдеггер считал, что объективировать экзистенцию нельзя, но можно сделать так, чтобы «бытие само заговорило с нами» [1, с. 9-12]. Для этого музыка является одним из лучших проводников, способных вытягивать из глубин индивидуального бытия

в сознание подавленные экзистенциальные переживания, которые были когда-то неуютными. Заново пережитые и по-новому осознанные, эти переживания становятся ценным опытом, улучшающим качество жизни. Усиливают эффект тексты на родном языке. Именно поэтому в статье внимание уделяется русскоязычному року.

Поскольку основные архетипы для всех людей практически одинаковы, слушатель способен их считывать на подсознательном уровне. Каждый архетип, заложенный в музыкальном произведении, приводит в движение определенные струны души, вызывает эмоции, свойственные конкретному архетипу [2]. Количество архетипов велико, для заявленного анализа остановимся на наиболее значимых для развития личности: *Персона, Анима и Анимус, Самость и Тень*. Будем придерживаться данной классификации архетипов для выявления архетипического содержания рок-музыки.

Основным структурным элементом личности человека Юнг считал коллективное бессознательное, которое является общим для всех людей и состоит из накопленного в процессе эволюции общества культурно-исторического опыта. Данный опыт отражается в психике человека в форме психических прообразов – архетипов. Архетипы проявляются как в коллективных идеях, образах и теориях, мифах, снах, сказках и т.п., так и обуславливают предрасположенность человека к определенным схемам поведения и психическим реакциям. Архетипы являются чистой формой без содержания. Наполниться осознанными смыслами они могут лишь поднявшись на уровень сознания. Непосредственно сделать это невозможно, поскольку архетипы не даны в чувственном опыте. Они больше близки к инстинктам, поэтому их можно назвать образцами инстинктивного поведения, априорными формами психической деятельности. Архетипы активируются в тот момент, когда возникают соответствующие ситуации, подходящие под те или иные структурные элементы личности [7].

Архетип Персоны

Данный архетип формирует публичный образ, определяет статус и поведение человека в социуме, его умение выстраивать алгоритмы взаимодействия с окружающими людьми на разных уровнях, умение видеть себя со стороны. При этом окружающие видят Маску, за которой прячется невидимая, но истинная сущность человека. Под Маской можно скрыть ту часть личности, которую нежелательно выставлять напоказ, обнажать. Рок-музыканты любят эту тему и через свои субъективные переживания, наложенные на текст, резонируют с коллективным бессознательным поклонников жанра.

Маска играет роль невидимой одежды, скрывающей интимные места психики. Человеку важно, чтобы социум

его принимал. Поэтому так необходимо в ответ примерять на себя те роли, которые предлагаются в процессе социализации как наиболее приемлемые. Как результат, истинная личность может полностью скрыться за Маской и отождествиться с Персоной.

И совсем не понятно кто Я. Паранойя в чужом раю.
Там, где я ничего не стою, перед строем один стою...

И как тень, избегая стен и колен, преклонённых тьмою.

Кто я? Роль моя насовсем, что случилось не так со мною?

(Би2, «Лети»)

Персона накладывается на «Я», и человек перестает осознавать свои истинные чувства. Зато очень хорошо разбирается в перипетиях тех социальных ролей, которые играет. Происходит подмена настоящей жизни игрой, что может негативно сказываться на судьбе человека.

Архетипическим образом Персоны является маска – символ психологической структуры, которую можно считать посредником между «Я» и социумом. Маска – символ компромисса между личной экзистенцией и общественными ожиданиями от конкретной личности.

Рок-музыка способна Маску трансформировать. Искусство влияет на бессознательное. На уровне подсознания человек способен считывать программы, заложенные в музыкальных произведениях, поскольку, музыка является довербальным искусством, тесно связанным с системой архетипов. Рок-музыка способна обнажать архаичный уровень ощущений через снятие психологических барьеров, высвобождать бессознательное, оказывать терапевтический эффект. Страсти в ней накалены до предела, а архетипы порой обнажаются до самой своей сути. Можно сказать, что архетипы являются методом воздействия бессознательного на сознание. В такие моменты человек способен отодвигать маску, более смело проявлять свою индивидуальность, искать пути лучшей адаптации к социальной действительности.

Персону Юнг рассматривал в качестве коллективного фрагмента психики, играющего роль защитной оболочки. Если Маска в процессе экзистенциальной эволюции человека получилась страшной и эстетически неприемлемой для самой личности и социума, есть возможность сделать ее мягче, ярче, более приемлемой для «Другого». Рок-музыка позволяет человеку сделать более осознанным различие между его социальными ролями и истинной внутренней идентичностью.

Архетип Анимы

Юнг считал, что в основе феминности мужчин и маскулинности женщин лежат архетипы, соответственно

Анима и Анимус. Конечно, нельзя отрицать факт, что обоим полам присущ набор мужских и женских гормонов. Но только этим фактом не объяснить широкий спектр проявления феминности и маскулинности у противоположных полов на психологическом уровне.

Анима – сложный двойственный архетип. С одной стороны, он формирует в сознании мужчины чувственный женский образ, в котором собраны все черты «идеальной» женщины. В рок-балладах музыканты прибегают к образу идеальных красавиц, богинь, возлюбленных.

Она придет ко мне по тысяче ветров,
Пройдя по радуге над городом мостов.
Алмазы звезд в ее руках – она их бросит в полночь...
Она хранит меня, любовь ее священна...
Как я люблю ее, слова ее как свечи.
Я говорю с ней, но всегда меж нами вечность.
(Аквариум, «Другая»)

Именно этим бессознательным образом мужчина руководствуется при выборе женщин, которых готов впустить в свою жизнь. Рок-музыканты любовной лирике отводят почетное место в своем творчестве. Анализ текстов показывает широкую палитру проблем, связанных с безответной любовью, экзистенциальным страхом одиночества, страстными разрушающими отношениями, приводящими к пограничным ситуациям.

Любовная рок-лирика также восхваляет любовь, рассматривая ее как одну из главных экзистенциальных потребностей человека. Любовь делает жизнь яркой, насыщенной, творческой.

С другой стороны, архетип Анимы характеризует для мужчины внутреннюю психологическую женщину, которая может высвечиваться в виде сильных перепадов настроения, повышенной капризности, чувственности, интуитивности, иррациональности, женоподобном поведении. Можно сказать, что Анима символизирует мужскую потребность в признании, сочувствии, гедонизме.

Анима – это проводник между сознанием и бессознательным мужчины, камертон его настроения. В рок-музыке такие состояния являются источником творчества. Яркие и сильные субъективные эмоции вплетаются в музыкальное произведение и становятся средством решения экзистенциальных проблем.

По своей природе Анима является женским архетипом, в котором сосуществуют добро и зло, святость и греховное, богиня и падшая женщина. Данный архетип персонифицируется в Эросе.

Архетип Анимуса

Как и в случае с архетипом Анимы, Анимус является также двойственным. Он формирует для женщины собирательный чувственный образ мужчины, которым и руководствуется слабый пол в выборе, например, спутника жизни. Рок в женском варианте часто обращается к теме, например, обожествления слабым полом своего мужчины, или разочарования в поисках идеала.

С другой стороны, Анимусом представлен внутренний психологический мужчина, дающий женщине возможность быть стойкой, упрямой, умеющей постоять за себя, отстаивать свои права, мыслить стратегически и разумно. Так, в рок-произведениях поднимается тема сильной женщины, которая опору видит только в себе.

Держи меня за руку долго, пожалуйста,
крепко держи меня, я не пожалуюсь.
Сердце в плену не способно на шалости,
если не хочешь потери - молчи.
Я путь свой сама устелила пожарами,
ядом, отчаяньем, страхами, ранами,
кровью без крови, ожогами шалыми.
Не отпускай мою руку, держи!
(Диана Арбенина, «Держи»)

Анимус на основе априорных предпосылок формирует мужское поведение женщины. По природе Анимус – мужской архетип, персонифицирующийся в Логосе.

Через Аниму и Анимуса человек чувствует природу противоположного пола, что ведет к гармонии во взаимоотношениях.

Однако, возможен прямо противоположный эффект в случае, когда к партнеры предъявляются слишком высокие требования, которые подсознательно связаны с архетипичным представлением об идеале.

Юнг считал, что Анима и Анимус эволюционировал в коллективном бессознательном через постоянный опыт с противоположным полом. Этот опыт был импринтирован сильнейшими природными инстинктами, чувствами и переживаниями. Эти архетипы должны гармонично дополнять личность. Их игнорирование может привести к серьезным проблемам на пути самореализации.

Архетип Самости

Данный архетип Юнг считал важнейшим, поскольку он объединяет все элементы психики человека, способствует целостности личности, определяет ее порядок и потенциал, высвечивает экзистенцию, выделяет определенную личность из среды других. Благодаря Самости, как центру личности, человек принимает себя со всеми проявлениями как на сознательном уровне, так и на

Архетип Тени

бессознательном. В рок-творчестве поднимаются темы высвечивания своего истинного «Я» через негативные переживания. Когда человек возможно оказывается на грани пропасти, заглядывает в нее, видит на дне свои проблемы, которые призывают сдаться и прийти к ним. Но находит силы понять, что на дно ему не надо и делает уже осознанно шаг прочь.

Не осталось ни силы, ни ощущения боли.
Тоской изъедена душа, как личинками моли.
Всё катится в пропасть, причем уже не в первый раз,
И равным образом употребляет дружеские фразы.
Всё кому-то подарено, потеряно, продано.
И сердце кровью облито, за ужином подарено.
Осталась только грязь на дне карманов одежды
И какое-то чувство, что-то вроде надежды.
(Дельфин «Надежда»)

Архетип связан с тенденцией определенным образом реагировать на соответствующий объект и ситуацию. Он всегда живет в бессознательном, достичь непосредственно сознания архетип не в состоянии. Однако это возможно сделать опосредованно, через символы. Юнг неоднократно подчеркивал, что символы в разных культурах поразительно схожи. Причина этого кроется в том, что символы восходят к общим для всего человечества архетипам. Таким распространенным символом, к примеру, является мандала – воплощение единства и целостности «Я». Мандала – это символ архетипа Самости.

Человек приходит к Самости через процесс индивидуализации. Можно сказать, что состояться экзистенциально, значит интегрировать и гармонизировать в себе коллективное бессознательное, убрать внутренний конфликт, стать целостным. Например, в рок-музыке ярко высвечивается проблема одиночества. Одиночество способно и разрушить человека, и создать его заново, на более целостном уровне, привести его к «Я». Этот процесс должен сопровождаться наполнением новыми смыслами и ценностями. Через творческие энергии сделать это всегда легче. Если человек не имеет творческих талантов, приемлемо воспользоваться уже существующим, резонирующим с твоими экзистенциальными проблемами.

Данный архетип сложен тем, что достичь целостности сложно, необходимо, чтобы все компоненты личности достигли гармонии. Чем гармоничнее человек, тем чаще он подвержен состояниям сильного вдохновения [5]. К пониманию Самости Юнг пришел в процессе исследования восточных религий и философий, где есть понятие центрирования. Самость – это божество внутри нас, высшее благо и любовь. Христос, Махавира, Будда – пример воплощения Самости.

Все, что скрыто от посторонних глаз, что является нежелательным, социально неприемлемым, относящимся к темным страстям, все это выражается через архетип Тени. Этот архетип больше находится в области индивидуального бессознательного, куда вымещены нежелательные установки, опыт, мысли. К примеру, человек сталкивается с проблемой, сильной всепоглощающей страсти, но при этом не менее сильно боится эту страсть впустить в жизнь из-за страха лишиться свободы, работы, самой жизни. В этом случае возникает болезненный антагонизм между «хочу» и «надо», который способствует обрастанию архетипа Персоны мощными эмоциями, и рождается «анти-Я». Качество жизни при этом резко ухудшается.

В рок-музыке архетип Тени высвечивается в темах, связанных с понятиями свободы, смерти, смысла жизни и др. Смысл жизни отдельного человека формируется из того набора ценностных смыслов, которые он вплетает в свои цели и задачи. Данный набор включает в себя порой ценности, неприемлемые в культурной среде проживания, что создает мощный экзистенциальный конфликт. Чтобы с ним справиться, подобные ценности уходят в Тень.

Если свет, который во мне, - есть тьма, то какова тогда тьма?
Я худое око без ночи и дня, сам себе позор и тюрьма.
Помыслами путан, пороками мят, перепачкан пеньной молвы.
Я засохший корень, запекшийся яд в стеблях перепрелой ботвы.
(Алиса, «Моя война»)

Архетип Тени символично обнажает двойственность человеческой природы и играет роль фильтра, через который проходит то, что социально приемлемо. Человеку кажется, что это его предпочтения, он забывает свои истинные предрасположенности. Но эти предрасположенности никуда не исчезают, на бессознательном уровне они создают противоречия, порождающие все новые и новые маски.

Все вытесненное проявляется на психическом уровне в виде комплексов и фобий. Причем человек, как правило, проецирует Тень на других людей, считая, что у него самого отсутствуют порицаемые социумом качества. Проецирование Тени на других усугубляет проблему, поэтому важно встретиться лицом к лицу со своей темной стороной. Такая встреча очень болезненна, но необходима, поскольку Тень, по Юнгу, является мощным источником жизненной силы. С этой стороной личности возможно дружить и сублимировать ее в созидательную творческую энергию. Осознание Тени, признание этого

архетипа как обязательной части целого является важной задачей, поскольку вытесняемое при дальнейшем подавлении становится сильнее и мешает гармоничному сосуществованию с людьми.

Заключение

Архетипы являются очень древней системой человеческих установок и реакций на мир. Основания личности архетипичны, бессознательны, природны. Наиболее сильно эти основания проявляются в искусстве, которое создается, как правило, на архетипичном материале. Архетипы способны проникать в сознание не напрямую, а через ассоциированные переживания, которые в большом количестве способна вызывать музыка. Рок-музыка обладает сильнейшей энергетикой, на которую наложены тексты с глубоким

мировоззренческим смыслом. Экзистенция человека постоянно эволюционирует, обрастая новыми смыслами и ценностями, и музыка способна эту эволюцию направить в более правильное и мягкое русло. Архетипы – это матрицы, заполненные субъективным содержанием. Порой это содержание формировалось под воздействием негативных событий, ложных выводов, вытесненных переживаний. Рок-музыка способна снимать психологические барьеры, поставленные в трагические моменты жизни, заново пережить негативный опыт, осмыслить его на более позитивных и мудрых смыслах. Рок способен сильно волновать самые архаичные пласты психики человека, что способствует терапевтическому эффекту, более полному соединению различных аспектов личности, приходу к Самости. Пожалуй, эта сторона является главной в объяснении феномена рок-музыки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Артеменко Н.А. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера и проблема субъективности // Гуманитарная студия. 2008. № 4. С. 9-12.
2. Лэнгле А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория личности. М.: Генезис, 2008.
3. Фетисова Е.Н. Экзистенциальная терапия рок-музыки (на примере «русского» рока) // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познание. 2020. № 5. С. 105-107.
4. Юнг К.Г. Очерки по психологии бессознательного. М: Когито-Центр, 2006.
5. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. М.: Флинта: МПСИ: Прогресс, 2006.
6. Юнг К.Г. Психологические типы. М.: АСТ, Хранитель, 2008.
7. Юнг К.Г. Структура и динамика психического. М.: Когито-Центр, 2008.
8. Юнг К.Г. Структура психики и архетипы. М.: Академический Проект, 2009.

© Фетисова Евгения Николаевна (evseneya@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»