

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2021.43.53.023

Мюзикл «Гамильтон» как культурный феномен**Филиппенко Александра Александровна**Кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник,Институт Соединенных Штатов Америки и Канады РАН (ИСКРАН),
121069, Российская Федерация, Москва, переулок Хлебный, 2/3;
e-mail: a.philippenko@iskran.ru**Аннотация**

Американские расовые и этнические группы различаются по своей социоистории, однако нельзя считать, что социоисторические различия обязательно приводят к разрыву в восприятии культурных ценностей. Культурному и социальному оптимизму эпохи Б. Обамы пришла борьба за обновление или цементирование идеи «американской мечты» - является ли она частью культуры белого англо-саксонского населения США или же на неё могут и должны влиять другие расовые группы. Поляризация партий и наблюдающийся раскол сказывается на эффективности работы американского правительства, на невозможности принимать межпартийное законодательство. Однако на примере всеамериканского успеха мюзикла «Гамильтон» видно, что культурный мультикультурализм в США одерживает верх и популярные шоу означает начало глубинных изменений в сознании американцев. Показано, что в настоящее время и в ближайшем будущем тема мультикультурализма останется топливом для борющихся и развивающихся групп интересов, которые хотят оставить за собой право определять, каким должно быть американское общество. Однако создаётся впечатление, что американская культура проходит становление именно в процессе борьбы за неё, возможно, определяя США как место, где различные расовые и этнические группы борются за «типично американскую» культуру, создавая из своих ограниченных традиционными рамками культур нечто третье – действительно американское.

Для цитирования в научных исследованиях

Филиппенко А.А. Мюзикл «Гамильтон» как культурный феномен // Культура и цивилизация. 2021. Том 11. № 5А. С. 165-172. DOI: 10.34670/AR.2021.43.53.023

Ключевые слова

Мюзикл, Гамильтон, Бродвей, мультикультурализм, культура США.

Введение

По данным последней переписи населения – Соединённые Штаты становятся всё более разнообразны этнически. Демографический сдвиг объясняется постоянной иммиграцией неевропейского населения и уровнем рождаемости, который, как правило, ниже среди американцев европейского происхождения по сравнению с другими группами.

В начале XX в. многие американцы были обеспокоены замедлением роста населения, особенно потому, что это подразумевало изменение этнического баланса страны за счет иммиграции. Тогда, как и сейчас, США были страной с активным ростом населения, отчасти подпитываемым иммиграцией, но рождаемость снижалась, а иммигранты прибывали из совсем других стран, чем в прошлом. Сегодня ситуация похожая. Темпы роста населения замедлились, хотя каждый год прибавляется не менее двух миллионов человек.

Основное содержание

Географическая мобильность внутри Соединенных Штатов была ещё одним постоянным источником преобразований на протяжении последних 100 лет. Современные американцы продолжают переезжать, чтобы повысить уровень жизни. В начале XX в. индустриализация способствовала росту больших городов, особенно на Среднем Западе и Северо-Востоке. К середине века произошел масштабный сдвиг населения в район, который стал известен как Солнечный пояс, в то время как люди по всей стране переезжали из центров городов в пригороды. Сегодня развитие коммуникационных и транспортных технологий позволило многим американцам осуществить мечты о жизни в маленьком городке и работе удалённо, сформированные представлениями о безопасных и благополучных общинах начала прошлого века [Riche, 2000].

В настоящее время население США значительно более разнообразно в расовом и этническом отношении, чем в 1921 году. Иммиграционные тенденции, скорее всего, сохранятся, несмотря на невозможность принять новое иммиграционное законодательство, над которым бьются конгрессмены уже более 20 лет.

США охвачены борьбой между все более либеральным обществом, которое стремится к переменам, и консервативной оппозицией, которая основывает свое мировоззрение на Библии и воззрениях эпохи первой половины XX века. Возобновление борьбы за право на аборт, права сексуальных меньшинств, права расовых меньшинств, вернули в оборот определение «культурные войны». Это противостояние вышло за рамки вопросов религии и семейных ценностей и почти полностью захватило политику, создавая опасения за будущее страны.

Политика – это следствие развития культуры, её отражение. А поскольку культура определяет политику, можно предвосхитить тенденции, глядя на то как воспринимают американцы новых культурные феномены. И, несмотря на глубинные различия в политике сегодня, всеамериканский успех мюзикла «Гамильтон», где отцов-основателей играет многонациональный состав артистов, вызывает осторожный оптимизм.

Американцы высказывают довольно неоднозначные и даже противоречивые мнения о влиянии многообразия на развитие страны. Большинство считают, что разнообразие положительно влияет на экономику, но создает ряд дополнительных проблем в других областях. И хотя большинство ценит разнообразие на рабочем месте, мало кто одобряет идею учитывать расовую или этническую принадлежность при приеме на работу и продвижении по службе.

Когда речь заходит о разнообразии в местах проживания, большинство взрослых американцев (66%), включая тех, кто живет в гомогенных поселениях, удовлетворены расовым составом населения в своем районе. Большинство (54%) считает, что дети должны ходить в местные школы, даже если это ведет к снижению разнообразия [Hogowitz, 2019].

В целом, белые, темнокожие и испаноязычные взрослые примерно с одинаковой вероятностью доброжелательно высказываются об увеличении расового и этнического разнообразия, большинство представителей этих групп считают, что это благотворно влияет на культуру США. Однако если рассматривать партийное разделение, мнение по этим вопросам значительно различается: демократы почти на 20% чаще чем республиканцы положительно высказываются о расовом и этническом разнообразии.

Остаётся неясным, в какой степени изменилось культурное и политическое мировоззрение США, учитывая обозначившиеся изменения. И в свете происходящих изменений возникает вопрос: можно ли говорить о коренных различиях в базовых культурных установках американских расовых и этнических групп? И способствует ли увеличение разнообразия сближению культурных ценностей?

Расовые и этнические группы, проживающие в США, могут разделять общие культурные ценности (например, семейные), хотя конкретные значения этих ценностей могут различаться на основе дифференцированной практики социализации. Учитывая различия в описании ценностного объекта, разные группы могут одобрять схожий набор ценностей, одновременно создавая специфические практики, которые предоставляют различные возможности для их выражения.

Американские расовые и этнические группы различаются по своей социоистории, однако нельзя считать, что социоисторические различия обязательно приводят к разрыву в восприятии культурных ценностей. Поскольку гетерогенность американской культуры продолжает расширяться, появилось больше возможностей для значимого взаимодействия между различными группами, наблюдается особенно высокий уровень культурного обмена между американцами разного расового и этнического происхождения. А значит динамизм современной американской культуры может фактически служить уменьшению существующих различий в ценностях.

Современные американцы как никогда ранее знакомы с уникальными традициями и верованиями друг друга. Примером тому могут послужить культурные мероприятия, которые раньше имели ограниченное распространение и соблюдались национальными группами, а с начала 2000-х гг. отмечаются широкими слоями населения: Синко де Майо (*Cinco de mayo*, что в переводе с испанского означает «пятое мая» – праздник в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбле в 1862 г. во время франко-мексиканской войны), День Святого Патрика (на ирландском *La 'le Padraig* – культурный и религиозный праздник в честь небесного покровителя Ирландии святого Патрика) или Марди Гра (*Mardi gras*, что в переводе с французского означает «жирный вторник» — вторник перед началом католического Великого поста, последний день карнавала, распространён во франкоговорящих странах и регионах). Кроме того, с ростом числа межрасовых браков незыблемые культурные границы стали ослабевать ещё и на семейном уровне. И если раньше было принято распределять людей по культурным «ячейкам» на основе их наследия, то сформировавшаяся мультиэтническая, многорасовая идентичность становится все более распространенной.

На фоне подъёма движения «Чёрные жизни имеют значение» (*Black lives matter*) и противостоящим им коалиций, на фоне поляризации американских партий и фактической

невозможности достичь компромисса по ключевым вопросам внутренней политики, американская популярная культура (кино, театр и музыка) кажется примером идеальной модели взаимодействия, где место себе находят представители всех политических движений, национальных общин и социальных групп.

Гамильтон с Бродвея

Американская культура иногда предвосхищала тектонические сдвиги в американском сознании. В 1909 г. на Бродвее с триумфом прошла премьера пьесы известного английского писателя и деятеля еврейского движения Израэля Зингвилла «Плавильный котел» (*The Melting Pot*). Присутствовавший на пред премьерном показе президент Т. Рузвельт лестно отозвался о постановке, что дополнительно подогрело зрительский интерес [Филиппенко, 2018, с. 47].

Метафора, легшая в основу названия пьесы, использовалась еще с XVIII века. Впервые в употребление ее ввел американский писатель французского происхождения Джеймс Гектор Сент-Джон де Кревкер (*James Hector St. John de Crevecoeur*) в своей работе «Письма американского фермера» в 1782 г.: «Что это за новый американский человек? Это тот, кто оставляет за океаном все предрассудки, а взамен получает новый образ жизни и новое правительство... Он становится американцем, когда начинает ощущать себя частью нашей великой Альма-матер. Здесь люди разных народов сплавляются в общий котел новой расы людей, чьи дела и чьи потомки однажды изменят мир» [The Fabric of the Flag, www...]. Позднее многие другие авторы описывали США как «плавильный котел», но общеупотребительной и всемирно известной эта метафора стала именно благодаря бродвейской постановке И. Зингвилла. Он перенес историю Ромео и Джульетты в США начала XX в., где влюбились друг в друга дети из еврейской и казацкой семей Давид и Вера (обе семьи были иммигрантами из Российской империи). Лейтмотивом пьесы стало то, что в современной Америке Ромео и Джульетта не должны умирать, так как США – настоящий плавильный котел, создающий новых людей, новую нацию, а старые предрассудки, страхи и ненависть остаются в Старом Свете.

С новым витком социального и культурного оптимизма эпохи Барака Обамы, когда казалось, что избрание первого темнокожего президента будет означать конец расового противостояния, появился мюзикл «Гамильтон», в котором многонациональный состав актеров рассказывает историю Александра Гамильтона и отцов-основателей США. Это не просто хит музыкального театра. Он привлек внимание прессы, театральных премий всего мира, а актёры мюзикла выступали в Белом доме, а-капелла, исполняя номера из спектакля.

«Гамильтон» стал настоящим культурным феноменом. В период пандемии COVID-19, к дню празднования Независимости США 4 июля 2021 г. на платформе кинотеатра Дисней вышла видеозапись спектакля и теперь во всём мире можно увидеть этническое разнообразие актёрского состава, играющего правительство страны 1770-х гг., услышать влияние самых разных музыкальных жанров, не часто встречающихся на бродвейской сцене, включая рэп и хип-хоп.

«Гамильтон» рассказывает о важнейших событиях американской истории без пафоса и не слишком серьезно. Остаётся лишь изумляться тому, как автор мюзикла и ведущий актёр Лин-Мануэль Миранда смог применить популярные жанры к потенциально узкоспециализированным темам. Например, исторические дебаты в Конгрессе о том, как справиться с долгом страны, превращаются в бодрящий рэп-баттл, а рассказ о сложностях составления «Записок Федералиста» – в R&B балладу. Король Георг III изображен брошенным

любовником, который просто не может смириться с тем, что отношения США и Великобритании закончились, выражая свое раздражение в песне «Ты вернёшься» (*You'll Be Back*), пародии на британскую поп-музыку 1960-х годов. В шоу множество отсылок и к истории музыкального театра с аллюзиями к произведениям от Гилберта и Салливана (театральная группа викторианской эпохи либреттиста Уильяма Гилберта и композитора Артура Салливана) до современного бродвейского композитора Джейсона Роберта Брауна.

Учитывая тематику, юмор и талантливую игру актёров «Гамильтон» стал более, чем развлечением для ограниченного круга знатоков истории, любителей хип-хопа и мюзиклов. «Гамильтон» объединяет эти разрозненные группы, создавая театральный опыт, который исследует и подтверждает уникальность американского самосознания во всей его яркости и сложности.

Либретто охватывает три десятилетия, в течение которых герои сталкиваются с тектоническими сдвигами в политике, личным горем, амбициями, предательством, рассуждают о любви, семейной жизни, наследии и способности самостоятельно вершить историю. Можно сказать, что сам автор либретто – Л. Миранда является современным А. Гамильтоном: искусным и плодовитым писателем, устанавливающим свои собственные правила и возможно создающим прецедент, меняя то, чего люди ждут как от новаций в американском исполнительском искусстве, так и от расового представительства в театре. Только лишь появившись, «Гамильтон» стал убедительным аргументом в пользу «слепого» кастинга на Бродвее, когда роль белых отцов-основателей могут исполнять темнокожие исполнители.

После оглушительного успеха мюзикла, в это трудно поверить, но, когда было объявлено, что спектакль с многонациональным составом отцов-основателей, где президентов Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона будут играть темнокожие актёры, будет поставлен на Бродвее, многие задавались вопросом, сможет ли это шоу иметь хоть какой-то коммерческий успех.

«Гамильтон» превратился в главное культурное событие XXI в. во-первых, потому что это оригинальное, блестяще придуманное, великолепно исполненное шоу. Во-вторых, потому что основанное на американской истории театральное представление стало причиной многочисленных дискуссий о реальных событиях и о том, как они изображены на сцене.

Стоит отметить, что А. Гамильтона, в отличие от других отцов-основателей, удивительным образом игнорировали в кино и на сцене: о нём не было снято ни одного отдельного фильма, и он был, возможно, последним человеком, который мог перейти в статус легенды популярной культуры. Отчасти это объясняется тем, что личность А. Гамильтона не совсем подходит на роль примерного американца сегодня: поддерживал пожизненное президентство, жестоко подавил «восстание из-за виски» – затяжной налоговый протест, начавшийся в 1791 г. и закончившийся в 1794 г., который в действительности был подогрет расширением его собственного правительства. Очевидно, эти сомнительные с точки зрения репутации факты не попали в мюзикл, который вместо этого сосредоточился на идее американской мечты: история человека, который смог сделать себя сам, превратившись из бедного, но умного парнишки в министра финансов США. Может быть это далеко не вся история, но в театре А. Гамильтон творит чудеса. В конце концов, разве не в этом смысл культурного мифа?

В любом случае в спектакле отражены героические черты А. Гамильтона, который сыграл одну из решающих ролей в победе Американской революции, был первым министром финансов страны, соавтором (вместе с Джеймсом Мэдисоном) «Записок Федералиста», сконструировал систему работы Национального банка, создал национальный резерв, а также заложил основы

экономического успеха США. Однако его жизнь оборвалась после неудачной дуэли с 3-м вице-президентом США Аароном Берром. После этого А. Гамильтон остался лишь в учебниках истории и чаще всего виднелся лишь на втором плане. Л. Миранда первым из поэтов решил дать ему голос.

В 2015 г. А. Гамильтон снова ожил при помощи рэпа и хип-хопа – неожиданная смесь популярных культур, которая отразила культурное разнообразие США. Бродвейский мюзикл стал культурным феноменом: американская история смешалась с современной политикой, а музыка сбалансировала колебания между прошлым и настоящим.

Бродвейский хит стал острым социальным комментарием к расовым расколам и поляризации общества. Он побил все рекорды кассовых сборов, продал билетов на 1 миллиард долларов, получил все театральные премии (включая Пулитцеровскую премию за поэзию). Со времени премьеры «Гамильтона» мир сильно изменился, но, возможно, именно поэтому экранизация хитового мюзикла кажется еще более актуальной в 2021 году.

В основе создания мюзикла лежит мультикультурный антропологический оптимизм, почти полностью уничтоженный за последние несколько лет. И сейчас, когда политики разделены строго по партийным линиям, американцам как никогда нужно за что-то зацепиться, им нужен оптимизм, который как раз и предлагает «Гамильтон».

Заключение

Расовые и этнические группы, проживающие в США, отличаются по целому ряду категорий, обладают различными качествами и, что ещё важнее: находятся в сложных взаимоотношениях, которые могут варьироваться от толерантных и дружелюбных до враждебных. Культурное и этническое – не единственное измерение разнообразия в США, но оно является наиболее очевидным, поскольку США на протяжении всей своей истории принимали постоянный и меняющийся поток переселенцев, вносящих разнообразие в расу, язык, религию и все другие мыслимые характеристики американской нации.

Результатом было, есть и останется плюралистическое, мультикультурное общество, которое, конечно, может иметь доминирующую культуру или образ ассимилирующего «плавильного котла». В итоге культура США самоопределяется именно благодаря своему разнообразию.

В настоящее время и в ближайшем будущем тема мультикультурализма останется топливом для борющихся и развивающихся групп интересов, которые хотят оставить за собой право определять, каким должно быть американское общество. Однако создаётся впечатление, что американская культура проходит становление именно в процессе борьбы за неё, возможно, определяя США как место, где различные расовые и этнические группы борются за «типично американскую» культуру, создавая из своих ограниченных традиционными рамками культур нечто третье – действительно американское. А патриотический мюзикл «Гамильтон» является тому ярким примером.

Библиография

1. Филиппенко А.А. Иммиграционная политика США: очерки истории. Москва: Издательство «Весь мир» 2018.
2. Brown M. Hamilton on Broadway and the Founding in American Culture: An Introduction //The Independent Review. – 2017. – Т. 21. – №. 4. – С. 485-487.
3. Brown M. Hamilton on Broadway and the Founding in American Culture: An Introduction //The Independent Review. – 2017. – Т. 21. – №. 4. – С. 485-487.

4. Frank J., Kramnick I. What 'Hamilton' Forgets About Hamilton //The New York Times. – 2016. – T. 10.
5. Harbert E. Hamilton and history musicals //American Music. – 2018. – T. 36. – №. 4. – С. 412-428.
6. Hogeland W. et al. Historians on Hamilton: How a Blockbuster Musical is Restaging America's Past. – Rutgers University Press, 2018.
7. Horowitz J. Americans See Advantages and Challenges in Country's Growing Racial and Ethnic Diversity / Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/social-trends/2019/05/08/americans-see-advantages-and-challenges-in-countrys-growing-racial-and-ethnic-diversity/>
8. Riche M. America's Diversity and Growth: Synopsis for the 21st century / Population Reference Bureau Bulletin. June 2000. <https://www.prb.org/resources/americas-diversity-and-growth-signposts-for-the-21st-century/>
9. Schrader V. L. 'Who Tells Your Story?': Narrative Theory, Public Memory, and the Hamilton Phenomenon //New Theatre Quarterly. – 2019. – T. 35. – №. 3. – С. 261-274.
10. The Fabric of the Flag // Колонка редактора The New York Times. July 2, 1989. P. 12. Available at: <https://www.nytimes.com/1989/07/02/opinion/the-fabric-of-the-flag.html>

“Hamilton” musical as a cultural phenomenon

Aleksandra A. Filippenko

Candidate of Historical Sciences,
Senior Researcher

Institute of the United States of America and
Canada of the Russian Academy of Sciences (ISKRAN),
121069, 2/3, trans. Khlebnyi, Moscow, Russian Federation;
e-mail: a.philippenko@iskran.ru

Abstract

American racial and ethnic groups differ in their socio-history, but we should not conclude that socio-historical differences necessarily lead to a rupture in the perception of cultural values. Cultural and social optimism of the B. Obama era followed the struggle to renew or cement the idea of the "American Dream" - whether it is part of the culture of the white Anglo-Saxon U.S. population or whether it can and should be influenced by other racial groups. Party polarization and the observed divisions are affecting the effectiveness of American government and the inability to pass cross-party legislation. However, the all-American success of the musical Hamilton shows that cultural multiculturalism is gaining the upper hand in the United States and that popular shows are only the first sign of a profound change in the consciousness of Americans.

At present and in the near future, the topic of multiculturalism will remain fuel for struggling and developing interest groups who want to reserve the right to determine what American society should be. However, it seems that American culture is being formed precisely in the process of fighting for it, perhaps defining the United States as a place where various racial and ethnic groups are fighting for a "typically American" culture, creating something third – truly American - from their cultures limited by traditional frameworks.

Для цитирования в научных исследованиях

Filippenko A.A. (2021) Myuzikl «Gamil'ton» kak kul'turnyi fenomen [“Hamilton” musical as a cultural phenomenon]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 11 (5A), pp. 165-172. DOI: 10.34670/AR.2021.43.53.023

Keywords

Musical, Hamilton, Broadway, multiculturalism, U.S. culture.

References

1. Filippenko A.A. *Immigracionnaya politika SSHA: ocherki istorii*. Moskva: Izdatel'stvo «Ves' mir» 2018.
2. Brown M. Hamilton on Broadway and the Founding in American Culture: An Introduction // *The Independent Review*. – 2017. – T. 21. – №. 4. – C. 485-487.
3. Brown M. Hamilton on Broadway and the Founding in American Culture: An Introduction // *The Independent Review*. – 2017. – T. 21. – №. 4. – C. 485-487.
4. Frank J., Kramnick I. What ‘Hamilton’ Forgets About Hamilton // *The New York Times*. – 2016. – T. 10.
5. Harbert E. Hamilton and history musicals // *American Music*. – 2018. – T. 36. – №. 4. – C. 412-428.
6. Hogeland W. et al. *Historians on Hamilton: How a Blockbuster Musical is Restaging America's Past*. – Rutgers University Press, 2018.
7. Horowitz J. Americans See Advantages and Challenges in Country's Growing Racial and Ethnic Diversity / Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/social-trends/2019/05/08/americans-see-advantages-and-challenges-in-countrys-growing-racial-and-ethnic-diversity/>
8. Riche M. America's Diversity and Growth: Synopsis for the 21st century / *Population Reference Bureau Bulletin*. June 2000. <https://www.prb.org/resources/americas-diversity-and-growth-signposts-for-the-21st-century/>
9. Schrader V. L. ‘Who Tells Your Story?’: Narrative Theory, Public Memory, and the Hamilton Phenomenon // *New Theatre Quarterly*. – 2019. – T. 35. – №. 3. – C. 261-274.
10. The Fabric of the Flag // Колонка редактора *The New York Times*. July 2, 1989. P. 12. Available at: <https://www.nytimes.com/1989/07/02/opinion/the-fabric-of-the-flag.html>