СОВРЕМЕННАЯ АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ

Современная авторская песня. Этим названием обозначается целый этап в развитии русской поэзии XX века, последних его десятилетий. В авторской песне можно отметить много течений, направлений, литературных традиций. Ранний этап ее относится к концу 1950-х годов, к времени, которое сегодня принято называть "хрущевской оттепелью". Тогда центром авторской или, как называли ее сами создатели, самодеятельной песни стал Московский государственный педагогический институт, в котором одновременно учились и писали свои песни-стихи Ада Якушева, Юлий Ким, Владимир Чернов и, конечно, Юрий Визбор, центральная фигура ранней авторской песни. Во многом близки к ним по мотивам творчества, по стилистике авторы-исполнители того же поколения Юрий Кукин, Евгений Клячкин, Новелла Матвеева, Александр Городницкий. В творчестве этих поэтов немало общих мотивов. Их роднит схожесть лирического героя их произведений: это романтик, мечтатель, бродяга с рюкзаком и гитарой, будь то геолог, турист или строитель новых городов. Oн презирает мещанский уют, как и положено герою романтической поэзии.

Его мир - это горы, тайга, нехоженые пространства. Тогда же, в конце 50-х, в поэзию приходит и автор-исполнитель, впоследствии очень крупный прозаик и поэт Булат Окуджава. Мир его лирики несколько иной - его герой также уходит от унылой картины современной ему жизни, но не в горы или тайгу, а чаще всего в романтизированное прошлое - предметом этой романтизации могут быть и XIX век, пушкинское время с его лихими гусарами, дуэлянтами и кавалергардами, и начало века, чьи герои - "господа юнкера", оставшиеся на полях германской войны; и времена гражданской войны с их героиней - "комсомольской богиней". Примерно тогда же, а точнее, как вспоминают друзья, осенью 1961 года стали создаваться и первые стихотворения-песни Владимира Высоцкого, безусловно, самого яркого создателя авторской песни. В поэзии В.Высоцкого, в самой его человеческой и творческой судьбе необычайно точно отразился век, время, в которое жил художник. Судьба его была в чем-то драматичной и в чем-то очень счастливой. Он не дождался официального признания, его книги увидели свет уже после смерти автора и сразу же стали литературным событием на долгие годы. Но уже при жизни поэт узнал иную, подлинную славу: его голос был услышан, его песни пели и слушали люди самых различных литературных вкусов, пристрастий, образованности. В каком-то смысле В.Высоцкий был едва ли не единственным поэтом, который объединил своим творчеством такой широкий круг читателей - от людей, не знающих наизусть ни одной поэтической строки, до специалистов-гуманитариев. Очень точное определение В.Высоцкому дано А.Вознесенским: "шансонье всея Руси". Со времени смерти поэта прошло уже немало лет, сегодня все его произведения, включая прозу, изданы, миновал и тот ажиотаж вокруг его поэзии, который поднялся сразу после его похорон, но стихи поэта продолжают жить.

Сегодня о В.Высоцком написано бесконечно много воспоминаний, исследований, статей. Все яснее видится, какого масштаба это был художник. Творческое наследие В.Высоцкого необычайно обширно, песен он создал тысячи. Темы их, кажется, всеохватны, героям его произведений тоже несть числа. В становлении творческой индивидуальности поэта несомненную роль сыграло то, что он человек театра. Вот и в стихах он часто театрален, они порой приближаются к маленькому спектаклю или монологу из спектакля. Поэтому так часто происходила путаница - В.Высоцкого, как он сам вспоминал, спрашивали, не работал ли он шофером, не летал ли, не сидел ли. Так же можно было бы, не зная года его рождения - 1938 - спросить, не воевал ли он? Нет, не воевал, но написал много песен о войне, и всегда в них какой-то неожиданный, особый поворот военной темы, прежде всего, интерес к человеческим чувствам - так, в песне "Он не вернулся из боя" смерть обрывает диалог двух друзей на полуфразе: "а в ответ - тишина". В любом песенном сюжете В.Высоцкому важно раскрыть, прежде всего, мир личности, человеческий характер. Раскрывается человек отчетливее всего в экстремальных ситуациях - потому так часто они появляются в произведениях поэта, варьируясь в очень широком диапазоне. Это и ситуации большого спорта, и случаи из жизни людей необычных, мужественных профессий - например, шоферов дальних рейсов на севере. Сам поэт декларировал это в популярной когда-то, в 60-х, "Песне о друге" ("Если друг оказался вдруг..."): "Парня в горы тяни - рискни! Не бросай одного его: Пусть он в связке в одной с тобой - Там поймешь, кто такой". Немало песен В.Высоцкого написано в сатирическом жанре. Предметом насмешки могут быть явления самого разного рода - в стихах поэта целая галерея сатирических типов застойного времени. Сатира В.Высоцкого чаще всего двойственна: он смеется над своими персонажами и одновременно сочувствует им, как, например, в песне "Смотрины": мрачная картина разгула, когда люди "все хорошее в себе доистребили", - и вместе с тем пронзительной жалостью звучащие слова: "А дома баба на сносях,/ Гусей некормленных косяк,/ Да дело даже не в гусях,/ А все неладно". Эта же двойственность и в известнейшей песне "Диалог у телевизора" (известной еще и под названием "Диалог в цирке"). Разговор Зины и Вани не просто смешон - за репликой героя "Домой придешь - там ты сидишь" - ощущение безысходности, замкнутого круга.

Стихотворения-песни В.Высоцкого чрезвычайно неоднородны по жанру. У него есть баллады, песни-размышления, песни-диалоги. Особое место среди произведений поэта занимают песни-притчи, построенные на аллегории. Так, песня "Охота волков" написана не столько о звере, сколько о человеке, воспитанном в системе запретов и впитавшем их в плоть и кровь: "Оградив нам свободу флажками, Бьют уверенно, наверняка... Наши ноги и челюсти быстры - Почему же, вожак, дай ответ - Мы затравленно мчимся на выстрел И не пробуем - через запрет?!" Такой же философский подтекст можно обиаружить и в других, на первый взгляд, просто забавных и шуточных, песнях В.Высоцкого - например, в его размышлениях о том, почему аборигены съели Кука - а потому и съели, что он был самый умный, добрый и сильный: так уж у аборигенов принято. А вот кто эти аборигены, - это читатель-слушатель угадывал легко. А в песне, которая и названа "Притча о Правде и Лжи" - непростые размышления автора о вечных истоках, выраженные через аллегории, которые восходят к традициям устного народного творчества и древнерусской литературы.

Творчество поэтов - авторов и исполнителей своих песен, таких, как барды "первого призыва" Б.Окуджава, В.Высоцкий, А.Галич, стало одной из самых ярких страниц русской поэзии последних десятилетий. В последние годы в авторской песне появилось немало новых имен: А.Макаревич, Б.Гребенщиков, В.Цой, Ю.Шевчук. Но это уже иное художественное явление.