

Písňová lyrika. Ruská autorská píseň (Okudžava, Vysockij, Galič). Rocková poezie (Ševčuk, Grebenščikov, Coj).

Русская авторская песня

Авторская песня, или Бардовская песня - песенный жанр, возникший в середине [XX века](#) в [СССР](#). Жанр вырос в 1950-60-е из [художественной самодеятельности](#), независимо от культурной политики советских властей, и быстро стал широко популярным. В официальной печати продолжала существовать цензура – но песенка с гитарным аккомпанементом и хорошо исполненная быстро запоминалась и для нее не было цензурных преград.

Широкую популярность приобрела авторская песня в середине 1950-х, с появлением [магнитофона](#). – возник т. наз. «магнитофониздат» - т. е. песни, записанные на магнитофон распространялись очень быстро дальше. За несколько недель облетали страну. Их передавали из рук в руки. Это было опасно! Еще в середине 80-х гг. за хранение и распространение песен А. Галича можно было получить тюремный срок.

!!! Авторская песня исполняется [автором-исполнителем](#), обычно под одну [акустическую гитару](#). Основной упор делается на поэтичность текста и простоту аранжировки.

В начале 1950-х мощный пласт авторских песен появился в студенческой среде, в частности, на биологическом факультете [МГУ](#) и в [Педагогическом институте](#) им. Ленина ([Ю. Визбор](#), [Ю. Ким](#), [А. Якушева](#)).

Постепенно начинали работать всё больше талантливые люди эти песни перестали быть честным высказыванием авторов, но стали настоящей поэзией.

Чёткой и единой терминологической системы, связанной с песенными жанрами, до сих пор не существует. Некоторые исследователи употребляют термины "авторская песня" и "бардовская песня" как синонимы, другие разграничивают эти понятия.

Характеристика:

- поэт сам исполнял свои стихи, положенные на музыку
- чаще всего под гитару

Кто такой бард?

- это поэт-певец у древних кельтских племён
- сейчас бардом называют автора, исполняющего собственные песни

Авторская песня рождалась как полемика с официальной советской песней. В стихи входила подлинная, неприкрашенная жизнь. И это не только в словах. Интонация была тоже другая – вместо мощного голоса из репродуктора пришла с личной, человеческой интонацией, вместо торжественности пришла простая гитара и раздумья, как правило, не очень радостные.

До середины 60-х гг. барды старались как-то участвовать в общественной жизни, ждали перемен к лучшему (казалось, что во всём виноваты «дураки»... – сталинисты... Этим надеждам положило конец вторжение войск в Чехословакию в 1968.

Первые барды:

- Михаил Анчаров
- Юрий Визбор
- Юлий Ким
- Новелла Матвеева
- Булат Окуджава

Истоки авторской песни:

Авторская песня музыкально родилась из городского романса, солдатской, тюремной, студенческой, дворовой песни = эти песни исполнялись как народные, т. е. имена авторов были не известны, каждый исполнитель мог вносить в текст свои изменения.

Но отличается от народных иронией – часто эти песни пародируют городской фольклор, блатные песни...

= АП отличалась как от народных песен, так и от официальных – она была адресована не коллективу, а отдельному человеку

В Авторской песне 60-х появились те же черты, что и в поэзии того времени.

Например

- речь от первого лица (Андрей Вознесенский: «Я – Мерлин...», Евгений Евтушенко: «Я – египетская пирамида...»)

- в 60-х стали усиленно использовать неточные рифмы: (Ахмадулина: Ламара-ломала...)

- песни бывших фронтовиков (Б. Окуджавы, М. Анчарова) близки поэзии военного поколения (стихи Слуцкого...)

Популярность авторской песни:

- в конце 60-х гг. приобрела АП такую популярность, что её любители стали объединяться в клубы самодеятельной песни и начали организовывать «слёты» = т. е. загородные фестивали авторской песни. Самый большой из них – фестиваль памяти Валерия Грушина – до сих пор проводится под Самарой (Валерий Грушин был студент, который трагически погиб в туристическом походе)

Булат Окуджава (9.5. 1924–12.6. 1997)

Поэт, прозаик, киносценарист.

Основоположник направления авторской песни

- его отец был убит во время сталинских репрессий
- мать провела 17 лет в сталинских лагерях
- он еще юношей добровольно пошел на фронт
- он писал песни, которые называл песенками, у партийных начальников вызывал неприязнь, потому что был как-то

слишком грустен, раздражал их некоторый подтекст, сквозивший в его стихах

- в его стихах не было прямых выпадов против правящего режима, но намеки были и люди их прекрасно понимали (на семинаре Песенка про черного кота, Старинная студенческая песня, Московское метро)
  - с конца 60-х, когда духовная атмосфера в стране стала удушливой (кончилась оттепель); он начал писать исторические романы:
  - «Бедный Авросимов» 1969
  - «Путешествие дилетантов» (1976-8)
  - «Свидание с Бонапартом» (1983)
- = поэт передавал своим персонажам мысли, которые в те годы не мог высказать от себя

(на семинаре – песня – Я пишу исторический роман)

(рекомендую – «Упразднённый театр», CZ Zrušené divadlo – Jota, přel. Libor Dvořák)

- многие песни Окуджавы о Великой отечественной войне (Песенка о солдатских сапогах...
  - в песнях Окуджавы получается всё просто, часто, но одновременно философично (Грузинская песня)
  - герои его песен невеликие люди, не герои – портной (Старый пиджак), безымянный солдатик (Бумажный солдатик)
  - в Москве связана с Окуджавой улица в центре столицы – Старый Арбат (на семинаре Песенка об Арбате) – там он рос, провел там детство
- Окуджава был в Чехии, он два раза выступил – один раз в Брно, один раз в Праге
 = на семинаре посмотрим кусочек ДВД с записью из концерта

Александр Аркадьевич Галич

(настоящая фамилия Гинзбург; 1918—1977)

- он сначала был обыкновенным советским человеком, был успешным советским литератором
  - начинал как актёр, потом стал драматургом и в конце 40-х – в 50-е годы написал несколько пьес – которые вполне соответствовали тогдашним официальным установкам
  - но в начале 60-х гг. резко меняет свою судьбу – он обращается к песенному жанру (стихи начал сочинять еще в юности)
  - сразу становится ясной острая социальная направленность его песен
- с середины 60-х гг. в его песня всё больше звучит гражданский протест
 - в его поэтическом мире является главной ценностью совесть
- Главные линии его творчества:
- трагическое прошлое страны, которая пережила сталинизм и войну (на семинаре песня Облака 1962 – ощущение своей ненужности, жизнь загубленная властью – герой провел двадцать лет в лагерях)
  - 22 августа 1968-ого года (на следующий день после ввода советских войск в Чехословакию, Галич написал «Петербургский романс» (на семинаре – ясно, что история декабристов продиктованы актуальной болью автора))
- Галич не скрывал подлинного смысла, у него всё видно, эмоционально, недвусмысленно

- Галич очень раздражал официальных лиц
- он был человек очень образованный и это отразилось в его творчестве – в его песнях есть цитаты, намёки на другие произведения, стихотворения итд. – его творчество считают вместе с Окуджавой и Высоцким к лучшему, что принес жанр авторской песни в русскую литературу
- После выступления Галича на Новосибирском фестивале песни в 1968 году, где он исполнил песню «Памяти Б. А. Пастернака» (на семинаре!) в которой напоминает о позорной травле Пастернака, вызванной тем, что Пастернаку присудили Нобелевскую премию (на семинаре – сочетание высокого пафоса и едкой иронии авотра; в чем значение эпитафии и цитат из стихотворений Пастернака Зимняя ночь и «Гамлет»?; Найдите ассоциации с судьбой других поэтов из поколения Пастернака. Почему выбраны именно они?)
- после того Галич был лишён возможности выступать как поэт и публиковаться как драматург
- в 1971 году Галича исключили из Союза писателей – этим он потерял возможность зарабатывать официально деньги
- какое-то время существовал, давал домашние концерты
- в 1974 был вынужден эмигрировать – жил в Осло, затем в Мюнхене, Париже
- 1977 трагически погиб в Париже
- его песни вернулись в конце 80-х гг., когда открывали многих до тех пор замалчивавшихся литературных имен

Владимир Высоцкий (25.01.1938-25.07.1980)

- актёр, самый любимый народом бард – до сих пор популярный
- говорят, что ему удалось создать поэтическую «энциклопедию русской жизни», обширную галерею типов и характеров
- он был профессиональным актёром – 16 лет проработал в Театре на Таганке, снимался в кино
- обычно вёл поэтический монолог от лица своего героя – этим он добивался настолько сильного эффекта подлинности, что поэта сразу отождествляли с его персонажами
- по сравнению с лирикой Окуджавы и Галича, аудиторией которых была в основном интеллигенция, было творчество Высоцкого более демократично – было обращено буквально к каждому
- его песни переписанные с магнитофона на магнитофон слушала вся страна (официально доступа к слушателю или читателю поэт не имел)
- он отличался и в манере исполнения – Окуджава был камерный, романсовый; Галич был академичный, близок к мелодекламации, а Высоцкий был энергичный и его манера исполнения была драматизированная
- у него был уникальный голос, который ему позволял использовать самые разные речевые маски и интонации (на семинаре «Разговор у телевизора»)
- он был и виртуозом стиха – пользовался разными поэтическими размерами, его рифмы изысканны и одновременно естественны
- Высоцкий заявил о себе в начале 60-х гг. песнями на «блатные» темы. – автор сам это объяснял тем, что «это был для него в то время наиболее понятный вид страдания» - но автор говорит о мире уголовников и уличных хулиганов не только с сочувствием, но и с иронией.
- Высоцкому свойственны и пародии, но тем не менее из текста не исчезает гуманизм

- во второй половине 60-х гг. появляются новые герои песен – солдаты, альпинисты, спортсмены, подводники, милиционеры...

- автор признавал, что ему интересны люди, рискующие своей жизнью (на семинаре «Песня о друге»)

- Высоцкий мастерски пользовался живой разговорной речью (на семинаре: Два письма = почему Высоцкому потребовались два персонажа, два голоса? Можно ли говорить о большем сочувствии или большей иронии автора по отношению к кому-либо из героев? С помощью каких речевых средств он создает их поэтические характеристики?)

- к концу 60-х гг. складывается поэтика Высоцкого – наиболее характерные для него приёмы:

1. песни всегда обладают ярко выраженной сюжетностью, строятся как динамичное действие, порой напоминают о законах киноискусства
2. К иронии и пародии добавляются аллегория и гротеск. За аллегорическими персонажами часто угадывается сам поэт или некто близкий ему по духу и по судьбе («Охота на волков» 1968 – травля, устроенная Высоцкому в советской печати)
3. В 70-е годы всё более осязаемым становится лирико-философское начало – поэтические размышления о законах бытия (в то время он играет Гамлета на Таганке - премьера состоялась в 1971 году). Гамлет с его поиском истины, неуспокоенностью, рефлексией, стал для Высоцкого не просто ролью, но и темой

- начало 70-х – поэт размышляет о своей судьбе, о судьбе страны (на семинаре Кони привередливые – Кони, уносящие героя в потусторонний мир и возвращающие обратно – это фольклорный образ

К концу 80-х цензуры практически уже не было – начали выходить пластинки с ранее запрещёнными песнями, появились книги стихотворений, которые не могли публиковаться раньше. Исчезла грань между официальной и неофициальной культурой.

! Авторская песня перестала быть «запретным плодом».

- Но в творческом отношении не происходит ничего нового. «Поющие поэты» покинули площади и стадионы и **вновь вернулись** в породившую их интеллектуальную среду.

В 80-90-е годы авторская песня не дала новых крупных имен. Кризис жанра отчасти обусловлен изменением общественной атмосферы – прежний статус поэтического слова не был таков как раньше, когда поэт в России был «больше чем поэт» (Евтушенко).

Однако своеобразную молодёжную ветвь жанра можно видеть в бард-роке.

РОК-ПОЭЗИЯ

- в конце 60-х, в 70-е годы возникла рок-поэзия

- разделить рок-поэзию и авторскую песню не легко – разница не в музыке, не в словах, а в общем отношении к жизни

- в основе рок-поэзии лежит убеждение: мир по своей природе бесчеловечен и жесток

- характерные для рок-музыки визжащие, скрежещущие и воющие звуки оправданы именно тем, что рок – крик человека, который брошен в чудовищный, лишённый Бога мир. Это не «наш», а

«их» мир. Герой рок-песен здесь посторонний, он может только спрятаться – уйти в музыку, мистику, наркотики, алкоголь, в любовь...

- в начале существовал советский рок полулегально – для властей был бессмысленным – «диверсией»

- тексты не были ни о политике, ни об идеологии, но постепенно тексты становились более резкими, накапливалась энергия противостояния

Андрей Вадимович Макаревич

(род. 11 декабря 1953)

певец, поэт, композитор, писатель, художник, продюсер, телеведущий и лидер рок-группы «Машина времени».

Народный артист России

- он и его группа «Машина времени» изменили соотношение музыки и текста и выдвинули слово на первое место
- их стиль начали называть «бард-роком» (по сравнению с Хард-роком)
- он заговорил об общественных и нравственных проблемах
- песни Макаревича звучали повсюду – от пионерских лагерей до

ресторанов

В начале 80-х по стране разлетелись записи новых групп:

= «Аквариума» - лидер **Борис Гребенчиков** (род. 27 ноября 1953)

русский поэт и музыкант, лидер рок-группы «Аквариум»,

один из «отцов-основателей» советской рок-музыки

- Гребенчиков назвал рок-музыкантов «поколением дворников»
- поэты, композиторы и поэты шли в дворники, сторожа, истопники..., потому что эти должности обеспечивали свободу от надзора властей и оставляли свободное время

- в рок песнях зазвучала живая русская речь – в ней смешивались интеллигентская начитанность с жаргоном

- Гребенчиков считается первым настоящим поэтом в русском роке

Юрий Шевчук

(род. 16 мая 1957)

русский поэт, композитор и продюсер, бессменный лидер группы **ДДТ**

- относится к питерской волне рок-музыкантов

Александр Башлачёв (1960-1988)

- оставил всего три десятка песен
- Башлачёв был как комета, которая ослепила и ошеломила тех, кто его услышал и понял
- ушёл из жизни в двадцать восемь лет – выбросился из окна

С концом советской власти рок из полузапретного искусства рок вдруг превратился в модную музыку. Бунтовать было уже не так интересно.
К этому рок не был готов.

Современные барды:

Олег Митяев

(род. 19 февраля 1956)

русский бард, музыкант, актёр.

Член Союза писателей России.

Заслуженный артист Российской Федерации,
лауреат песенных фестивалей