

Ruská autorská píseň. Hlavní představitelé: B. Okudžava, V. Vysockij, A. Galič

Авторская песня, или **бардовская музыка** – песенный жанр, возникший в середине XX века в разных странах. Его отличительными особенностями является совмещение в одном лице автора музыки, текста и исполнителя, гитарное сопровождение, приоритет значимости **текста** перед музыкой.

Предшественниками авторской песни можно считать городской романс и песенные миниатюры Александра Вертинского.

Поначалу основу жанра составляли студенческие и туристские песни, отличавшиеся от «официальных» (распространявшихся по государственным каналам) доминирующей личностной интонацией, живым, неформальным подходом к теме. В довоенной Москве стали популярны песни геолога Николая Власова (1914 – 1957) – «Студенческая прощальная» («Ты уедешь к северным оленям, в дальний Туркестан уеду я...») и др.

Чаще всего (хотя и не всегда) исполнители песен этого жанра являются одновременно авторами и стихов, и музыки – отсюда и название.

В начале 1950-х мощный пласт авторских песен появился в студенческой среде, в частности, на биологическом факультете МГУ (известнейшими авторами этой плеяды стали Г. Шангин-Березовский, Д. Сухарев, Л. Розанова) и в Педагогическом институте им. Ленина (Ю. Визбор, Ю. Ким, А. Якушева). Широкую популярность приобрела авторская песня в середине 1950-х, с появлением магнитофона. В это время начали систематически сочинять песни Юрий Визбор, Б. Окуджава, Н. Матвеева и А. Дулов.

Позднее, в 1960-х – 80-х, классиками жанра стали Владимир Высоцкий, Александр Галич, Владимир Туриянский, Виктор Берковский, Сергей Никитин, Александр Городницкий, Вадим Егоров, Арон Крупп, Евгений Клячкин, Юрий Кукин, Александр Мирзаян, Владимир Бережков, Вера Матвеева, Виктор Луферов, Александр Ткачѳв, Пѳтр Старчик, Александр Суханов, Владимир Ланцберг, Вероника Долина, Александр Дольский, Леонид Семаков, в 80-х и 90-х к ним добавились Михаил Щербаков, Любовь Захарченко и творческий дуэт Алексея Иващенко и Георгия Васильева («Иваси»).

Авторская песня была одной из форм самовыражения «шестидесятников».

Первый этап – романтический, лидером которого стал Б. Окуджава, продолжался примерно до середины 1960-х гг. Главной сферой реализации романтического начала была «песня странствий» с центральными для неё образами дружбы (друга) и дороги как «линии жизни» – пути в неизведанное и пути к самопознанию. На этом этапе авторская песня практически не выходила за пределы породившей её среды,

распространяясь «от компании к компании» изустно или в магнитофонных записях. Публично она исполнялась крайне редко и, опять-таки, почти исключительно «в своем кругу» – в самодеятельных студенческих «обзрениях», «капустниках» творческой интеллигенции и т. п., а также на туристических слётах, которые постепенно превратились в фестивали авторской песни. На этом этапе власти почти не обращали на авторскую песню внимания, считая безобидным проявлением самодеятельного творчества, элементом интеллигентского быта.

Особняком, однако, стояли горькие и сатирические песни **А. Галича**, который уже в начале 60-х гг. («Старательский вальсок», «Спрашивайте, мальчики», «За семью заборами», «Красный треугольник» и др.) обратился к резкой критике существующего строя с неслыханной для того времени смелостью и откровенностью.

Эстетика «песни протеста» была продолжена **В. Высоцким**. Он расширил интонационные приёмы (так, его интонационная находка – распевание согласных) и лексику песни, включив в неё обширный пласт сниженной лексики.

Важное место в творчестве многих бардов занимала тема Великой Отечественной войны. При этом, в отличие от героического пафоса песен «официальной культуры», в авторской песне на первое место выходил **«человеческий аспект»** войны, причинённые ею страдания, её античеловечность («До свидания, мальчики!» Б. Окуджавы, «Баллада о вечном огне» А. Галича, «Так случилось, мужчины ушли» В. Высоцкого и многие другие песни).

Видя силу воздействия *такой* авторской песни, власти перешли к её преследованию. Перед поэтами-певцами наглухо закрылись двери концертных организаций (в 1981 году после XXV Московского слёта КСП по линии ВЦСПС было разослано в регионы письмо, запрещающее предоставление любых площадок для сценических выступлений, издательств, радио- и телестудий, их изгоняли из творческих союзов, выталкивали в эмиграцию (А. Галич), всячески поносили в печати и т. д. В то же время, благодаря «магнитиздату», её знали, пели, слушали, переписывали друг у друга.

Однако, отношение государства к авторам было далеко не единым. Так, Союз писателей занимал позицию предельно неприязненную – «что это за поющие поэты»; в то же время Союз композиторов многое делал для авторов самодеятельной песни, считая, что их творчество, при всей самодельности их мелодий, компенсирует некоторое пренебрежение массовой песней, появившееся у профессиональных композиторов в 60-е годы по сравнению с довоенным временем.

Среди работ профессиональных композиторов интонации авторской песни узнаваемо звучит у Микаэла Таривердиева, Александры Пахмутовой и Андрея Петрова.

Повзрослевшие «барды»-основатели жанра продолжали разрабатывать лирическую линию, но в ней все отчетливее звучали ностальгия по прошлому, горечь потерь и предательств, стремление сохранить себя, свои идеалы, рдеющий дружеский круг, тревога перед будущим – настроения, суммированные в чеканной строчке Б. Окуджавы: «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». Эта лирико-романтическая линия была продолжена в творчестве С. Никитина, А. Дольского, В. Долиной, а также бард-рокеров (А. Макаревич, Б. Гребенщиков, А. Холкин).

С начала 1990-х гг. развитие авторской песни перешло в спокойное русло. Растёт число «поющих поэтов» и их исполнительское мастерство, количество их профессиональных организаций, концертов, фестивалей, продаваемых кассет и дисков; оформляется даже своеобразная «классика» авторской песни (популярные альбомы «Песни нашего века»). Появляются посвящённые авторской песне передачи на радио и телевидении.

Жанры и термины

Чёткой и единой терминологической системы, связанной с песенными жанрами, до сих пор не существует. Иногда термины «авторская песня» и «бардовская песня» употребляют как синонимы. Но, например, Владимир Высоцкий категорически не любил, чтобы его называли «бардом».

Хроники показывают, что в 1950-х и начале 1960-х годов наиболее употребителен по отношению к жанру был термин «самодеятельная песня» – его, в частности, применяли и сами авторы.

Александр Аркадьевич Галич (1918 – 1977, Париж) – советский поэт, сценарист, драматург, прозаик, автор и исполнитель собственных песен.

Стихи и песни

С конца 1950-х гг. Галич начинает сочинять песни, исполняя их под собственный аккомпанемент на семиструнной гитаре. Отталкиваясь в какой-то мере от романсовой традиции и искусства А. Н. Вертинского, Галич стал одним из самых ярких представителей жанра русской авторской песни (наряду с В. С. Высоцким и Б. Ш. Окуджавой), который вскоре развили барды и который с появлением магнитофонов приобрёл огромную популярность. В этом жанре Галич сформировал своё собственное, особое направление.

Первые песни – «Леночка» (1959), «Про маляров, истопника и теорию относительности» и «Закон природы» (обе 1962) – будучи относительно безобидными в политическом отношении, тем не менее резко диссонировали с официальной советской эстетикой. Так начался коренной перелом в творчестве весьма благополучного советского литератора.

Конфликт с советскими властями

В дальнейшем его песни становились всё более глубокими и политически острыми, что привело к конфликту с властью. Галичу было запрещено давать публичные концерты. Его не печатали и не позволяли выпустить пластинку. По сути дела, это был запрет на любую профессиональную деятельность и работу.

Он выступал со своими песнями по квартирам, на так называемых «домашних концертах», собиравших ему очень небольшие заработки. Его песни распространяли и передавали друг другу в магнитофонных записях, благодаря которым он становился всё более популярен и которые изымались работниками КГБ при обысках.

Что же произошло с преуспевающим членом Союзов советских писателей и кинематографистов: драматургом, сценаристом большого количества кинофильмов, автором популярных песен для молодёжи на рубеже его пятидесятилетия? Вот что сам Галич сказал об этом: "Я уже всё видел. Я уже был благополучным сценаристом, благополучным драматургом, благополучным советским холуём. И я понял, что я так больше не могу. Что я должен, наконец-то, заговорить в полный голос, заговорить правду..." И этого ему не простили. В 1974 году он покинул родину.

"На воле – снег, на кухне – чад, вся комната в дыму, а в дверь стучат, а в дверь стучат, на этот раз – к нему! ... О чём он думает теперь, теперь, потом, всегда, когда стучит ногою в дверь чугунная беда?! ... (А в дверь стучат!) В двадцатый век! (Стучат!) Как в темный лес. Ушёл однажды человек и навсегда исчез", - эти строки были посвящены Даниилу Хармсу.

Булат Шалвович Окуджава (1924 – 1997, Франция) – советский и российский поэт, бард, прозаик и сценарист, композитор. Автор около двухсот авторских и эстрадных песен, написанных на собственные стихи, один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни в 1950-е – 1980-е годы.

Поэт, бард

Первая песня Окуджавы «Нам в холодных теплушках не спáлось» относится к периоду службы в артиллерийской бригаде, текст песни не сохранился. Вторая была написана в 1946 году – «Старинная студенческая песня» («Неистов и упрям...»). Стихи Окуджавы впервые появились в гарнизонной газете Закавказского фронта «Боец РККА» (позднее – «Ленинское знамя»), сначала под псевдонимом А. Долженков.

В 1956 году выпустил свой первый сборник «Лирика».

В 1959 начал выступать со своими песнями, быстро завоёвывая популярность. К этому периоду (1956 – 1967) относится сочинение многих известных песен Окуджавы: «На Тверском бульваре», «Песенка о Лёнке Королёве», «Песенка о голубом шарике», «Сентиментальный марш», «Песенка о полночном троллейбусе», «Не бродяги, не пропойцы», «Московский муравей», «Песенка о комсомольской богине» и др.

В 1961 году в Харькове состоялся первый в СССР официальный вечер авторской песни Окуджавы. В 1962 году он впервые появился на экране в фильме «Цепная реакция», в котором исполнил песню «Полночный троллейбус».

В 1970 году на экраны вышел фильм «Белорусский вокзал», в котором исполнялась песня Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа». Окуджава – автор и других популярных песен для кинофильмов. В общей сложности песни Окуджавы и на его стихи звучат в более чем 80-ти фильмах.

Окуджава стал одним из самых ярких представителей жанра русской авторской песни (наряду с В. С. Высоцким и А. А. Галичем), который с появлением магнитофонов приобрёл огромную популярность. В этом жанре Окуджава сформировал своё направление. В 1967 году во время поездки в Париж он записал 20 песен на студии «Le Chant du Monde». На основе этих записей первая пластинка с песнями Окуджавы вышла в Париже в 1968 году под названием «Le Soldat en Papier». В том же году в Польше вышла пластинка с песнями Окуджавы в исполнении польских артистов, и одна песня – «Прощание с Польшей» – в нём была в исполнении автора.

Песни Булата Окуджавы, распространяясь в магнитофонных записях, быстро завоёвывали популярность, в первую очередь среди интеллигенции: сначала в СССР, затем и среди русской эмиграции. Песни «Возьмёмся за руки, друзья...», «Пока Земля ещё вертится...» («Молитва Франсуа Вийона») стали гимном многих слётов КСП и фестивалей.

Владимир Семёнович Высоцкий (1938 – 1980) – советский актёр, поэт и автор-исполнитель песен.

Владимир Высоцкий вошёл в историю как автор-исполнитель своих песен под русскую семиструнную гитару.

Начало поэтической деятельности

Своё первое стихотворение «*Моя клятва*» Высоцкий написал 8 марта 1953 года, будучи учеником 8 класса. Оно было посвящено памяти Сталина. В нём поэт высказывал чувство скорби по недавно умершему вождю.

В начале 1960-х годов появились первые песни Высоцкого. Песня «Татуировка», написанная летом 1961 года в Ленинграде, многими считается первой. Неоднократно таковой её называл и сам Высоцкий.

Зрелые годы

Проработав менее двух месяцев в Московском театре миниатюр, Владимир безуспешно попытался поступить в театр «Современник». В 1964 году Высоцкий создал свои первые песни к кинофильмам и поступил на работу в Московский театр драмы и комедии на Таганке. Поэтическое и песенное творчество, наряду с работой в театре и кино, стало главным делом его жизни. В Театре на Таганке В. С. Высоцкий проработал до конца жизни.

В июле 1967 года Владимир Высоцкий познакомился с французской актрисой русского происхождения Мариной Влади (Мариной Владимировной Поляковой), ставшей его третьей женой (декабрь 1970 года).

13 февраля 1978 года приказом № 103 министра культуры СССР, согласно записи в аттестационном удостоверении артиста № 17114, Владимиру Высоцкому была присвоена высшая категория *вокалиста-солиста эстрады*, что явилось официальным признанием Высоцкого «певцом-профессионалом».

В СССР по Центральному телевидению в годы жизни Высоцкого не было показано ни одного его концертного выступления или интервью.

Высоцкий дал более тысячи концертов в СССР и за рубежом.

22 января 1980 года он записался на ЦТ в программе «Кинопанорама», фрагменты которой были впервые показаны в январе 1981 года, а целиком передача (хронометраж 1 час 3 мин.) вышла только 23 января 1987 года. В первой её части Высоцкий исполнял «*маленькое поурри*» песен из фильма «Вертикаль», песни «*Мы вращаем Землю*»; «Почему аборигены съели Кука, или Одна научная загадка» (из фильма «Ветер

„Надежды“». Название песни дано по расшифровке фонограммы видеозаписи Высоцкого); «*Я не люблю*», «Пожары», «Утренняя гимнастика», «Парус», а во второй: «Песенка ни про что, или Что случилось в Африке»; «Письмо в редакцию телевизионной передачи „Очевидное–невероятное“ из сумасшедшего дома, – с Канатчиковой дачи»; «Песня о земле» из фильма «Сыновья уходят в бой» и «*Баллада о Любви*».

Высоцкий написал больше 200 стихотворений, около 600 песен и поэму для детей (в двух частях); в общей сложности его перу принадлежит приблизительно 850 поэтических произведений.

Довольно много песен было написано специально для кинофильмов, но большая их часть, иногда по техническим причинам, но чаще из-за бюрократических запретов, в окончательные версии фильмов не вошла (например, в фильмы «Земля Санникова», «Вторая попытка Виктора Крохина», «Бегство мистера Мак-Кинли», «Стрелы Робин Гуда» и другие).

Стиль и тематика песен

Гитара у меня появилась не сразу. Сначала я играл на рояле, потом – на аккордеоне. Я тогда ещё не слышал, что можно петь стихи под гитару, и просто стучал ритм песни по гитаре и пел свои и чужие стихи на ритмы.

Как правило, Высоцкого причисляют к бардовской музыке, однако здесь нужно сделать оговорку. Тематика песен и манера исполнения Высоцкого заметно отличалась от большинства других, «интеллигентных» бардов, кроме того, сам Владимир Семёнович не причислял себя к «бардовскому» движению:

Кроме того, в отличие от большинства советских «бардов», Высоцкий был профессиональным актёром и, уже по этой причине, не может быть отнесён к самодеятельности.

Сложно найти стороны жизни, которые бы он не затронул в своём творчестве. Это и стилизации под «блатные» песни, и баллады, и любовная лирика, а также песни на политические темы: часто сатирические или даже содержащие резкую критику (прямую или, чаще, написанную эзоповым языком) общественного строя, песни об отношении к жизни простых людей, юмористические песни, песни-сказки и даже песни от лица неодушевлённых «персонажей» (например, «Песня Микрофона»; «Баллада о брошенном корабле»). Многие песни написаны от первого лица и впоследствии получили название «**песни-монологи**». В других могло быть по несколько героев, «роли» которых Высоцкий исполнял, меняя голос (например, «Диалог перед

телевизором»). Это своеобразные «песни-спектакли», написанные для исполнения одним «актёром».

Высоцкий пел о чувстве собственного достоинства людей как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях, о силе характера и тяготах человеческой судьбы, что принесло ему огромную популярность.

Необычно и ярко им представлена военная тематика в песнях о Великой Отечественной войне. Точность и образность языка, исполнение песен «от первого лица», искренность автора, экспрессивность исполнения создавали у слушателей впечатление, что Высоцкий пел об опыте собственной жизни (даже об участии в Великой Отечественной войне, по окончании которой ему было всего 7 лет) – хотя подавляющая часть историй, рассказанных в песнях, была либо целиком и полностью придумана автором, либо основана на рассказах других людей. Детские впечатления переросли в зрелые поэтические чувства.

В песнях он в первую очередь уделяет внимание тексту и содержанию, а не форме (с противопоставлением себя, таким образом, эстраде).

Большую известность В.Высоцкий получил за *«песни на надрыве»* — такие как «Кони привередливые», «Про Райские яблоки», «Спасите наши души!», «Темнота впереди...», «Охота на волков», «Банька по-белому», «Я ещё не в угаре...», «Очи чёрные», «Бег иноходца», «Смерть Истребителя в 13-ти заходах», «Две судьбы»; и многие другие.

Как исполнитель своих песен, Высоцкий отличался нетрадиционной манерой пения — он интонировал не только гласные, но и согласные.