

Шамрило А.С., студентка 316 А(с) гр.

Научный руководитель **Шедова Е.В.**

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕОНАРДА КОЭНА

Канадский писатель, поэт, автор и исполнитель песен Леонард Коэн своей творческой деятельностью оказал значительное влияние на современников, прежде всего, поэтов-песенников и музыкантов. Основные темы его творчества – жизни души, религиозный поиск, внутреннее одиночество, сложные отношения между людьми. Музыкально-поэтические произведения Л. Коэна эмоционально насыщенные, отличаются сложными, философскими текстами. Необычная манера исполнения, завораживающий тембр, низкий, глубокий, хриплый, проникновенный»нашептывающий»голос пленяли его поклонников в течение многих десятилетий.

Леонард Норман Коэн (1934–2016) родился в семье инженера-технолога Натана Коэна и эмигрантки из Литвы Маши Клоницкой. Мальчик учился в начальной школе Roslyn, позже – в еврейской средней школе, в которой он познакомился с будущим поэтом Ирвингом Лайтоном, сам начал писать стихи. Здесь же Леонард научился играть на гитаре и сформировал фолк-группу под названием «Buckskin Boys».

В 1951 г. Л. Коэн поступил в университет Макгилла в Монреале на отделение английской литературы. Во время учебы молодой человек вел активную творческую деятельность: выступал с чтением своих стихов в литературном клубе, играл произведения в стиле кантри в группе «Buckskin Boys». В это время наибольшее влияние на него имели такие поэты, как Уильям Йейтс, Уолт Уитмен, Генри Миллер. Еще будучи

студентом, поэт выиграл приз Честера Мак Нотона за творческое сочинение, представив на университетский конкурс серию из 4-х поэм, озаглавленную «Thoughts of a Landsman».

Первый поэтический сборник Л.Коэна «Let Us Compare Mythologies» («Давайте сравним мифологии») появился в 1956 г., второй – «The Spice-Box of Earth» («Коробка пряностей земли») – в 1961. Эти сборники принесли молодому поэту определенную известность в литературных кругах. В начале 1960-х гг. писатель вел затворническую жизнь, опубликовал романы «The Favourite Game» («Любимая игра») и «Beautiful Losers» («Прекрасные неудачники»). «Любимая игра» явилась автобиографическим романом, в котором писатель рассказал о стремлении молодого человека постигнуть свою личность посредством литературного творчества.

Таким образом, Л. Коэн начал свой творческий путь как беллетрист, написав два романа и пять сборников поэзии, принесших ему славу знаковой фигуры канадского бит-движения (англ. *beat generation* – разбитое, разочарованное поколение). В 1960-е гг. он продолжил работу над поэтическими сборниками – «Parasites of Heaven» («Паразиты небес»), «Selected Poems» («Избранное»), «Energy of Slaves» («Энергия рабов»).

В середине 1960-х гг. Л. Коэн обратился к музыкальному творчеству: карьера канадского исполнителя началась в качестве фолк-музыканта. В это же время он познакомился с некоторыми представителями американской музыкальной сцены, в том числе, с фолк-певицей Джуди Коллинз, для которой написал ставшую впоследствии чрезвычайно популярной песню «Suzanne» («Сюзанна»). После своего выступления на фолк-фестивале в Ньюпорте (1967) Л. Коэн заключил контракт со звукозаписывающей компанией «Columbia Records». Кроме того, музыкант начал сотрудничать с известным продюсером Джоном Хаммондом

(работавшим ранее с Билли Холидей, Бобом Диланом, Бенни Гудменом, Аретой Франклин, Джорджом Бенсоном, Артуром Расселом) и получил возможность записать свой первый альбом «Songs of Leonard Cohen» («Песни Леонарда Коэна»).

«Песни Леонарда Коэна» принесли автору огромную популярность. Красивые мелодии альбома в духе распространенного в те годы фолк-рока сочетались с необычным, поэтически насыщенным текстом, инструментовка отличалась простотой и изяществом. Песни были преимущественно печальные, элегические, глубокие и очень личные.

Следующий диск Л.Коэна «Songs from a Room» («Песни из комнаты») появился в 1969г. и стал известен благодаря композициям «Bird on the Wire» («Птица на проводе») и «The Partisan» («Партизан»). Песни этого альбома отражали внутреннее состояние автора и исполнителя, которое он сам определял как «очень неуверенное». Однако этот диск подтвердил репутацию музыканта как интересного и необычного поэта, композитора и певца. Третий альбом «Songs of Love and Hate» («Песни любви и ненависти», 1971) свидетельствовало создании музыкантом абсолютно индивидуальной авторской и исполнительской манеры. Это очень глубокий и зрелый альбом, в котором настроения меланхолии и грусти усиливаются до мрачности, а некоторые песни певец исполняет очень агрессивно.

В 1972 г. вышел концертный альбом Л. Коэна «Live Songs» («Песни живьем»), а в 1974 – диск «New Skinfor Old Ceremony» («Новая кожа для старой церемонии»), продолживший линию «Песен любви и ненависти». В новом альбоме «тихие» песни соседствовали с взрывами отчаяния. «Горечь... разочарование...», – такими словами описывал автор содержание своих произведений [1, с. 101].

1977 г. ознаменован выпуском альбома «Death of a Ladies' Man» («Смерть дамского угодника»), который был записан при участии продюсера Фила Спектора, известного изобретением технологии так называемой «звуковой стены» (принцип одновременной записи всех инструментов). В этом альбоме привычные аранжировки Коэна, предпочитавшего минимальное инструментальное сопровождение, сменились внушительной оркестровкой Ф. Спектора. В песнях исполнителя звучат темы краха, потери, что отразилось и во вскоре изданной книге стихов и прозы с похожим названием «Death of A Lady's Man» («Смерть любовника»).

Следующий альбом «Recent Songs» («Недавние песни») Коэн записывал с продюсером Генри Леви в 1979 г. Музыка этого диска спокойна, меланхолична, в ней нет мрачности предыдущих пластинок. Своеобразие саунда «Недавних песен» обусловлено участием джаз-фьюжн группы, а также использованием мандолины и некоторых восточных инструментов – уда, цыганской скрипки и др.

После записи концертного альбома «Field Commander Cohen» («Полевой командир Коэн», 1979) исполнитель временно отошел от музыкальной деятельности, углубился в дзен-буддизм, продолжил работу над книгами стихов. В 1983 г. Коэн проявил себя в неожиданной для почитателей его таланта области: он выступил в качестве режиссера, автора сценария и музыки фильма «Я – отель» (фильм получил Золотую розу Международного телефестиваля в Монре). В 1984 г. поэт опубликовал «Книгу Милосердия», состоящую из кратких и емких монологов и псалмов, являющих собой внутреннюю беседу человека с Богом. Еще более отчетливо религиозные мотивы прозвучали в музыкальном альбоме Коэна «Various Positions» («Разные позиции», 1985) в песнях «Hallelujah», «The Law», «If It Be Your Will».

В 1988 г. с выходом альбома «I'm Your Man» («Я твой мужчина») музыкальный стиль Коэна радикально изменился: лирика сменилась сарказмом, горечью, критическим отношением к действительности, в музыкальном же сопровождении песен стало преобладать звучание синтезаторов. Три песни из этого альбома – «I'm Your Man», «First We Take Manhattan» («Вначале мы захватим Манхэттен») и «Everybody Knows» («Об этом знают все») – вошли в число наиболее популярных композиций музыканта. Критики назвали диск «I'm Your Man» «кульминацией профессионального и персонального творчества Коэна» [1, с. 164].

В 1980-е гг. изменилась «география популярности» музыканта: с течением времени его музыка стала пользоваться все большим спросом в Европе и Канаде, чему способствовали и гастрольные поездки исполнителя. Использование песен Л. Коэна в кинофильмах, например, «Everybody Knows» в фильме «Pump Up The Volume» («Врубай на полную катушку») Алана Мойля, «The Future» («Будущее»), «Waiting for the Miracle» («В ожидании чуда»), «Anthem» («Псалом») в фильме «Natural Born Killers» («Прирожденные убийцы») Оливера Стоуна, способствовало тому, что его творчеством заинтересовались широкие массы слушателей.

В начале 1990-х гг. Л. Коэн, страдавший тяжелой депрессией, выпустил всего один альбом «The Future» («Будущее», 1992), который стал одной из наиболее успешных и популярных работ музыканта. В песнях этого альбома автор сосредоточился на теме грядущей катастрофы, Апокалипсиса, который жители Земли приближают своим порочным, бессмысленным и жестоким существованием. Вскоре поэт вновь оставил музыкальную деятельность, удалился в дзэн-буддийский монастырь, в котором и пребывал в уединении с 1994 по 1999 гг.

В 2000-е гг. вышли такие пластинки Л. Коэна, как «Ten New Songs» («Десять новых песен», 2001), «Dear Heather» («Дорогая Хизер», 2004),

«Blue Alert» («Синяя тревога», 2006), «Old Ideas» («Старые идеи», 2012), «Popular Problems» («Популярные проблемы», 2014), многие тексты песен которых были написаны музыкантом еще в монастыре. Альбомы «Десять новых песен» и «Дорогая Хизер» – самые светлые, мягкие и спокойные в творчестве исполнителя. Следует отметить, что музыка к «Десяти новым песням» была написана Шарон Робинсон, которая ранее сотрудничала с Коэном в качестве бэк-вокалистки и соавтора. При создании «Дорогой Хизер» и «Синей тревоги» музыкант работал с джазовой певицей Анджани Томас. Эти диски стали наиболее экспериментальными альбомами Коэна, что не типично для творчества автора, отличались легким спокойным юмором. «Старые идеи» явились коммерчески наиболее успешной работой и получили канадскую премию «Джуно» в номинациях «Лучший артист года» и «Лучший автор песен». Альбом «Популярные проблемы» сам исполнитель с иронией называл «Un popular Solutions» («Непопулярные решения»).

В 2008 году музыкант объявил о начале нового концертного тура, который с небольшими перерывами продолжался до самой его смерти. Тур стартовал во Фредериктоне (Канада), продолжился в различных городах Канады и Европы, включая выступления на фестивале «The Big Chill» («Большой холод») и джазовом фестивале в Монреале, и получил восторженные отзывы критиков. В 2010 г. состоялся единственный концерт Леонарда Коэна в России, прошедший в Кремле огромным успехом. Вскоре имя Коэна было включено в американский Зал славы рок-н-ролла в знак вхождения его «в высший эшелон наиболее влиятельных музыкантов эпохи» [2].

Таким образом, в творчестве Л. Коэна можно выделить следующие периоды: 1950-е гг. – ранний период, связанный с поэтическим творчеством; 1960–1970-е гг. – период становления музыкального

творчества; 1980-е гг. – период напряженных духовных поисков; 1990-е гг. – период глубокого духовного кризиса и достижения высшей точки профессионализма музыканта; 2000-е гг. – поздний период творчества.

Леонард Коэн известен своим глубоким подходом к творчеству. Его песни мудры и духовны, в них представлено глубоко личное видение мира. В его произведениях библейские сюжеты нередко переплетаются с современными реалиями, а тексты насыщены многовековой человеческой печалью. И, вместе с тем, каждая песня – гимн любви, вечной, как мир, и всякий раз новой. Уникальное, проникновенное творчество Л. Коэна и сегодня продолжает оказывать влияние на поколения поэтов-песенников, музыкантов и композиторов. Его песни поют знаменитые исполнители, такие как Стинг, Элтон Джон, Питер Габриэл, Тори Эймос, Джо Кокер, Нил Даймонд, Дайана Росс и многие другие.

1. Куберник, Харви. Леонард Коэн. Биография / Харви Куберник // пер. З. Мамедьяров, Е. Фоменко; ред. Е. Крылов. – Москва : Рипол-классик, 2015. – 224 с.

2. Коэн, Леонард [Электронный ресурс] // Материал из Википедии – свободной энциклопедии. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэн,_Леонард. – Дата доступа: 02.03.2017.