

УДК 820 (045)

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО БАРДОВСКОГО ИСКУССТВА

Милешина Д. С., студент гор. ФДР-120, IV курс,
Научный руководитель: Жиндеева Е. А., д. фил. н., профессор
Мордовский государственный педагогический
университет имени М. Е. Евсевьева,
г. Саранск

Авторская песня, как правило, представляет собой музыкальную композицию, сочиненную человеком, не имеющим профессионального образования, при этом учитывается то, что, как правило, человек является автором и музыки, и слов. Особенностью таких произведений является:

- широкий охват явлений личного и общественного характера;
- чувственная искренность;
- Общественная достоверность;
- Активность;
- высокий уровень морали.

В большинстве случаев автор слов и музыки, аккомпаниатор, исполнитель – это один человек, однако, бывают и исключения, где роли гармонично распределены между участниками одного действия. Однако профессиональное сообщество эстрадных исполнителей таких авторов, занимающихся исполнением песен собственного авторства профессионально (как, например, О.Газманов) не считает бардами.

Само определение «авторская песня» тесно связано с термином «бард» которое имеет кельтское происхождение. Этим объясняется синонимичность понятий.

Пик развития бардовской (авторской) песни в России приходится на 1960 – 1970-е годы и зародился в студенческой среде. При этом «очагами» распространения данного вида искусства стали различные вузы страны. Наиболее известными стали представители биологического факультета МГУ им. М. И. Ломоносова Ген Шангин-Березовский, Дмитрий Сухарев, Лилиана Розанова и др.; Московского государственного педагогического института им. Ленина (Юрий Визбор, Юлий Ким, Ада Якушева).

Последние несколько десятилетий были особенно богаты на таланты в направлении бардовских песен, чьи работы имели большую популярность в современном обществе. Такими авторами являются «С. Каплан, Е. Расовая, А. Лысюк, А. Софронов, В. и В. Мишуки, Г. Коноплев, Н. Муратова» [5, с. 14].

Отдельного внимания заслуживает творчество представительниц женской авторской песни, потому как именно такая поэзия помогает понять уникальность женского взгляда на окружающим мир.

Одной из самых ярких представительниц женщин-бардов, на наш взгляд, является Ада Якушева – талантливейший автор, чьи песни были оценены множеством людей. Среди наиболее популярных ее произведений такие, как «Ты – мое дыхание», «Я шагаю дорогой длинной», «Бродит дождик за окошком» и др.

Основной темой песен А. Якушевой являются взаимоотношения между мужчиной и женщиной, что собственно характерно для любого «женского» художественного текста. Образцы ее лирики наполнены невероятной силой и самоотверженностью. Это отсылает нас к народному музыкальному творчеству, где в песнях передавались истории любви женщины, способной рискнуть собой во имя встречи с избранником.

Сюжеты песен Ады Якушевой раскрывают все стороны любви: счастливую, несчастную, ожидающую, гордую, томящуюся и тревожную, взаимную и неразделенную. Талант автора позволил рассмотреть все грани этого чувства, где могут существовать только двое – «Он» и «Она».

Так, в песне «Ты – мое дыхание» поэтесса рассказывает о женской готовности раствориться в любимом человеке. Именно это проявление слабости становится отражением большого чувства. То, как показаны чувства лирической героини, осознание, что она открыто и свободно выражает свои чувства, дают возможность слушателям пропустить через себя эту одухотворенность и проявление истинной чистоты.

Похожую силу, но уже несколько другой направленности мы обнаруживаем в песне «В реке каменной бьются камни». В этом произведении героиня готова проявить невероятную твердость, чтобы отстаивать свои чувства.

«И с протянутыми руками
В этой каменной стране
Я бы навек обратилась в камень,
Чтобы ты поклонялся мне» [5, с. 27].

Наряду с силой любви А. Якушева пишет о незащитности лирической героини перед осознанием права своего мужчины на личное пространство и возможность жизни без ее участия. Отсюда и готовность женщины проявить терпение в ожидании.

При более детальном анализе творчества Ады Якушевой можно найти огромное количество примеров того, насколько душевными и искренними являются ее песни.

Другой популярной женщиной-бардом является Вероника Долина. Характерной чертой творчества этого автора является уникальное сочетание бардовских традиций и специфики поэтического слова. В рамках авторских песен Вероники Долиной можно проследить конкретный культурный диалог. «Наиболее ярко этот момент прослеживается с позиции семантики синхронного и диахронного диалога в тексте» [6]. Другими словами, на примере творчества Вероники Долиной мы можем наблюдать диалог поэтессы с историей культуры; с современной культурой. Такой культурологический компонент дает право называть ее «лирическим летописцем эпохи».

Часть песен, написанных В. Долиной, содержат тематику осмысления исторических и культурных моментов. К этой группе произведений относятся тексты, содержание которых строится на реальных событиях истории, например, война 1812 года. Сюда же исследователи определяют и произведения, посвященные размышлениям о памятниках культуры (творчество зарубежных писателей-классиков) и событиям, которым поэтесса была свидетелем-исследователем (эмиграция, жизнь в столице конца прошлого века).

Вместе с этим, для творчества Вероники Долиной характерно то, что тексты песен имеют форму диалогов между лирическими героями, но преимущественно разговор идет между женщинами. Более того, благодаря исключительному таланту автора, тексты песен направлены на осуществление лирического диалога со слушателями. Не маловажным является и тот факт, что это осуществлялось посредством выступлений с авторскими песнями в камерной обстановке. Так автору удавалось создать доверительную атмосферу, напоминающую узкий круг друзей, где полностью отпадала необходимость перформанса.

Среди наиболее популярных песен В. Долиной можно назвать: «Кардинал еще молод, молод»; «На смерть А. Д. С.», посвященная Андрею Дмитриевичу Сахарову; «Говорила мне тетя...» и многие другие.

Несмотря на то, что факторообразующей особенностью художественного мира В. Долиной является диалогичность, многое зависит и от «готовности» воспринимать ее тексты. Однако, поскольку речь идет об авторских песнях, следует говорить о возможности изменения интерпретаций текстов, потому как многое зависит от ситуации исполнения музыкального произведения.

Еще одной представительницей женских авторских песен является Зоя Яценко. Многие слушатели запомнили ее, как основательницу группы «Белая Гвардия». Среди популярных песен, исполненных З. Яценко можно назвать в качестве самых популярных «Когда ты вернёшься, всё будет иначе и нам не узнать друг друга»; «Когда ты вернёшься, а я не жена, и даже не подруга...»; «Белая гвардия»] и др. Здесь характерной особенностью песен является жанровый синтез бардовской песни и рока. Вместе с этим, сама З. Яценко относит творчество группы к сентиментальному року, что в полной мере отражает своеобразие исполняемых группой авторских песен.

Следует отметить, что музыкальные произведения Зои Яценко и группы носят литературно-драматургический характер. Это объясняется тем, что в текстах песен прослеживаются мысли и стили литературных героев из произведений М. А. Лермонтова, Э. М. Ремарка, Г. Белля и др. Авторские песни атмосферны близки молодым людям: где темы путешествий, одиночества, юношеской романтики смешиваются с глубокой философией современника.

Песни в исполнении З. Яценко пронизаны словесным изяществом, которое может затронуть абсолютно каждого, стоит только вслушаться в текст. Именно проникновенность является еще одной отличительной чертой этих бардовских песен. Такие музыкальные сочинения направлены на то, чтобы

слушатели углубились в собственные чувства, задумались о темах, которые были забыты или вовсе не затронуты; чтобы люди смогли в обыденной жизни заметить и хотя бы немного полюбоваться красотой привычных вещей; чтобы у всех была возможность переживать, плакать и смеяться.

Таким образом, женские бардовские песни являются неотъемлемой частью жанра авторской песни в пределах отечественного творческого пространства. Каждая из представительниц женщин-бардов имеет уникальный и непревзойденный стиль, который выделяет ее творчество в потоке искусства. Характерной особенностью может быть, многогранное раскрытие темы в многочисленных песнях, использование семантической диалогичности в рамках художественного мира или же синтезирование жанра бардовской песни с роком на материале тем, близких молодому поколению. Следует отметить, что именно женщины, являясь авторами бардовских песен, могут во всей красе показать, каким именно видит мир прекрасная половина человечества.

Список литературы

1. Алмазов, Б. А. «Не только музыка к словам». Мемуары под гитару / Б. А. Алмазов. – Москва : Центрполиграф, 2003. – 542 с. – ISBN 5-9524-0669-6. – Текст : непосредственный.
2. Андреев, Ю. А. Наша авторская. История, теория и современное состояние самодеятельной песни / Ю. А. Андреев. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 270 с. – ISBN 5-235-01282-8. – Текст : непосредственный.
3. Берестов, В. В прошлом, будущем и настоящем / В. Берестов. – Москва : Вопросы литературы, 1995. – № 2. – С. 3-26. – Текст : непосредственный.
4. Галич : Проблемы поэтики и текстологии / Составитель А. Е. Крылов. – Москва : Государственный культурный центр-музей В. С. Высоцкого, 2001. – 229 с. – ISBN 5-93038-006-6. – Текст : непосредственный.
5. Кулагин, А. В. В поисках жанра : Новые книги об авторской песне / А. В. Кулагин. – Коломна : Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 2010. – 335 с. – ISBN 978-5-98492-089-6. – Текст : непосредственный.
6. Мнич, Л. Диалог культур в поэтике Вероники Долиной / Л. Мнич. – Текст : электронный // studylib.ru. – URL : https://studylib.ru/doc/2013389/dialog-kul._tur-v-poe-tike-veroniki-dolinoj?ysclid=lqevvd8qdw210808776. – Дата публикации : 20.12.2023.