

Ольховская Маргарита Сергеевна, студент
Северо-Кавказский Федеральный Университет
Olhovskaja Margarita Sergeevna
NCFU

СПЕЦИФИКА ЖАНРА АВТОРСКОЙ ПЕСНИ В ТВОРЧЕСТВЕ В.С. ВЫСОЦКОГО THE SPECIFICS OF THE GENRE OF THE AUTHOR'S SONG IN THE WORK OF V.S. VYSOTSKY

Аннотация. В статье рассматривается влияние и место жанра авторской песни в творчестве В.С. Высоцкого

Abstract. The article examines the influence and place of the genre of the author's song in the work of V.S. Vysotsky

Ключевые слова: Высоцкий, авторская песня, специфика в жанре

Keywords: Vysotsky, author's song, genre specifics

В середине XX века в русской литературе появилось своеобразное явление – широкий пласт поэзии, который освободился от традиционных графических форм (письменных и печатных) и стал существовать в тесной связи с музыкальным (преимущественно гитарным) сопровождением и исполнительской интерпретацией. Этому явлению было дано название «авторская песня». Причиной его возникновения стало беспрецедентное развитие информационных технологий, особенно массовая доступность магнитофонов, что способствовало созданию и распространению художественных текстов, предназначенных для устной или аудиовизуальной передачи. С тех пор количество таких произведений продолжает расти, однако литературоведение по-прежнему не уделяет им достаточного внимания. Хотя некоторые образцы авторской песни и родственных явлений, таких как рок-поэзия, становятся предметом исследования, а творчество отдельных авторов анализируется, общий вопрос о природе данного художественного феномена остается почти неосвещенным, что связано с устоявшимися традициями.

Для более глубокого понимания авторской песни как феномена поэтической традиции мы опираемся на мнение известных представителей этого жанра, которые предоставляют свои уникальные взгляды на данное явление.

И.А. Соколова в своей монографии утверждает, что авторская песня представляет собой симбиоз автора стихов, композитора мелодии и аккомпаниатора. Основным импульсом для развития данного жанра стал так называемый период «оттепели». Кроме того, И.А. Соколова выделяет лирический стихотворный текст как доминирующий элемент авторской песни, который определяет манеру исполнения и музыкальное сопровождение. В качестве дополнительной характеристики она указывает на важность личностного начала, стилистики, эстетики и оригинальности исполнения авторской песни.

Так, Б. Ш. Окуджава, один из основоположников авторской песни, подчеркивает, что стихи составляют краеугольный камень этого направления. В его понимании аккомпанемент и музыкальное сопровождение имеют второстепенное значение и служат лишь поддержкой для поэзии, позволяя ей раскрывать свои глубинные смыслы. Он утверждает, что: «Именно слова, их ритм и эмоциональное наполнение являются ключевыми для восприятия авторской песни».

А. Галич, в свою очередь, предлагает рассматривать авторскую песню как явление литературного характера. Он акцентирует внимание на том, что тексты песен обладают поэтической структурой и могут быть частью литературного наследия. Галич утверждает, что авторская песня не только отражает личные переживания исполнителя, но и имеет социальную значимость, затрагивая актуальные проблемы и темы своего времени.

Не менее значимым является и мнение В. Высоцкого, который, несмотря на свою известность как исполнитель песен, отказывался называть свои произведения песнями в

традиционном смысле. Для него это были прежде всего стихи, исполняемые под незатейливый инструмент. В. Высоцкий считал, что музыка не должна заслонять поэтическое содержание, а выполняет роль создания дополнительного эмоционального фона для текста. Такой подход ставит акцент на литературность произведений, подчеркивая их глубину и многослойность.

Таким образом, взгляды этих авторов подчеркивают разнообразие подходов к пониманию авторской песни и ее места в поэтической традиции. Они открывают дискуссию о взаимосвязи между текстом и музыкой, а также о значении личного опыта и социального контекста в создании этого уникального жанра.

Мы также можем утверждать, что самодеятельная лирика, из которой и возникла авторская песня, сыграла важную роль в качестве альтернативы официальной молодежной музыке, которая навязывалась сверху. В условиях концертов и мероприятий, организованных государством, молодежи требовались «свои» песни, которые отражали бы их мысли, чувства и переживания. Эти композиции рождались в среде студентов и молодых людей, находящихся под воздействием новых социальных и культурных изменений.

Студенты 1950-х годов олицетворяли собой уникальное явление, представляя собой сообщество, в котором активно обсуждались острые социальные и политические вопросы того времени. Это было время, когда молодое поколение искало свои пути самовыражения и способы противостоять давлению официальной идеологии. В таких кругах студенты открыто дискутировали на темы, касающиеся политики, общественных изменений и личных свобод, что создавало атмосферу интеллектуального и творческого поиска.

Песни, возникавшие в этой молодежной среде, стали основополагающим элементом их культуры. Они не просто развлекали, но и передавали важные сообщения, отражали эмоциональные состояния и служили связующим звеном между молодыми людьми. Эти произведения становились своего рода "гимном" для тех, кто стремился к переменам, искал возможность самовыражения и отстаивал свои идеи.

Таким образом, самодеятельная лирика подняла завесу над внутренним миром молодежи, позволяя создавать уникальные музыкальные формы, которые не только развлекали, но и вдохновляли. Эти песни стали отражением времени, в котором молодые люди стремились отстоять свою идентичность и выразить свое отношение к окружающей действительности.

Молодежь и все мыслящие слои общества того времени находились в состоянии эйфории и оптимизма, связанных с социальной организованностью и изменениями, происходившими в стране. Авторская песня стремилась максимально отразить эти чувства и настроения, становясь отражением культуры своего времени. На этом этапе авторская песня выступала символом идеалов и надежд, обеспечивая социуму звучание «всего самого светлого». Лиризм и беззлобный юмор пронизывали тексты песен, которые могли быть как романтическими, так и маршеобразными, создавая атмосферу доверия и радости.

В этот период авторская песня идеализировала постреволюционные годы, когда образы комиссаров и маленьких трубачей становились романтическими и полными надежды. Эти персонажи символизировали новую эпоху, их образы вписывались в контекст культурного возрождения, показывая, что после бурного периода революции есть место для мечт и стремлений.

Одной из самых значимых тем в авторской песне стало воплощение всей романтической традиции, связанной с темой странствий. Эта тема прекрасно отображала дружбу, взаимопомощь и единение людей в их поисках. Путь в песнях становился метафорой жизненного пути, представляя собой определённую линию жизни с ее надеждами и ожиданиями, что помогало молодежи осознать свои стремления и цели.

Авторская песня охватывала широкий спектр тем и стилей – от глубокой философской лирики до озорных шуток, что делало ее доступной и привлекательной для разных слоёв общества. Такие многообразные жанры позволяли каждому находить в ней что-то близкое и родное. Она была органично связана с духом своего времени и отражала настроения и чаяния общества.

Распространяясь от компании к компании, как устно, так и в виде записей, авторская песня создавала особую атмосферу общности. Она объединила людей, способствуя обмену идеями и эмоциями, что, в свою очередь, углубляло культурное взаимодействие и взаимопонимание между разными поколениями и слоями общества. В результате, авторская песня стала не только музыкальным явлением, но и важным культурным феноменом, способным закладывать основы для будущих изменений в музыкальной и социальной жизни страны.

В течение длительного времени власть оставалась в стороне от стихийно возникшей культуры, рассматривая её как не более чем часть интеллигентского быта, которая не имела значительного влияния на общество в целом. Такое мнение олицетворяло определённый этап, когда культурные проявления считались безопасными, если они не угрожали существующему порядку. Однако постепенно ситуация начала меняться, и к концу 1960-х годов это привело к значительным изменениям в общественном сознании.

Оптимизм, который был актуален в советском обществе – стал постепенно сменяться чувством неуверенности и цинизма. Люди начали осознавать, что их идеалы и мечты не всегда соответствуют реальности, и это порождало внутренний конфликт.

Такие события укрепили сообщество поклонников, превращая их в активных участников культурного диалога.

Вторая половина 50-х годов до начала 80-х годов стала периодом, когда одним из главных символов культуры стал мотив дороги. Дорожная тематика тесно связалась со строительством социалистического общества и новыми взаимосвязями между людьми. Также следует отметить, что идея строительства была одним из ключевых аспектов советской жизни. Концепция дороги и путь в их единстве составляли смысловую основу всей советской идеологии.

Определение конечной цели пути, выбор направления и темпы движения все это находилось под контролем высшего партийного руководства страны. Легенда о вожде, который являлся не только основателем Советского Союза, но и олицетворением всех лучших человеческих качеств, была одним из важнейших элементов советской идеологии.

Вторая половина 1950-х годов и до начала 1980-х годов явилась периодом, когда мотив дороги стал одним из наиболее значительных символов советской культуры. Дорожная тематика отразила стремление общества к переменам и прогрессу, а также углублённое понимание строительства социализма, которое было неотъемлемой частью жизни и идеологии того времени. Понятие дороги ассоциировалось с обновлением, внутренним движением общества и построением новых отношений между людьми. Это отражало не только физические пути, но и философские, символизируя пути к новым достижениям, целям и идеалам.

В этом контексте идея строительства как ключевого момента в жизни СССР находила своё выражение в различных аспектах: от инфраструктурных проектов до широкой пропаганды жизненных целей, основных ценностей и роли каждого гражданина в построении социалистического общества. Понятие дороги и концепция пути в их взаимосвязи составляли смысловой каркас всей советской идеологии, пронизывая искусство, литературу и массовую культуру.

Определение конечной цели пути, выбор направления и темпов движения находились в руках высшего партийного руководства. Этот контроль выражался в стратегическом планировании, направленном на достижение идеалов социализма. Легитимизация власти была тесно связана с идеей прогресса, которую символизировала дорога – она обещала более светлое будущее и возможности для всех. Каждая новая инициатива, будь то строительство новых заводов или благоустройство городов, воспринималась как шаг вперёд на этом пути к «светлому будущему».

Легенда о вожде, который был не только основателем Советского Союза, но и олицетворением всех лучших качеств, также играла важную роль в закреплении этих идей. Этот харизматичный образ служил символом единства и надежды, представляя собой идеал,

к которому стремилось общество. Вожди, олицетворяющие мудрость, силу и заботу о народе, стали основой для формирования массового сознания. Культ личности, связанный с такой фигурой, стал важной частью идеологической системы, создавая стереотипы и ожидания в отношении лидерства и его роли в строительстве будущего.

Таким образом, мотив дороги в культуре того периода стал не просто художественным образом, но и символом общественных изменений, отражая искреннее стремление общества к прогрессу, коллективным усилиям и социальным преобразованиям. Эта метафора стала основой, на которой строились идеалы коллективного движения, помогая соединить личные амбиции и общественные цели в единую систему.

Авторская песня как литературное явление активно обсуждалась в дискуссиях того времени, и её определение часто звучало на выступлениях В. Высоцкого. Она не только отражала независимый процесс развития профессионального жанра, но и оспаривала сравнение с "самодеятельностью". В середине 60-х годов наблюдалась тенденция к выделению одного "поющего лидера", что положило конец практике совместного пения. Теперь людей, объединённых одной идеей и вкусами, скорее связывало совместное восприятие, чем совместное исполнение песен.

В 70-е годы авторская песня стала проявлять признаки саморефлексии и исследовать пережитое слушателями складывалось ощущение, что при прослушивании песен Высоцкого он обращался не ко всей аудитории, а лично к каждому, создавая интимную атмосферу. В лице Высоцкого авторская песня претерпела значительные изменения: вместо оптимистичного начала в её звучании появился драматический надрыв и трагическая острота.

Авторская песня как литературное направление переживала активное обсуждение и развитие в культурной среде середины XX века, особенно заметное в дискуссиях того времени. В. Высоцкий, как один из ярчайших представителей этого жанра, часто использовал термин "авторская песня" в своих выступлениях, подчеркивая важность индивидуального авторского голоса и происхождение произведений. Эта музыка не просто отражала самобытный процесс становления профессионального жанра, но и снимала пелену сравнения с "самодеятельностью", тем самым выделяя свою уникальность на фоне других музыкальных форм.

В середине 1960-х годов в культурной среде стала проявляться явная тенденция к выделению одного "поющего лидера", что фактически положило конец эре совместного пения. Вместо того чтобы петь вместе, публики и исполнители начали испытывать более глубокую связь через индивидуальное восприятие музыки и текстов. Это означало, что компанию зрителей объединяло не столько коллективное исполнение, сколько общее восприятие искусства, а также идеи и чувства, которые они разделяли.

70-е годы ознаменовались новым этапом для авторской песни, когда она стала всё более склонной к саморефлексии и углублению в личные переживания и "частный быт". Песня превращалась в инструмент для выражения чувств, тревог и размышлений о жизни, а не лишь в средство развлечения. Это изменение отражалось и в том, как воспринимались песни Высоцкого: у слушателей возникало стойкое ощущение, что он обращается непосредственно к каждому из них, а не к аудитории в целом. Высоцкий создавал атмосферу интимности и доверия, его тексты и мелодии становились личным откровением, способным затронуть душу каждого слушателя.

Среди таких изменений, авторская песня в лице Высоцкого претерпела значительные трансформации. Вместо оптимистичного начала теперь на сцену выходили драматические и порой трагические элементы. Высоцкий, известный своим глубоким и эмоциональным исполнением, стал символом новой волны авторской песни, где каждый аккорд и каждое слово могли нести в себе ироничный трагизм, бытовую боль или глубокую философию. Это преобразование не только усилило его легитимность как артиста, но и сделало его песни особенно близкими и понятными широкой публике, начиная от простых людей и заканчивая интеллигенцией.

Таким образом, авторская песня эволюционировала в этом контексте в мощный культурный феномен, став местом для личного выражения, глубокого анализа и горестного переживания, что было особенно актуально для общества, испытывавшего смену эпох и социальных реалий. вания "частного быта".

Список литературы:

1. Петров, А. В. Жанр авторской песни в русской поэтической традиции второй половины XX века – Москва, 2010. – 450 с.
2. Лейдерман, Н. Л. Владимир Высоцкий и его время – Санкт-Петербург: Logos, 2002. – С. 520-548.
3. Георгиева, Л. П. Поэтический мир В. Высоцкого – Москва: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 1999. – С. 24-35.

