

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ
УДК 821.161.1

Феномен авторской песни в новейших исследованиях

Владислав Игоревич БЛАГОДАРОВ ✉

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина»
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33

✉ blagodarov.vladislav@gmail.com

Аннотация. Рассмотрены новейшие научные труды, посвященные авторской песне. Изучена история возникновения интереса к данному жанру со стороны науки. Проведен обзор культурологических, искусствоведческих и филологических исследований. Проанализировано обращение исследователей к христианским мотивам в песнях советских бардов.

Ключевые слова: авторская песня, отечественные барды, музыкально-поэтическое искусство, Библия

Для цитирования: *Благодаров В.И.* Феномен авторской песни в новейших исследованиях // Державинский форум. 2024. Т. 8. № 4. С. 512-518.

ORIGINAL ARTICLE
UDC 821.161.1

The phenomenon of author's song in the latest research

Vladislav I. BLAGODAROV ✉

Derzhavin Tambov State University
33 Internatsionalnaya St., Tambov, 392000, Russian Federation

✉ blagodarov.vladislav@gmail.com

Abstract. The latest scientific works devoted to the author's song are considered. The emergence history of the interest in this genre from the science side has been studied. A review of cultural, art history and philological studies is carried out. The researchers' appeal to Christian motifs in the songs of Soviet bards is analyzed.

Keywords: author's song, native bards, musical and poetic art, the Bible

For citation: *Blagodarov, V.I.* (2024). The phenomenon of author's song in the latest research. *Derzhavinskii forum = Derzhavin Forum*, vol. 8, no. 4, pp. 512-518.

ВВЕДЕНИЕ

Феномен отечественной авторской или бардовской песни практически не рассматривался в научной среде в его самый активный период (1960–1980-е гг.). Это объясняется не только не сформировавшимся на тот момент направлением и вытекающим из этого отсутствием в нем исследовательской ценности, но и наполовину легальным положением его авторов. Как известно, несмотря на широкое признание, В.С. Высоцкий и А.А. Галич не проводили официальных концертов в СССР, а их музыкальные работы распространялись исключительно путем переписи магнитофонных кассет в домашних условиях. В 1972 г. А.А. Галич и вообще был исключен из Союза писателей, а позже вынужденно эмигрировал.

Лишь к концу 80-х гг. XX столетия искусствоведы и музыковеды обратились к данному явлению как к отдельному музыкальному жанру (Б.А. Савченко [1], М.В. Каманкина¹). Ученые обозначили его самостоятельность и поместили в русскую культуру. С тех пор начался целенаправленный процесс осмысления творчества отечественных бардов как комплексно, так и в рамках узких тем.

В настоящее время исследователи продолжают систематические научные изыскания в этой области. Как и прежде, выходят монографии, сборники, отдельные статьи, посвященные авторской песенной культуре. К примеру, три года назад увидел свет научный альманах «Окуджава, Высоцкий, Галич...» под редакцией И.А. Соколовой [2]. В нем собрано огромное количество ранее опубликованных и новых статей, интервью музыкантов, а также архивные материалы.

Однако остается непонятным, какой была степень научной заинтересованности, какая тематическая направленность была основной за прошедшие годы с начала XXI века и какую роль играла религиозная проблематика.

Целью данной работы является составление общей характеристики современного состояния изученности феномена авторской песни на материале культурологических, искусствоведческих и филологических исследовательских работ 2000–2020-х гг.

Задачи:

- 1) проследить динамику исследовательского интереса к авторской песне;
- 2) выделить основную тематику изучения авторской песни;
- 3) дать краткую характеристику ведущим направлениям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Из культурологических и искусствоведческих работ, посвященных авторской песне, выделяется диссертационное исследование О.В. Янковской «Генезис авторской песни как социокультурного феномена 50–70-х гг. XX века»². Она утверждает, что авторы и слушатели бардовской песни создают особый тип сознания, жаждущий «немедленной творческой самореализации»³, который присущ субкультуре молодежи и городской интеллигенции. Данный музыкальный жанр обладает этнической самодостаточностью, самооценностью, идущими от традиций фольклора и русских былин. От древнерусских скоморохов они также переняли обращение к социальной проблематике. Справедливым заключением ста-

¹ Каманкина М.В. Самодетельная авторская песня 1950–70-х гг. (К проблеме типологии и эволюции жанра): автореф. дис. ... канд. искусств. М., 1989. 24 с.

² Янковская О.В. Генезис авторской песни как социокультурного феномена 50–70-х годов XX века: автореф. дис. ... канд. культурологии. Шуя, 2011. 22 с.

³ Там же.

ло то, что в итоге авторская песня оказалась национальным феноменом.

Е.Н. Куриленко, кандидат искусствоведения, рассматривает проблему возникновения и развития этого жанра [3]. Начиная со времен трубадуров, труверов и миннезингеров, она анализирует причины зарождения такого течения в российской музыке 1950-х гг. Ученый считает, что период оттепели в советской истории, принесший послабления в цензуре и оживление культурной жизни общества, сподвигнул студенческую интеллигенцию на создание альтернативы государственной песне, использующейся как идеологический инструмент. У молодых людей попросту не было доверия к ее сочинителям, вследствие чего они решили возложить эту функцию на себя. Например, Булат Окуджава, будучи студентом, написал свою первую песню еще в 1946 г.

Не менее интересным предстает наблюдение о терминологической трансформации жанра. Из «студенческой» песня переходит в разряд «самодельной», что и сохраняется довольно долгое время. Понятие «авторская» укореняется благодаря В.С. Высоцкому, который только так и обозначал свои музыкальные работы. Термин «бардовская песня», имеющий кельтское происхождение, по своей сути является синонимом предыдущим двум. Хотя существует множество различий в этих понятиях, смысл авторской песни в том, что музыкант сам сочиняет текст и мелодию и сам же их исполняет.

Е.Н. Куриленко также отводит важное место рассматриваемому жанру в культурной жизни 60–80-х гг. Его «полуподпольный», неформальный статус не мешал массовому распространению. Слушателей привлекала свобода высказываний в этих записях, они с легкостью могли находить в них себя. Значительным был и эффект «узнавания», создававшийся при помощи использования в песнях близких к простым людям героев, а так-

же их бытовых, дворовых, фольклорных интонаций. Потому дистанция между исполнителем и аудиторией сократилась, то есть было достигнуто максимальное откровение и доверие. Подводя итог, исследователь отмечает сильное влияние бардовской песни, выражающееся в непрекращающемся интересе к ней, а также в растущем числе «поющих поэтов».

С.А. Кадочникова обращает внимание на журналистский подход в написании стихотворного бардовского текста и предпосылки его возникновения [4]. Исследователь затрагивает не терминологический ряд, который весьма подробно разобран Е.Н. Куриленко, но жанровую природу, остающуюся дискуссионной. Появление направления авторской песни обусловлено теоретической мыслью литераторов Серебряного века, в частности А. Белого. Перед творцами встала новая задача – синтез всех форм искусства вокруг одного основного. Барды с ней справились: в их работах соединены и стихотворный текст, и музыка, и исполнение, которые обладают собственной стилистикой, поэтикой и эстетикой. Поэтому данное направление самодостаточно, и его можно смело называть «жанр авторской песни».

По отношению к журналистике С.А. Кадочникова выделяет несколько общих признаков: поиск и освещение актуальных и злободневных тем, опереточная структура куплета, общедоступный коммуникационный язык. Иначе говоря, исполнители записывали своеобразный репортаж. Но форму журналистского поэтического бытоописания отечественные барды переняли у Н.А. Некрасова, который сатирически обновил традиционный жанр баллады. Критики не раз отмечали некрасовские черты в произведениях Б. Окуджавы и А. Галича. Другой же характерной особенностью, роднящей этих музыкантов и журналистов, автор называет их стремление к честному и незави-

сящему от официальной повестки изложению сути вещей. По мнению С.А. Кадочниковой, подобная форма «песни-репортажа» оказалась не только интересной культурной страницей России, но и вехой, повлиявшей на дальнейших музыкантов (Т. Шаов, Л. Сергеев и др.), у которых, помимо образности и экспрессивности, в текстах можно встретить черты «журнализма».

Л.П. Беленький, известный исследователь и автор трудов об отечественных бардах, в публикации под названием «Авторская песня как феномен устной песенной культуры» [5] доказывает, что данный жанр, как система художественного мышления, принадлежит скорее к устной традиции. Приводя цитаты некоторых музыкантов, ученый показывает их схожие методы создания композиций. Общим местом у них прослеживается импровизационный стиль как в музыке, так и в словах.

Автор статьи обладал возможностью пообщаться со многими творцами, утверждавшими отсутствие нотации своих произведений при их сочинительстве. В связи с таким «интуитивно-дилетантским» характером написания песен довольно трудно называть их авторов композиторами в строгом смысле этого слова. Большинство из них не только не имело музыкального образования, но даже не было обучено нотной грамоте. Однако отсутствие записи авторской песни в нотах нисколько не лишает ее ценности. Напротив, излишняя академичность приведет к потере оригинальной манеры и изначального замысла музыканта. К тому же перемещение этих произведений на листы равносильно перенесению их уже в другую песенную культуру, из устной в письменную, которая им несвойственна.

Наиболее глубоко исследование отечественной авторской песни ведется, что закономерно, представителями филологического научного сообщества. И.Г. Ко-

нова, изучившая интонационную составляющую бардовской песни [6], справедливо утверждает, что тексты этого жанра являются значительными для исследования. Подтверждением их значительности для филологического рассмотрения могут послужить многочисленные монографии и диссертации. К примеру, сборник А.В. Кулагина, посвященный аналитике осмысления авторской песни филологами [7]. Автор затронул только лишь монографии, антологии и сборники статей о Высоцком, Галиче и Окуджаве, поскольку литература о бардах уже настолько обширна, что говорить обо всем и сразу представляется невозможным.

Е.Б. Патрекеева в диссертационном исследовании «Поэтизация и депоэтизация слова в тексте: на материале авторской песни»⁴ предположила, что тексты этого жанра обладают оригинальной словесной, музыкальной и интонационной структурой. Этот факт указывает на то, что процесс поэтизации-депоэтизации (смещение лексики высокого и низкого стиля) «является одним из отличительных признаков и обладает системной языковой выраженностью»⁵.

В.А. Гавриков рассмотрел историко-теоретические закономерности развития русской песенной поэзии второй половины прошлого века [8]. Затрагивая рок-поэзию и авторскую песню, ученый допустил, что их текстообразование имеет особую функциональность и состоит из аудиальных и визуальных субтекстов, которые нужно анализировать по традиционным литературоведческим критериям.

Встроить жанр бардовской песни в традицию русской поэзии попыталась и Л.А. Левина [9]. Ученый выявила новый тип словесного творчества – медиасло-

⁴ Патрекеева Е.Б. Поэтизация и депоэтизация слова в тексте: на материале авторской песни: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тамбов, 2000. 22 с.

⁵ Там же.

весность. Он возник благодаря смешению аудио- и визуальных элементов для формирования художественного образа. Самым ярким примером медиасловесности стала авторская песня, которая, несмотря на свое новаторство, все же тяготеет к русской книжной поэзии и фольклору по многочисленным теоретико-литературным признакам.

И.Б. Ничипоров в фундаментальном исследовании «Авторская песня в русской поэзии 1950–1970-х гг.: творческие индивидуальности, жанрово-стилевые поиски, литературные связи» заявил о несомненной оригинальности и художественной специфике данного жанра, которая опирается на высокую поэзию и низовый фольклор и выстраивает жанрово-стилевую типологию: лирико-романтическое направление, трагедийно-сатирическое и песенно-поэтический эпос [10]. Независимо от их типологической принадлежности, исполнители каждого направления вплетены в общую эстетическую систему. Монография И.Б. Ничипорова, имеющая во многом программный характер в области исследования авторской песни, значительно расширяет круг имен представителей этого музыкально-поэтического течения, устанавливает связи творчества бардов второй половины XX века с поэтами-предшественниками.

Монография Н.А. Богомолова «Бардовская песня глазами литературоведа» [11] посвящена проблемам поэтики и вопросам социально-культурного значения авторской песни. Книга включает три раздела. В первом ученый дает краткую теоретическую характеристику, выдвигая свою версию терминологического ряда «самодеятельная / авторская / бардовская песня», основанную на фольклорных истоках. Во втором, историческом, разделе автор прослеживает неизвестные ранее предпосылки зарождения жанра. Самая большая, третья, часть от-

дана персоналиям – В.С. Высоцкому, А.А. Галичу и Б.Ш. Окуджаве. Каждому поэту-музыканту посвящены статьи обзорного и узконаправленного характера.

Одним из частных исследовательских направлений в области изучения бардовской песни является рассмотрение религиозных мотивов в творчестве поэтов-песенников. Основательно к библейской тематике в работах В. Высоцкого подошла Т.А. Бабенко [12]. Она изучила религиозность самого музыканта, чтобы рассмотреть ее в контексте русской литературы и сопоставить с религиозными атрибутами, сущностями и образами природы, появляющимися в его песнях. Итогом монографии стал вывод о том, что музыкант произвольно расширил значения отдельных христианских символов, вложив в них собственный смысл.

В статье «Философское осмысление экзистенции в поэзии Владимира Высоцкого» О.А. Егорова касается уже не целого явления, а только частного автора [13]. Исследователь пытается найти зерно философской мысли, анализируя и сравнивая песню «Райские яблоки» и стихотворение «Горизонт» Высоцкого, а также указать, к какому течению оно относится. Как считает О.А. Егорова, взгляды экзистенциалистов (Ж.-П. Сартр, А. Камю, Н. Бердяев, Л. Шестов), заключающиеся в раскрытии понятия человеческого существования в моменты борьбы, страданий и смерти, сильно сказались на мироощущении «шестидесятников». Это связано со стремительным технологическим прогрессом и желанием человека узнать свою роль в новой реальности. Например, в «Райских яблоках» уже духовно зрелый Высоцкий, проводя очевидную библейскую аллюзию, размышляет о спешности жизни, неминуемой смерти, выборе между любовью и ненавистью, верностью и предательством, наказанием и прощением. А в стихотворении «Горизонт» лирический герой (гонщик), доходя

до предела своих возможностей (преодолевая различные препятствия на своем пути), раскрывает свои «духовно-нравственные горизонты» [13, с. 44]. О.А. Егорова отмечает, что у многих героев произведений Высоцкого наблюдается стремление «преодолеть состояние беспоконной экзистенции или внутренней душевной маеты» [13, с. 46]. И это стремление весьма соотносится с концепциями экзистенциалистов.

ВЫВОДЫ

Проведенный краткий обзор избранных исследований XXI века зримо показал, что феномен жанра авторской песни настолько обширен, многогранен и многозначен, что современные исследователи до сих пор спорят на уже давно, казалось бы, изученные темы и находят новые точки для перспективы. Этот факт подтверждает, что культурологи, искусствоведы и филологи с каждым годом

придают все больше значимости бардовской песне. Очевидно, что более объемные и узкоспециализированные работы все же чаще встречаются именно в филологической области.

Рассмотренный отрезок времени, 2000–2020-е гг., стал наиболее активным периодом изучения данного музыкально-поэтического направления. Именно в этот период наблюдалась активизация научной мысли, результаты которой воплотились в обширном ряде кандидатских и докторских диссертаций, монографий, сборников и отдельных статей. В основном исследования направлены на включение авторской песни в контекст истории русского поэтического творчества. Приоритетное внимание уделяется по-прежнему творчеству В.С. Высоцкого. Ученые спорят о терминологии, типологии, интерпретации, но сходятся в одном: отечественных бардов можно справедливо назвать продолжателями традиций русской поэзии.

Список источников

1. Савченко Б.А. Авторская песня. М.: Знание, 1987. 56 с.
2. Окуджава. Высоцкий. Галич...: Научный альманах: в 2 кн. / сост. А.Е. Крылов, С.В. Свиридов. М.: Либрика, 2021. Кн. 1. 400 с.
3. Куриленко Е.Н. На пути к авторской / бардовской песне // Теория и история искусства. 2022. № 3-4. С. 271-292. <https://elibrary.ru/bffqqr>
4. Кадочникова С.А. Журналистский дискурс в системе авторской песни. Песня-репортаж как информационно-лирический жанр // Вопросы литературы. 2018. № 4. С. 173-190. <https://doi.org/10.31425/0042-8795-2018-4-173-190>, <https://elibrary.ru/ynatfr>
5. Беленький Л.П. Авторская песня как феномен устной песенной культуры // Межкультурное взаимодействие в современном музыкально-образовательном пространстве. 2015. № 13. С. 191-196. <https://elibrary.ru/zbfkmb>
6. Конова И.Г. Текст-встреча: коммуникативное пространство авторской песни // Человек. Культура. Образование. 2019. № 1 (31). С. 127-136. <https://elibrary.ru/lkossz>
7. Кулагин А.В. Барды и филологи: Авторская песня в зеркале литературоведения. Коломна: Моск. гос. обл. соц.-гум. ин-т, 2011. 156 с.
8. Гавриков В.А. Русская песенная поэзия XX века как текст. Брянск, 2011. 634 с.
9. Левина Л.А. Грани звучащего слова. Эстетика и поэтика авторской песни. М.: Нефть и газ, 2002. 352 с.
10. Ничипоров И.Б. Авторская песня в русской поэзии 1950–1970-х гг.: творческие индивидуальности, жанрово-стилевые поиски, литературные связи. М.: МАКС Пресс, 2006. 436 с.
11. Богомолов Н.А. Бардовская песня глазами литературоведа. М.: Азбуковник, 2019. 528 с.

12. *Бабенко Т.А.* Библейская символика в поэтическом творчестве В.С. Высоцкого. Кисловодск: МИЛ, 2011. 168 с.
13. *Егорова О.А.* Философское осмысление экзистенции в поэзии Владимира Высоцкого (на материале переводов на английский язык) // Вестник Тверского государственного технического университета. Серия: науки об обществе и гуманитарные науки. 2019. № 1 (16). С. 37-48. <https://elibrary.ru/behrtv>

References

1. Savchenko B.A. (1987). *Avtorskaya pesnya*. Moscow, Znanie Publ., 56 p. (In Russ.)
2. Krylov A.E., Sviridov S.V. (compilers) (2021). *Okudzhava. Vysotskii. Galich...: Nauchnyi al'manakh: v 2 kn.* Moscow, Librika Publ., Bk. 1, 400 p. (In Russ.)
3. Kurilenko E.N. (2022). On the way to the author's / Bard song. *Teoriya i istoriya iskusstva = Theory and History of Art*, no. 3-4, pp. 271-292. (In Russ.) <https://elibrary.ru/bffqqp>
4. Kadochnikova S.A. (2018). Journalistic discourse in the system of songs written and performed by authors. A news coverage song as an informative-lyrical genre. *Voprosy literatury*, vol. 4, pp. 173-190. (In Russ.) <https://doi.org/10.31425/0042-8795-2018-4-173-190>, <https://elibrary.ru/ynatfr>
5. Belen'kii L.P. (2015). The author's song as a phenomenon of oral song culture. *Mezhkul'turnoe vzaimodeistvie v sovremennom muzykal'no-obrazovatel'nom prostranstve*, no. 13, pp. 191-196. (In Russ.) <https://elibrary.ru/zbfbmb>
6. Konova I.G. (2019). Text-meeting: communicative space of the author song. *Chelovek. Kul'tura. Obrazovanie = Human. Culture. Education*, no. 1 (31), pp. 127-136. (In Russ.) <https://elibrary.ru/lkossz>
7. Kulagin A.V. (2011). *Bardy i filologi: Avtorskaya pesnya v zerkale literaturovedeniya*. Kolomna, Moscow State Regional Social and Humanitarian Institute Publ., 156 p. (In Russ.)
8. Gavrikov V.A. (2011). *Russkaya pesennaya poeziya XX veka kak tekst*. Bryansk, 634 p. (In Russ.)
9. Levina L.A. (2002). *Grani zvuchashchego slova. Estetika i poetika avtorskoi pesni*. Moscow, Neft' i gaz Publ., 352 p. (In Russ.)
10. Nichiporov I.B. (2006). *Avtorskaya pesnya v russkoi poezii 1950–1970-kh gg.: tvorcheskie individual'nosti, zhanrovo-stilevyie poiski, literaturnye svyazi*. Moscow, MAKS Press, 436 p. (In Russ.)
11. Bogomolov N.A. (2019). *Bardovskaya pesnya glazami literaturoveda*. Moscow, Azbukovnik Publ., 528 p. (In Russ.)
12. Babenko T.A. (2011). *Bibleiskaya simbolika v poeticheskom tvorchestve V.S. Vysotskogo*. Kislovodsk, MIL Publ., 168 p. (In Russ.)
13. Egorova O.A. (2019). Philosophical understanding of the existence in the poetry of Vladimir Vysotsky (as exemplified in some English translations). *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: nauki ob obshchestve i gumanitarnye nauki*, no. 1 (16), pp. 37-48. (In Russ.) <https://elibrary.ru/behrtv>

Информация об авторе

Благодаров Владислав Игоревич, магистрант по направлению подготовки «Филология», факультет филологии и лингвистики, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация, blagodarov.vladislav@gmail.com

Information about the author

Vladislav I. Blagodarov, Master's Degree Student in "Philology" Program, Philology and Linguistics Faculty, Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russian Federation, blagodarov.vladislav@gmail.com

Статья поступила в редакцию / The article was submitted 26.08.2024
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 15.10.2024
Принята к публикации / Accepted for publication 29.11.2024