

Орлова Юлия Аркадьевна

аспирантка кафедры истории и культурологии
Волгоградского государственного
медицинского университета,
лаборант кафедры социологии
Кубанского государственного университета
yuliya.dya@mail.ru

**АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
КАК ФЕНОМЕН
СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ**

Аннотация:

В статье осуществлен подробный анализ развития авторской песни, проанализирована тематика, приведены имена представителей жанра. Производится сравнение произведений в разные периоды (десятилетия) XX в.

Ключевые слова:

авторская песня, бардовская песня, поэт-песенник, автор-исполнитель.

Orlova Yuliya Arkadievna

post-graduate student of the chair of
history and culturology,
Volgograd State Medical University,
laboratorian of the chair of sociology,
Kuban State University
yuliya.dya@mail.ru

**BARD SONG
AS PHENOMENON OF
SOVIET CULTURE**

The summary:

The article presents the detailed analysis of the development of bard song, the subjects are analyzed, the names of the representatives of the genre are given. The works of different periods (decades) of XX century are compared.

Keywords:

author's song, bard song, songwriter, author-performer.

50-е гг. XX в. в СССР были отмечены явлением, которое впоследствии получило название «авторская песня». Это время связано с «хрущевской оттепелью» – периодом начала процесса преодоления сталинизма. Он затронул различные области культуры, способствовал расширению международных контактов, восстановлению культурной преемственности. После смерти И.В. Сталина было создано Министерство культуры СССР (во главе с Е.А. Фурцевой). Возросла роль творческих союзов и съездов художественной интеллигенции (Союза художников РСФСР, Союза писателей РСФСР, Союз работников кинематографии СССР), однако концепция культурной политики не претерпела изменений. Партийность и классовость оставались главными политическими принципами в ее осуществлении.

Духовную атмосферу этого времени также составляли настроения, связанные с так называемой «оттепелью». «Явление «оттепели» многогранно: это и надежды на обновление социализма, порожденные XX съездом КПСС, и стремление к творческой свободе, и жажда понять страну, в которой живешь, и романтическое увлечение ленинизмом, освобожденным от сталинских искажений, и попытка выйти за пределы привычного круга идей и стереотипов, и вера в то, что можно и нужно думать, жить, писать, творить честно, не дожидаясь указаний, не боясь окриков, не оглядываясь на авторитеты» [1]. Именно этими принципами и надеждами определялся духовный облик поколения шестидесятников.

«В годы «оттепели» к читателям вернулись запрещенные в прежние годы С.А. Есенин, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, И.Э. Бабель, Б.А. Пильняк, М.М. Зощенко, стало возможным изучать творчество В.Э. Мейерхольда и А.Я. Таирова, слушать не звучавшие ранее произведения Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна и др. Были опубликованы «Русский лес» Л.М. Леонова, «Не хлебом единым» В.В. Дудинцева, «Искатели». Д.А. Гранина, «Братья и сестры» Ф.А. Абрамова, «Теркин на том свете» А.Т. Твардовского, «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына. Значительным явлением литературной и политической жизни стал журнал «Новый мир», возглавляемый А.Т. Твардовским. В Москве открылся театр «Современник», постановки которого («Вечно живые», «Голый король» и др.) вызывали восторг и споры публики. Кинофильм М.К. Калатозова «Летят журавли» был триумфально показан на Каннском фестивале» [2]. Все это меняло атмосферу в обществе, делало ее более демократичной.

Однако власть не собиралась сдавать свои позиции в деле управления культурными процессами, происходящими в стране, и считала руководство необходимым. Н.С. Хрущев активно «напоминал» авторам, о том, что сохранение идейной партийной линии – цель и задача творчества писателей и художников.

Оставались недоступными для основной массы населения СССР такие шедевры мировой литературы, как «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова, «Котлован» и «Чевенгур» А.П. Плато-

нова. Осуществлялись гонения на Б.Л. Пастернака за опубликованный на Западе роман «Доктор Живаго», удостоенный Нобелевской премии в области литературы.

В литературе и искусстве продолжал действовать принцип партийности. Тем не менее наметились некоторые изменения в отношениях между властью и интеллигенцией. Выдвинулось новое поколение поэтов: Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский и др. Параллельно с ними появляется поэзия «бардов»: Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Александра Галича, Владимира Туриянского, Виктора Берковского, Сергея Никитина, Александра Городницкого, Александра Лобановского, Арона Круппа, Евгения Клячкина, Юрия Кукина, Александра Мирзаяна, Владимира Бережкова, Веры Матвеевой, Виктора Луферова, Петра Старчика, Александра Суханова, Вероники Долиной, Александра Дольского. Это была поэзия другого склада и формировала другую, отличную от идеологизированной, систему координат. Доминантой в творчестве «бардов» была идея свободы личности, творчества, самовыражения. При этом власть, в лице Министерства культуры, должна способствовать этим процессам, то есть отнестись к этому более гуманно и демократично. Только за это «барды» попали в разряд «антисоветчиков». Власти преследовали их активную свободолобивую творческую позицию, не давая возможности транслировать свое творчество. Двери концертных организаций, издательств, радио- и телестудий перед поэтами-певцами были закрыты. Они становились изгоями в творческих союзах. Многим из них вообще пришлось покинуть страну. Однако все эти меры только способствовали росту популярности «бардовской песни».

В это время появляется несколько вариантов обозначений для данного вида творчества: «бардовская песня», «авторская песня», «самодетельная песня». Исследователями предпринимается попытка дать определение и ее исполнителям: «автор-исполнитель», «поэт-песенник», «поющий поэт». Нельзя не заметить, что в любом из определений отчетливо прослеживается акцент на поэзию. Литературовед, критик, прозаик, доктор филологических наук, профессор факультета журналистики МГУ, автор многих книг В.И. Новиков в своей статье «Авторская песня как поэзия сопротивления» объясняет генезис бардовской песни: «Бардовская песня – это цензура – магнитофон – гитара» [3]. Исследователем культуры бардов И.А. Соколовой дается следующее определение авторской песни: «Авторская песня... – это тип песни, который сформировался в среде интеллигенции, в годы так называемой оттепели и отчетливо противопоставил себя песням других типов. В этом виде творчества один человек сочетает в себе (как правило) автора мелодии, автора стихов, исполнителя и аккомпаниатора. Доминантой при этом является стихотворный текст, ему подчинены и музыкальная сторона, и манера исполнения. В качестве дополнительных значимых характеристик выступают такие, как личностное начало, собственная оригинальная традиция, эстетика, стилистика, поэтика авторской песни» [4]. Историко-литературный исследователь второй половины XX в. В.А. Зайцев характеризует ее как «...взаимодействие, синтез разных видов искусств на основе словесного искусства, поэзии» [5].

Практически до 80-х гг. XX в. в Советском Союзе масштабного научного осмысления авторской песни как художественного явления не предпринималось. Несмотря на то, что на данный момент термин «авторская песня» достаточно хорошо разработан в общем терминологическом смысле – авторская песня подразделяется на: «самодетельную», «студенческую», «туристическую». Ее сложно как-либо позиционировать с литературной и музыкальной точки зрения. Терминологически наиболее точными являются, на наш взгляд, суждения А.В. Кулагина и В.И. Новикова об авторской песне как наджанровом поэтическом явлении.

В своих мнениях по поводу «авторской песни» (кстати, именно такое название закрепилось за данным видом искусства в прессе в 1965–1966 гг. XX в.) ученые отмечают очень низкий профессиональный уровень и оценивают это явление как заниженную культуру, ссылаясь на очевидную связь «авторской песни» и низкопробного, «дворового» и даже блатного пения. Вряд ли с этим могут согласиться люди, непосредственно связанные с авторской песней, так как для автора это – творение, наполненное внутренним смыслом, в котором он раскрывает свою потребность говорить и быть услышанным. В текстах песен 60–80 гг. XX столетия нет прямого указания на такие проблемы, как критика действующей власти, выражение несогласия с социальными устоями. «Завуалированность» авторской песни играет позитивную роль. Она может трактоваться по-разному и не может быть расценена как «прямая явная угроза» власти, а может являться лишь домыслом критиков. Это песня для интеллектуалов и для интеллигенции, поэтому она с «двойным дном».

Для слушателя, прежде всего, важна авторская индивидуальность. Любители и знатоки творчества бардов вряд ли могут перепутать Ю. Визбора с Ю. Кимом и не отличить Ж. Бичевскую от Н. Матвеевой. Названные выше авторы являются, несомненно, самыми яркими пред-

ставителями жанра, тем не менее, все остальные создатели песен также узнаваемы почитателями благодаря своей неподражаемости.

Индивидуальность автора подтверждается уже в тематике песен. У Б. Окуджавы, где главным становится образ дружбы, дороги, пути в неизведанное и пути к самопознанию. Песни А. Галича носят горький и сатирический характер. Его песни отличаются смелостью и откровенностью. Ю. Ким писал о советских диссидентах иронично, даже с сарказмом. Тема обличения античеловечности и жестокости, тема человеческого сострадания, а также тема Великой Отечественной Войны стала общей практически для всех авторов.

Как отмечает И.Б. Ничипоров, в своей статье «Авторская песня как предмет литературоведческого, лингвистического и междисциплинарного изучения» XX в. является временем идей синтезирующего взаимопроникающего искусства. В бардовской песне важен синтез слова, музыки и исполнителя. Период 50–70-х гг. XX в. отмечен достижением наиболее значимых художественных высот в этом музыкальном направлении.

Жизнь 60–80-е гг. XX в. в СССР шла в соответствии с партийными установками, и, конечно же, касалась всех, без исключения, людей. Студенческая молодежь не стала исключением, а, скорее, наоборот, в определенной степени являлась «инструментом власти» (политика в области кадров). Студенческие отряды становились своего рода «аккумуляторами» и «трансляторами» песенной культуры бардов.

Студенчество – это время учебы, любви, песен под гитару, костров, студенческих отрядов. Молодость и позитивное отношение к жизни – вот отличительные признаки студентов 60–80 гг. XX в. Пройдя через студенческие отряды, молодые люди становились более зрелыми и ответственными. В условиях коллективной жизнедеятельности у молодых людей формировались морально-нравственные позиции, присущие советскому человеку и гражданину, что стало основой для активной общественной позиции. Студенческие отряды становятся для молодых людей «романтикой строительных будней». Каждый отряд отличался своей изюминкой, имел свои традиции, свою культуру.

Это дало возможность развитию творчества студентов, а именно песенному творчеству. Оно выступает как контркультура по отношению к традиционной культуре того времени, так как носит в основном юмористический характер и практически распространено в студенческой среде.

Поэзия студенческого песенного творчества носит очень специфический и узкий характер, даже в рамках авторской песни. Авторство как таковое здесь размыто, то есть отсутствует «индивидуальная краска творчества», спектр проблематики сводится к насущным проблемам студенчества, а не к размышлениям, например, о смысле жизни. Кроме того, часто наблюдается явление, когда вновь написанные стихи накладываются на уже известную и популярную мелодию.

Любовь, как основное, воспеваемое всеми чувство, является отличительной чертой, характеризующей молодежь. В творчестве студентов она представлена с определенной долей юмора. Примером может служить текст песни, исполняемой в 80-х гг. XX в. студентами ВИСИ (Волгоградского инженерно-строительного института), где студенческие слова были положены на популярную патриотическую песню «Я люблю тебя жизнь» (автор текста К. Ваншенкин, композитор Э. Колмановский). Всем хорошо известно исполнение этой оригинальной песни (чаще И. Кобзоном) и особая восторженно-возвышенная и глубоко патриотичная подача текста. Но студенческий вариант отличается иным содержанием:

Я ребята студент, что само по себе и не ново!
В настоящий момент это самое модное слово.
Век живи век учись, попивая чаек с маргарином.
Так проходит вся жизнь, а помрешь ты дубина-дубиной...
...Ах, как годы летят, ты грустишь, плешь во лбу примечая.
Жизнь, ты помнишь ребят, что погибли диплом защищая.
Так ликуй и вершись в звоне громком весеннего гимна,
Я люблю тебя, жизнь, почему ж ты ко мне не взаимна?

В исполнении этой песни, ее творческого прочтения студенты вкладывают особый смысл, выражая его в особой интонации и акцентируя внимание слушателя на более значимых словах. Восторженность и возвышенность здесь слышится в начале песни, где воспето гордое звание студент, а в последней строчке явно слышится наивный вопрос о «взаимности», и этот вопрос носит очень символический характер, как, собственно говоря, многое в песнях студентов.

Люди нынешнего поколения, интересующиеся авторской песней, имеют возможность «прикоснуться» к авторам-первооткрывателям данного направления. Многие из них еще живы, а некоторые были нашими современниками. Б. Окуджава, А. Галич, Ю. Визбор, В. Высоцкий –

имена, которые знают даже «непосвященные». Особенный смысл их авторского творчества заключается в том, что при знакомстве с ним, последний становится для многих близким и понятным. Ведь, недаром говорят, что музыка – это язык души! Мало кто остается равнодушным к военным песням, к «юмористическим картинкам», к душевной лирике бардов, которые приняли на себя почетную миссию – быть первыми в основании данного музыкального направления. Студенты 60-80 гг. XX столетия не являются исключением. На общей волне подъема авторской песни они активно включаются в творческий процесс, внося в него особенности, присущие современному студенчеству.

Ссылки:

1. Бочаров А.Ю. Персональный сайт учителя истории. URL: http://ideolog8.narod.ru/exzamen-history.htm#_Toc173349994 (дата обращения: 18.02.2011).
2. Там же.
3. Владимир НОВИКОВ Авторская песня как поэзия сопротивления. URL: www.vestnik.com/issues/2002/0228/win/novikov.htm (дата обращения: 21.06.2010).
4. Ничипоров И.Б. Авторская песня как предмет литературоведческого, лингвистического и междисциплинарного изучения. URL: <http://old.portal-slovo.ru/rus/philology/258/558/9597> (дата обращения: 21.06.2010).
5. Там же.

References (transliterated):

1. Bocharov A.Y. Personal'niy sayt uchitelya istorii. URL: http://ideolog8.narod.ru/exzamen-history.htm#_Toc173349994 (date of access: 18.02.2011).
2. Ibid.
3. Vladimir NOVIKOV Avtorskaya pesnya kak poeziya soprotivleniya. URL: www.vestnik.com/issues/2002/0228/win/novikov.htm (date of access: 21.06.2010).
4. Nichiporov I.B. Avtorskaya pesnya kak predmet literaturovedcheskogo, lingvisticheskogo i mezhdistsiplinarnogo izucheniya. URL: <http://old.portal-slovo.ru/rus/philology/258/558/9597> (date of access: 21.06.2010).
5. Ibid.