

5.8.1. – Общая педагогика, история педагогики и образования

Ссылка для цитирования:

Стародворцев Н.Р. Интертекстуальные аллюзии к классической литературе в текстах современной российской песенной культуры // Современное образование: актуальные вопросы и инновации. 2025. № 3 (26). URL: https://irortsmi.ru/wp-content/uploads/2025/09/2025_3_starodvorcev.pdf

УДК 37.013

Никита Романович Стародворцев

аспирант 1 курса, преподаватель русского языка и литературы, Киреевский центр образования № 1, Киреевск

**Интертекстуальные аллюзии к классической литературе
в текстах современной российской песенной культуры**

Аннотация. Статья посвящена анализу интертекстуальности в текстах современной популярной музыки как способу осмысления и актуализации литературного наследия. На материале песен современных исполнителей рассматриваются различные формы и функции литературных отсылок, в том числе аллюзии, цитаты, архетипизация персонажей. Показано, что обращение к классике способствует усложнению смысловой структуры песенного текста, формированию культурной преемственности и усилению эмоционального воздействия на слушателя. Интертекстуальные включения трактуются как проявление культурного диалога и средство интеграции традиции в современный медиапространственный контекст. В заключении рассматриваются возможности использования такого материала в школьной практике при изучении литературы, что способствует повышению читательской мотивации и формированию культурной компетентности учащихся.

Ключевые слова: интертекстуальность, литературные отсылки, аллюзия, уроки литературы

Nikita R. Starodvortsev

1st year Postgraduate Student, Teacher of Russian Language and Literature, Kireevsky Education Center No. 1, Kireevsk

**Intertextual Allusions to Classical Literature
in the Texts of Modern Russian Song Culture**

Abstract. The article is devoted to the analysis of intertextuality in the texts of modern popular music as a way of understanding and actualizing the literary heritage. Based on the material of songs by contemporary artists, various forms and functions of literary references are examined, including allusions, quotations, and the archetypalization of characters. It is shown that the use of classical literature contributes to the complexity of the semantic structure of the song text, the formation of cultural continuity, and the enhancement of emotional impact on the listener. Intertextual references are interpreted as a manifestation of cultural dialogue and a means of integrating tradition into the modern media environment. In conclusion, the article discusses the possibilities of using such material in school practice when studying literature, which helps to increase reading motivation and develop students' cultural competence.

Keywords: intertextuality, literary references, allusion, and literature lessons.

Введение

Феномен интертекстуальности, утвердившийся в качестве ключевой категории постструктуралистской и постмодернистской парадигмы (Ю. Кристева, Р. Барт, У. Эко),

преодолея границы элитарного дискурса, став неотъемлемым элементом семиотики массовой культуры. В частности, современная российская песенно-поэтическая культура демонстрирует активное использование

интертекстуальных связей с классическим литературным наследием, что формирует сложное поле культурного диалога. Данный процесс представляет значительный исследовательский интерес как механизм актуализации литературного канона в актуальном медиапространстве и средство формирования культурной преемственности.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью осмысления трансформационных процессов в рецепции классических текстов в условиях доминирования цифровых медиа. Анализ форм и функций интертекстуальных включений (аллюзий, цитат, реминисценций, архетипизации персонажей) в текстах популярной музыки позволяет выявить специфику интерпретации литературного наследия современным массовым сознанием и механизмы его смысловой переработки.

Целью статьи является проведение анализа специфики и функционального спектра интертекстуальных аллюзий к классической русской и мировой литературе в корпусе текстов современной российской популярной музыки.

Материалы и методы

Материал исследования: Корпус текстов песен современных российских исполнителей (ST, Баста, Катя Ростовцева, Pyrokinesis, JONY), содержащих явные интертекстуальные связи с классическими литературными произведениями (Л.Н. Толстой «Анна Каренина», «Война и мир»; М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»; А.С. Пушкин; У. Шекспир; Данте).

Методы:

1. Интертекстуальный анализ (Ю. Кристева, Ж. Женетт): выявление и классификация форм интертекстуальности (аллюзия, цитата, реминисценция, архетип), анализ трансформации претекстов и их функций (смысловая, референциальная, эмотивная, актуализирующая).

2. Сравнительно-сопоставительный анализ: сопоставление элементов песенных текстов с литературными источниками для выявления специфики интерпретации.

3. Структурно-семантический анализ: исследование роли интертекстуальных элементов в организации смысла и структуры текста с учетом вербального, музыкального и визуального контекстов.

4. Герменевтический подход: интерпретация порождаемых смыслов и механизмов рецепции.

5. Анализ дидактического потенциала: оценка возможностей использования материала в методике преподавания литературы для формирования культурной компетенции.

Комплекс методов обеспечивает многоаспектность исследования формальных структур, смыслов, культурных функций и педагогической применимости интертекстуальных связей.

Результаты

Интертекстуальность — это «термин, введенный в 1967 году теоретиком постструктурализма Юлией Кристевой для обозначения общего свойства текстов, выражающегося в наличии между ними связей, благодаря которым тексты (или их части) могут многими разнообразными способами явно или неявно ссылаться друг на друга» [2, с. 441]. Интертекстуальность как ключевая категория постмодернистской эстетики (Ю. Кристева, Р. Барт, У. Эко) давно вышла за пределы элитарного искусства и активно проявляется в массовой культуре, в том числе в текстах современной музыки. Песенный текст представляет собой синкретическое единство вербального, музыкального и — нередко — визуального компонентов (в случае клипов), что расширяет возможности интертекстуальных связей и обогащает восприятие произведения. Песни — один из самых древних и простых видов устного народного творчества, истоки которого уходят вглубь веков [1, с. 141].

Обращение к классическим литературным произведениям в таком контексте выполняет сразу несколько функций: культурную (усиление статуса произведения за счёт обращения к канону), смысловую (усложнение нарратива и многослойность интерпретации) и эмоциональную (обращение к уни-

версальным образам, вызывающим отклик). Таким образом, тексты песен становятся участниками культурного диалога, где художественное слово получает новую жизнь в актуальном контексте.

Одним из распространённых способов включения литературных аллюзий в музыкальные тексты становится переосмысление классических сюжетов. Так, в композиции ST «Каренина» содержится прямая отсылка к роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина», однако образ героини трансформируется, обретая новое звучание. Строка: «Не надо под поезд, Каренина Анна / Налейте вина и наполните ванну» — становится переформулировкой финала романа — попыткой «спасти» героиню, предложить ей альтернативу трагическому исходу. Эта инверсия классического мотива отражает современное переосмысление женской судьбы: от мученической обречённости к стремлению к удовольствию, внутренней гармонии и самооценности. Литературная аллюзия здесь становится инструментом актуализации темы женской уязвимости и одиночества в условиях современной реальности.

Не менее выразительным примером культурного диалога с классикой становится песня Басты «Мастер и Маргарита». Здесь отсылка к роману М.А. Булгакова интерпретируется как символ сакральной, внеисторической любви. В отличие от оригинала, где история героев разворачивается в философско-этическом поле, песня концентрируется на чувственном и эмоциональном аспектах: «Сошла с ума Маргарита вслед за Мастером / Но навсегда осталась в сердце Мастера часть её». Таким образом, булгаковская сюжетная линия приобретает черты мифа — аллегии преданности, жертвы и духовной связи, выходящей за пределы времени и пространства. Это позволяет слушателю воспринять классический образ сквозь призму личных чувств и интуиций.

Порой отсылка к литературе встраивается не в сюжет, а в эмоционально-смысловую структуру высказывания. Так, лирическая героиня Кати Ростовцевой в песне «Добро-

вольный плен» осмысляет свои отношения через призму узнаваемого литературного кода: «Ты мой Пьер, я Наташа Ростова». Здесь не требуется точного воспроизведения событий романа «Война и мир» Л.Н. Толстого: отсылка выполняет функцию культурного маркера. Персонажи становятся архетипами, символизируя искренность, эмоциональность, путь к внутреннему прозрению. Песня таким образом вписывает личную историю в контекст коллективной памяти, облегчая идентификацию и активируя глубинные культурные смыслы.

Иногда же авторы создают целый интертекстуальный коллаж, насыщенный аллюзиями к разным эпохам и жанрам. Такова поэтика RyoKinesis, в частности, в композиции «Цветами радуги»: «Если честно, мы как Паоло и Франческа... Отелло, Дездемона, Моника...». Здесь каждая пара выступает как культурный символ трагической любви — от «Божественной комедии» Данте до шекспировской драмы. Возникает эффект палимпсеста, при котором тексты наслаиваются друг на друга, образуя сложный ассоциативный ряд. Это не просто набор цитат — это структура, организующая восприятие как многомерное переживание универсального чувства.

Наряду с сюжетными аллюзиями, в текстах песен встречаются и прямые поэтические цитаты, выступающие как смысловые акценты. Яркий пример — песня JONY «Комета», где интеграция строки из стихотворения А.С. Пушкина «Зимний вечер»: «Буря мглою небо кроет / Вихри снежные крутя...» — создаёт мощный интертекстуальный эффект. Эта цитата становится не только метафорой душевного смятения и холодной разлуки, но и эмоциональным катализатором. В духе идей М.М. Бахтина, «чужое слово» здесь становится «своим»: пушкинская строка воспринимается как органичная часть переживания лирического героя, как универсальный код одиночества и тоски.

Таким образом, интертекстуальность в современной песенной культуре — это не случайное цитирование, а осознанный художественный приём, включённый в процесс

культурной коммуникации. Через обращение к классике обогащается смысловая структура произведения, формируется культурная преемственность и обеспечивается эмоциональный резонанс. Современная музыка становится пространством диалога между эпохами, где классические смыслы обретают новое звучание, а слушатель вовлекается в процесс соавторства интерпретации. В этом смысле интертекстуальность не только эстетическая стратегия, но и способ сохранения, осмысления и трансформации литературного наследия в условиях быстро меняющегося медиаландшафта.

Интертекстуальный анализ песенных текстов может эффективно использоваться в школьной практике, в частности на уроках

литературы. Такая работа способствует повышению читательской мотивации, помогает учащимся установить связи между привычными культурными кодами массовой культуры и художественными текстами классической литературы. Через узнавание аллюзий, цитат и образов школьники приобщаются к культурному наследию не в отрыве от современной жизни, а в живом и близком им контексте. Это позволяет формировать интерпретационные навыки, углублять понимание литературных произведений, а также развивать критическое мышление. Включение современной песни в пространство анализа может стать актуальной и продуктивной формой работы в рамках компетентностного подхода к обучению.

Список источников

1. Замыслова А.А. Тексты современных песен: поэзия или антипоэзия? // *Мировая наука*. 2023. С. 127–141.
2. Файзуллаева Х.Э. Интертекстуальность и ее функции в литературе // *восточный ренессанс: инновационные, образовательные, естественные и социальные науки Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 2024. Вып. 4. С. 441–444.

References

1. Zamyslova AA. Lyrics of modern songs: poetry or anti-poetry? *World science*. 2023;127–141. (In Russ.).
2. Faizullaeva KHEH. Intertextuality and its functions in literature. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences: Scientific Journal*. 2024;(4):441–444.