

Боб Дилан.

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2016 года

Слайд 1

В качестве введения ...

Нобелевская премия 2016 года в области литературы была присуждена известному американскому музыканту Бобу Дилану. Об этом объявила постоянный секретарь Шведской академии *Сара Даниус*. Дилан удостоен награды за «*создание поэтических образов в великой американской песенной традиции*».

Боб Дилан получил известность в 60-х годах благодаря своей особой манере исполнять классического фолк и блюз.

На его творчество повлияли работы поэтов Джона Китса и Артюра Рембо, поэтому тексты Боба Дилана становились очень литературными, одно время критики причисляли его к жанру «*поток сознания*» — приём в литературе XX века преимущественно модернистского направления, непосредственно воспроизводящий душевную жизнь, переживания, ассоциации.

Несколько песен музыканта стали народными гимнами, сопровождавшими борьбу за гражданские права, а также американские антивоенные движения. За свою творческую деятельность Боб Дилан получил несколько Грэмми, Оскар, Золотой глобус и Пулитцеровскую премию, которая является одной из самых известных и престижных мировых наград в журналистике, фотожурналистике, музыке, литературе и театральном искусстве.

Слайд 2

В какой компании оказался Боб Дилан?!

1. Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получил японский исследователь Йосинори Осуми (о нем писали, как о человеке, доказавшем, что что голодать и поститься полезно для здоровья). Он около двадцати лет посвятил исследованию механизма аутофагии – процесса, при котором внутренние компоненты клетки доставляются внутрь ее лизосом или вакуолей и подвергаются в них деградации.

2. Нобелевскую премию по физике отдали трем ученым – Дэвиду Таулессу, Дункану Халдейну, Майклу Костерлицу, работающим в престижных американских университетах. Эти исследователи занимались теоретическими открытиями топологических фазовых переходов и топологических фаз материи.

Нобелевскую премию по химии присудили французу, шотландцу и голландцу – **Жан-Пьеру Соважу, Фрэйзер Стодарту и Бернарду Ферингу**. Эти ученые занимались проектированием и синтезом молекулярных машин.

3. Нобелевской премией мира удостоили действующего президента Колумбии **Хуана Мануэль Сантоса**. Многие в мировом сообществе отметили его усилия, направленные на завершение гражданской войны, которая затянулась на долгих 50 лет.

4. Нобелевскую премию по экономике справедливо отдали американцам Оливеру Харту и Бенгту Хольвстрему, которые сделали свой вклад в развитие теории контрактов. Даная теория дает объяснение нюансам договоров между экономическими субъектами, а также проблемами, которые появляются в ходе их составления.

Последнюю, но не менее важную Нобелевскую премию по литературе получил американский музыкант **Боб Дилан**.

Слайд 3

Биография ...

Настоящее имя Дилана — **Роберт Аллен Циммерман**. Родился будущий музыкант 24 мая 1941 года в городе Дулуту , что в Миннесоте - штате на Среднем Западе США - в семье мелкого торговца. Предки Боба по линии отца в 1905-м иммигрировали в Соединенные Штаты из Одессы, спасаясь от еврейских погромов.

Когда Дилану едва исполнилось шесть лет, семейство мальчика шокировало страшное известие: у Боба диагностировали полиомиелит. Семье пришлось искать грамотных медиков, которые могли бы помочь справиться с недугом. Так Циммерманы переезжают в городок под названием Хиббинг.

С ранних лет Боба Дилана тянуло к музыке: мальчик не отходил от радиоприемника. Больше всего юного Дилана привлекали блюз и фолк, особенно в исполнении таких музыкантов, как Хэнк Уильямс и Вуди Гатри. Дилана настолько впечатлило творчество этих артистов, что в собственных ранних композициях Боба будет четко прослеживаться манера игры и исполнения Уильямса и Гатри.

Слайд 4

Уже когда семья перебралась в Хиббинг, маленький Роберт стал осваивать первые музыкальные инструменты. Это были гитара и губная гармошка. Тогда же мальчик начинает пробовать свои силы и в написании стихов. Не игнорирует будущая звезда и школьные концерты: редкое мероприятие обходилось без выступления Дилана. Позже в составе ансамбля

музыкант выходил на сцены клубов и баров, ничуть не смущаясь малого количества публики.

В 1959 году Роберт поступил в университет Миннесоты, однако всегда находил время и на музыкальные занятия. Примерно в это же время артист начал активно давать концерты в клубах Миннеаполиса. Тогда-то и родился первый псевдоним Роберта Циммермана — **Боб Дилан**. Несмотря на то что псевдонимов в жизни Дилана будет еще много, самый первый останется для него и самым главным. **Боб** — это сокращение от имени Роберт. Фамилию же музыкант, по одной из версий, позаимствовал у *валлийского* стихотворца **Дилана Томаса**.

Слайд 5

Музыка ...

Как это часто бывает, творчество настолько увлекло молодого Дилана, что тот решил бросить университет и заниматься только любимым делом. В январе 1961 года Боб переезжает в Нью-Йорк.

Довольно быстро его имя стало популярным в Гринвич-Виллидж - квартале на западе Нижнего Манхэттена. С начала XX века Гринвич-Виллидж стал пристанищем для людей *богема* и радикальных политических деятелей. Среди них наиболее известны драматург Юджин О'Нил, танцовщица Айседора Дункан – жена российского поэта Сергея Есенина, журналист Джон Рид – автор знаменитых «10 дней, которые потрясли мир».

В 1950-е годы Гринвич-Виллидж становится одним из центров движения бит-поколения (разбитого поколения - литературные критики рассматривают бит-поколение в различных ипостасях: в качестве безнравственных личностей, романтиков, аполитичных людей и представителей богемы, среди которых: Дилан Томас – (*тот самый ДИЛАН Томас*), музыканты фолк-рока (The Mamas & the Papas, Саймон и Гарфанкел).

Этот район известен антивоенными и пацифистскими акциями, проводившимися там.

Там музыкант начинает общаться с коллегами по сценическому цеху, знакомится с известными исполнителями того времени и постепенно начинает втягиваться в так называемую *тусовку*.

На начальном этапе своего музыкального становления большая часть репертуара Дилана состояла из композиций Гатри. Также Боб перенимал манеру пения и некоторые гитарные приёмы Гатри. Дилану даже посчастливилось пообщаться с Вуди Гатри, кумиром детских лет,

Вышедший в феврале 1962 года *дебютный альбом* (под скромным названием) «**Bob Dylan**» состоял, за исключением двух собственных песен из перепевок песен классического фолк- и блюз-репертуара. Удивление вызывала

нарочито разговорная манера исполнения, в которой они были исполнены. В августе 1962 года певец официально сменил имя на **Боб Дилан**.

Для *следующего альбома, «The Freewheelin' Bob Dylan» («Свободный Боб Дилан»)*, Дилан написал в течение года значительное число «протестных» песен с политическим подтекстом. И хотя Рок-н-ролл с 1954 года *«шагал по планете»* с соответствующим музыкальным оформлением, директор Дилана настоял на том, чтобы песни с этой пластинки исполнялись в акустической аранжировке с участием исключительно губной гармошки и гитары, хотя сам музыкант уже заинтересовался рок-н-ролльными приемами.

Несмотря на то, что, по отзывам критиков, альбом получился далеко не идеальным в техническом плане, композиции пришлись по нраву публике, а песня *Blowin' in the Wind* пришлась как нельзя кстати в борьбе за права темнокожих. Этот трек стал перепеваться другими исполнителями, а позже даже прозвучал в культовой картине «Форрест Гамп», главную роль в которой исполнил Том Хэнкс.

Несмотря на музыкальный консерватизм и довольно сырую манеру исполнения, *«The Freewheelin' Bob Dylan»* стал водоразделом в истории фолк-музыки и весьма заметным и значительным явлением в культуре и обществе, занял 22-е место в американских музыкальных чартах и со временем достиг «платинового статуса».

Если на первом альбоме только две песни были написаны Диланом, *то на втором, наоборот*, чужими были всего две песни (американская народная «Corrina, Corrina» и «Honey, Just Allow Me One More Chance» («Милая, дай мне еще один шанс») Генри Томаса, переработанная Диланом).

В определенной степени этот факт созвучен с музыкальной карьерой The Beatles – начиная с исполнения «чужих» рок-н-роллов они вскоре перешли к самостоятельному творчеству и «обошли» Боба Дилана. По данным опроса журнала Rolling Stone — Дилан является второй (после The Beatles) по значимости фигурой в истории рок-музыки.

Песни Боба Дилана постепенно становятся известными не только любителям музыки в стиле фолк.

В 2002-м году альбом *«The Freewheelin' Bob Dylan»* попал в число 50-ти музыкальных записей, отобранных Библиотекой Конгресса США для Национального реестра записей. Журнал *Rolling Stone* поместил альбом на 97-е место в списке 500 величайших альбомов всех времён. Альбом оказался очень своевременен как в музыкальном, так и в смысловом отношении.

В общей сложности дискография американского певца и автора песен Боба Дилана включает:

38 студийных альбомов

13 концертных альбомов

31 сборник

58 синглов

Слайд 6

Очень кратко о личной жизни ...

Свою личную жизнь, в отличие от многих коллег, на публику не выносит. Музыкант был дважды официально женат.

Первая жена - модель Playboy Сара Лоундс – она же *Сара Дилан* (ноябрь 1965 года). В браке родилось четверо детей. Ребенка от первого брака Сары Дилан удочерил. Увы, в середине 70-х Дилан внезапно осознал, что в отношениях его и Сары отсутствует взаимопонимание, подал на развод и «пустился во все тяжкие».

В июне 1986 года Дилан женился на своей давней подруге темнокожей бэк-вокалистке *Кэролин Деннис*. В браке родился один ребенок. Пара развелась в октябре 1992 года. Их брак и ребенок оставался в строжайшем секрете вплоть до публикации биографии Дилана Говардом Soumes, «По шоссе жизни Боба Дилана» в 2001 году.

Дилан теперь живет в Малибу, штат Калифорния. Не женат.

Слайд 7

Награждение Нобелевской премией

Особенно интересно, что вопреки всем ожиданиям, Нобелевская премия досталась писателю, автору песен и художнику Бобу Дилану. Он стал *первым* с 1993 года американцем, которому была присуждена Нобелевская премия по литературе. В 1993 году премию получила Тони Моррисон, американская писательница, представитель афро-американской литературы.

В неравной, казалось бы, борьбе Дилан *обошёл* давно ждущих награды прозаиков Филипа Рота и Харуки Мураками, кенийца Нгуги ва Тхионго, сирийского поэта Адониса, элитарного испанца Хавьера Мариаса и, наконец, любимца критики Джона Бэнвилла.

В интернете и за его пределами часть людей восприняли новость как настоящий праздник, а часть разразилась бранью в сторону шведской академии, вручившей литературный «Оскар» *старичку с гитарой*. 75-летний музыкант, поэт и автор уже несколько раз был в числе претендентов на получение премии, но мало кто ожидал, что Шведская академия расширит диапазон лауреатов настолько, что в их числе окажутся популярные музыканты.

Новость встретили многочисленными вздохами удивления и продолжительными аплодисментами от журналистов, ожидающих объявления результатов. *«Боб Дилан представляет свои стихи в форме песен, и в этом между ним и древнегреческими авторами нет никакой разницы, потому что их поэтические строки тоже часто становились основой для песен. Боб Дилан создает произведения, которые приятно воспринимать на слух, но его работы также приятно и просто читать как стихи»,* — объяснила постоянный секретарь Академии Сара Даниус.

Кстати, сообщение о награде музыкант проспал, так как тем вечером его ждал масштабный концерт в Лас-Вегасе.

До самой церемонии, которая состоялась 11 декабря 2016-го, было неясно, приедет ли Дилан на церемонию, чтобы получить свою премию, или откажется от нее (если не прочитать лекцию на торжественном приеме, «нобелевку» просто не дадут – это неперемное условие). В конце концов, Дилан прислал аудиозапись своей лекции, которая прозвучала на вручении премии.

В ней он среди прочего и говорил о книгах, оказавших на него самое большое влияние, в частности, о «Моби Дике» Германа Мелвилла, «На Западном фронте без перемен» Эриха-Марии Ремарка и «Одиссея» Гомера: *«Когда Одиссей посещает прославленного воина Ахилла в мире мертвых, Ахилл, который променял долгую жизнь, полную мира и довольства, на короткую, но полную славы и почета, говорит Одиссею, что он сделал ошибку. «Я просто умер, вот и все». Здесь нет чести. Нет бессмертия. Если бы он мог, он хотел бы вернуться и быть презренным рабом фермера на земле, а не тем, что он есть сейчас – король в стране мертвых: какие бы ни были страдания жизни, они предпочтительнее пребыванию в этом мертвом месте.*

В наших песнях та же суть. Наши песни живут в стране живых. Но песни не похожи на литературу. Их нужно петь, а не читать. Слова в пьесах Шекспира предполагалось произносить на сцене. Также слова песен должны быть исполнены, а не прочитаны со страницы.

И я надеюсь, что у Вас будет шанс послушать слова песен в том виде, для которого они предназначались: на концерте или в записи, или еще каким угодно способом, которым люди слушают песни сегодня. Я хочу вспомнить Гомера еще раз и повторить его слова: «Пой во мне, о, Муза, и расскажи через меня историю».

Этими тремя, приведенными выше, абзацами Боб Дилан завершает свою Нобелевскую речь.

Нобелевская премия по литературе довольно специфична: в ней есть место политике, остроте поднимаемых автором социальных вопросов и другим факторам, к литературе отношения не имеющим. Однако художественное мастерство получивших премию не подлежит сомнению. Это возможность показать что-то безусловно интересное, что заинтересует любого

«высококультурного» читателя, но знакомо обычно лишь узкой прослойке любителей. Речь не обязательно о самых влиятельных писателях или авторах, которых обязательно будут изучать через пятьдесят и сто лет, но о тех, чьё творчество здесь и сейчас символизирует для Нобелевского комитета нечто большее, чем литературный эксперимент.

Боб Дилан — одна из ключевых фигур в современной истории музыки, уникальный пример человека, одновременно ставшего символом поколения и пережившего это поколение на несколько десятилетий. *Андрогинный* певец со странным голосом, социально острыми и отвлеченно философскими текстами с отсылками то к Библии, то к Карлу Марксу стал одним из символов XX века. О нём написаны книги, сняты фильмы, его тексты цитируются, а количество каверов на его песни и трибьютов уже давно исчисляется тысячами. Одно это отличает Дилана от большинства когда-либо получавших Нобеля по литературе. Беспрецедентна и многолетняя народная любовь: трудно представить себе нобелевского лауреата, стихами которого исписаны стены по всему миру. Ну и ещё один существенный момент: далеко не все считают нового лауреата литератором, ведь песенное творчество и поэзия, по мнению многих, — не одно и то же.

Не стоит забывать и о важнейшем способе определения поэта — его самоопределении. Боб Дилан многократно и по-разному формулировал мысль: *«I'm a poet first, musician second», «I'm a poet and I know it».*

Постоянное появление Дилана в букмекерских списках претендентов на Нобеля было своеобразным анекдотом, ведь автор, по факту, поэт-песенник: ни его имидж, ни способ подачи текста как будто не подходят под стандарты шведской академии. Однако уровень самих текстов как раз не вызывает никаких сомнений, и смелый выбор этого года, кому-то показавшийся спровоцированным смертями великих 2016 года, на поверку может оказаться одним из самых своевременных.

Многие противники присуждения литературной премии барду, однако, не отрицают творческий гений Дилана.

В стихах великого американца идеально сочетаются мастерство работы с рифмой и ритмом и умение рассказывать истории от лица самых разных людей. Лирических героев Дилана много, как много и интересующих его тем: от войны и социальной несправедливости до отношений, экзистенциальных вопросов и творчества других писателей.

В своих текстах Дилан упоминает бесчисленное количество предшественников и современников, нередко говорит о них и в своих интервью, и в воспоминаниях. Здесь и модернисты Джеймс Джойс и Т.С.Элиот, и поэты-битники, и русская классика, и мастера сюжета вроде Жюль Верна, Герберта Уэллса и Эдгара Берроуза.

Вообще, сомневаться в интересе к литературной традиции человека, который официально сменил имя с Роберта Циммермана на Роберта Дилана по прочтении Дилана Томаса, было бы по меньшей мере странно.

Певец действительно не ограничивается текстом: он пишет песни, в которых сочетается рок, фолк, кантри, госпел, блюз и что только не, а музыкальные жанры влияют не только на манеру исполнения, но и непосредственно на литературную форму: язык, стиль, ритм.

Таким образом, на протяжении нескольких десятков альбомов ему удавалось органично сочетать европейскую литературную традицию и примерно все народные жанры американской музыки. Так что короткое, но ёмкое пояснение нобелевского пресс-релиза на получение Диланом премии — за «создание нового поэтического выражения в рамках великой американской песенной традиции» — звучит *совершенно правомерно*.

Присвоение Нобелевской премии по литературе человеку, чьи тексты мы слушаем, а не читаем, — прекрасный способ показать, что премия, которой больше сотни лет, собирается медленно, но верно идти вслед не только за новым в искусстве, но и за новым искусством. Даже если ему уже полвека.

Слайд 8

Нельзя сказать, что Дилан не занимался прозой.

«*Тарантул*» - единственный роман великого американского певца и поэта Боба Дилана. Это первая книга *Боба Дилана*. Автор написал его в 1966 году, двадцати четырех лет от роду. До сих пор книга, наполненная изощренной игрой смыслов, поражает трагичностью мировосприятия. Роман "Тарантул" страшен и смешон одновременно - он говорит с вами о простых человеческих истинах, о вас самих. Это книга об ужасе и хаосе современной жизни.

Дилан (под псевдонимом «Сергей Петров») и Ларри Чарльз написали сценарий к фильму «*Шоу века*» (2003), в котором сыграли — помимо самого Дилана — такие актёры, как Пенелопа Крус, Джессика Ланж и Вэл Килмер.

В октябре 2004 года состоялась презентация первой части дилановской автобиографии «Хроники».

Затем Дилан выпустил книгу стихов и второй том мемуаров «Хроники» — но и без этих текстов у *Нобелевского комитета есть все основания для награждения*.

Слайд 9

Не чуждо было Дилану и художественное творчество ...

Слайд 10

Афоризмы от Боба Дилана:

* *Приключения мне более близки, чем отношения.*

- * Мораль и политика слишком далеки друг от друга.
- * Я уважаю хаос. Но я не уверен, что хаос уважает меня
- * В каком-то смысле любой протест определенно нарушает чьи-то права.
- * Если президент и его окружение не понимают Гамлета, как можно надеяться, что они поймут нас с вами?
- * Верховный жрец сегодня технология, и многие мои сверстники сегодня перешли на службу к ней.
- * Стихотворение это голый человек.
- * Ненавижу болтовню про равенство. Единственное, в чем люди равны, так это в том, что все они когда-нибудь умрут.
- * Поэзия это не всегда те слова, что мы находим на страницах книг.
- * Ты добился успеха, если утром встаешь, вечером ложишься, а в промежутке занимаешься тем, чем хочешь.
- * Когда я впервые услышал Элвиса, я понял, что никогда не буду ни на кого работать, и никто никогда не будет моим начальником. Я услышал его и почувствовал себя так, будто вырвался из тюрьмы.
- * Я верю в протест против чего бы то ни было, который живет в вашей душе, - но слова должны быть конструктивными.
- * Самый главный двигатель социальной или политической активности - чувство вины.

Слайд 11

Перевод самой известной песни Боба Дилана **Blowing in the Wind**

**Сколько дорог должен пройти человек,
Прежде чем вы назовете его человеком?
Сколько морей должен пересечь белый голубь,
Прежде чем навеки уснуть в песках?
Сколько раз должно пролететь пушечное ядро,
Прежде чем оно будет навсегда запрещено?**

**Ответ, мой друг, витает в воздухе.
Ответ летает в воздухе.**

**Сколько лет должна просуществовать гора,
Прежде чем будет смыта морем?
Сколько лет должны существовать некоторые люди,
Прежде чем будут отпущены на свободу?
Сколько раз может человек поворачивать голову,
Притворяясь, что ничего не видит?**

**Ответ, мой друг, витает в воздухе.
Ответ летает в воздухе.**

**Сколько раз должен человек поднять голову,
Прежде чем он сможет видеть небо?**

*Сколько ушей должен человек иметь,
Прежде чем сможет слышать плач других?
Сколько смертей должно случиться,
Прежде чем он поймёт, что умерло слишком много?*

*Ответ, мой друг, витает в воздухе.
Ответ летает в воздухе.*

Слайд 12

Несколько фотопортретов Боба Дилана ...