

СОВРЕМЕННАЯ АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ: СИНКРЕТИЗМ ИЛИ СИНТЕЗ ИСКУССТВ?

Е. Г. Милюгина, Т. А. Степанова

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь

В статье рассматривается вопрос о месте авторской песни в современной системе искусств. Особенности жанра авторской песни проанализированы в контексте идей синкретизма и синтеза искусств. Компоненты авторской песни как синтетического творческого феномена, воплощающего универсальную способность человека эстетически осваивать мир, соотнесены с компонентами эстетической культуры личности. С целью формирования эстетической культуры творческой молодежи предложено ввести песни современных авторов-исполнителей в основу репертуара клубов и студий авторской песни.

Ключевые слова: современная авторская песня, синкретизм, синтез искусств, эстетическая культура личности, студия авторской песни.

В отечественной науке подробно проанализировано творческое наследие классиков авторской песни Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы, чуть менее — Юрия Визбора и Михаила Анчарова; их песни и сегодня звучат со сцен бардовских фестивалей. Однако жанр авторской песни продолжает активно развиваться и трансформироваться в творчестве современных авторов-исполнителей, отражающих в своих произведениях реалии сегодняшнего дня. О творчестве авторов нашего поколения — о тех, кто пишет и работает сейчас, чьи ритмы более близки современному человеку, — сказано крайне мало, а между тем именно их творчество выявляет продуктивные тенденции авторской песни и позволяет глубже понять жизненность этого феномена искусства.

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, — это вопрос отношения творчества того или иного автора к жанру авторской песни. Вопрос этот не праздный; давно стало понятно, что авторская песня — это не просто сумма слагаемых «сам сочинил — сам сыграл — сам выступил», тем более что, как известно, в данном жанре работают и композиторы, и исполнители. С другой стороны, творчество далеко не каждого автора, целиком написавшего произведение, можно относить к жанру авторской песни. Имеет место и смешение жанров, музыка стала богаче и разнообразнее. Поэтому нам необходимо вернуться к понятию *авторская песня* и уяснить его специфику в контексте современных представлений о синкретических / синтетических видах искусства и формах творчества.

Ученые спорят о том, следует ли говорить о многокомпонентности авторской песни или это принципиально цельный по творческому методу жанр. Исследователь авторской песни Л. П. Беленький отмечает, что авторская песня создается как художественное произведение в целом, но при этом выделяет в ней четыре основных составляющих: музыкальную, словесную, исполнительскую и аккомпанемент [2, с. 41]. Свойственную авторской песни многокомпонентность сами авторы-исполнители 1980-х гг. связали с явлением синкретизма. Так, М.

Анчаров писал: «Как-то в квартире у соседей по дому, где мы жили до войны, я нашел книгу, в которой прочел о синкретическом искусстве. И меня поразила мысль, что, оказывается, синкретическое искусство — это когда в одном лице все искусства рядом. Вот оттуда все пошло □. Меня поразило, насколько это здорово. Это то, что называется сейчас — театр одного актера. А тут — опера одного актера...» [1, с. 16]. Мысль М. Анчарова о сходстве авторской песни с синкретическим искусством получила своеобразное развитие в исследованиях А. Костромина, выявляющего в создании и бытовании данного жанра синкретизм метода и синкретизм формы. Синкретизм метода в авторской песне А. Костромин связывает с феноменом единства автора: «сам сочинил слова, сам сочинил музыку, сам исполняю», а синкретизм формы видит в неразделимости элементов авторской песни — слов, музыки и исполнения [4].

На наш взгляд, восходящая к мысли М. Анчарову о синкретизме авторской песни требует корректив в контексте современных представлений о синкретических и синтетических видах искусства и формах творчества. Согласно современным философским, эстетическим и литературоведческим словарям, *синкретизм* в искусстве означает изначальную, исконную и неразделимую слитность видов культурного творчества на ранних стадиях его развития, первичную нерасчлененность функций и форм архаических типов искусства, неразвитое состояние художественного явления [3, с. 823; 5, с. 988; 6, с. 380; 10, с. 583]. Синкретические формы в искусстве как свойство автономных культур не подлежат анализу и дифференциации, и это отличает их от искусственного соединения — *синтеза искусств*, предполагающего «органическое единство художественных средств и образных элементов различных искусств, в котором воплощается универсальная способность человека эстетически осваивать мир» [11, с. 315], остро востребованного искусством и активно изучаемого сегодня.

Таким образом, вопрос о синкретичности / синтетичности авторской песни (как и любого другого художественного феномена) оказывается вопросом о мере и степени осознанности метода художественного высказывания, освоенности его возможных форм, сформированности авторского замысла, развитии творческого и эстетического мышления автора и т. д.

Вернемся к высказыванию М. Анчарова и прочитаем его более внимательно. Отмечая сходство авторской песни с синкретическим искусством, М. Анчаров собственно говорит только о фольклорных ее корнях («оттуда все пошло □»), а современный уровень развития жанра связывает с искусством синтетическим — театром / оперой одного актера. На синтетический характер жанра указывает и М. А. Рябенко, говоря о важности органического слияния музыкального и поэтического жанров применительно к авторской песне. Она считает, что музыка в авторской песне адекватна тексту по внутреннему напряжению и развивает заложенную в нем мысль, а индивидуальная неповторимая манера исполнения позволяет выйти на непосредственный контакт со слушателем и усилить впечатление, передаваемое посредством художественного текста и выразительной мелодии, с помощью интонации, тембра голоса, сце-

нического жеста [9, с. 85]. Ю. Л. Лорес также склонен считать, что для авторской песни ее законченный вид — это исполнение перед публикой, звучащее слово, находящееся в театральном поле, поэтому и он относит авторскую песню к театру одного актера, т. е. искусству по определению синтетическому [7]. В еще большей степени синтез искусств свойствен авторской песне, написанной авторами-исполнителями (в их числе Виктор Попов, Сергей Труханов, Сергей Никитин) на стихи других поэтов. Известны также примеры коллективного творчества, подобные тандему Ольги Качановой и Вадима Козлова, где преимущественно Ольга пишет стихи, а Вадим — музыку.

Утверждая принципиальный синтетизм авторской песни, мы считаем, что творческий процесс автора включает и поиск точного слова в единстве его семантики, звуковой и ритмической выразительности, и выбор органичного ему мелодического рисунка и аккомпанемента, и осмысление исполнительской (вокал, театрализация) концепции произведения. Мы не исключаем элементов синкретизма в формировании и воплощении замысла, когда, например, поэтическая фраза рождается сразу музыкально и артистически оформленной, — и в этом смысле нам дорого размышление А. С. Пушкина: «Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размеренная стройными однообразными стопами?» Однако Пушкин устами своего героя Чарского говорит лишь о поэзии — и лишь в отношении поэта-импровизатора, творческий процесс которого и в самом деле производит впечатление синкретического действия: «Глаза итальянца засверкали — он взял несколько аккордов — гордо поднял голову, и пылкие строфы, выражение мгновенного чувства, стройно излетели из уст его...» [8, с. 268, 270], но описание и этого предельно сжатого во времени творческого процесса позволяет выделить отдельные его фазы. Сама же мысль о том, что слово в авторской песне требует адекватной по духу мелодии, а мелодия с ее особой художественной логикой может потребовать корректив поэтического текста и исполнительской концепции, — сама эта мысль, озвученная многими исследователями, свидетельствует о включенности в творческий процесс элементов анализа и синтеза, о намерении автора реализовать свою универсальную способность эстетически осваивать мир на максимально высоком творческом уровне.

Создатель авторской песни непременно представляет ее публично сам как целостное личностное произведение, вне зависимости от того, кто в нем автор стихов. Рискнем расширить этот подход и скажем, что в авторской песне также развит институт исполнительства, и он имеет право на существование именно тогда, когда исполнитель чужой авторской песни становится своеобразным «соавтором» песни, как бы присваивает себе песню, поет песню другого человека, но о себе и про себя. Из числа известных исполнителей авторской песни назовем Романа Ланкина, Юлию Зиганшину, Ирину Клейман. Многие авторы позволяют себе петь на концертах не только свои песни, но и «чужое любимое». Более того, исполнительство ведет к формированию поэтического и му-

зыкального вкуса, а порой и к тому, что исполнитель становится впоследствии автором.

Таким образом, для идентификации авторской песни среди прочих жанров необходимо понимать следующие особенности: этот жанр принципиально синтетичен; в данном жанре велика степень доверия, вызываемого песней в контакте ее создателя (исполнителя) со зрителем; имеется возможность целостного восприятия зрителем (слушателем) авторской песни; на первом месте, как и прежде, остается высокое качество поэтического текста.

Хотелось бы также обратить внимание на тот момент, что авторская песня позиционируется нами как ресурс, позволяющий результативно развивать эстетическую культуру личности. Эстетическая культура личности понимается нами как комплексное явление, представляющее собой единство и взаимодействие эстетических знаний, потребностей личности, основанное на ценностных личностных ориентациях и направленное на реализацию глубинного личностного потенциала в условиях процесса социализации. Эстетическая культура трактуется нами как связанная система, включающая в себя четыре основных компонента: когнитивный, мотивационно-потребностный, ценностный и деятельностно-практический (по аналогии с учением о структуре компетенций). Деление это, разумеется, условно, а компоненты взаимно пересекаются, однако для наиболее полного понимания различных сторон одного явления оно необходимо. Авторская песня, как мы выяснили, при всей своей художественной целостности, технически имеет несколько сторон, которые можно качественно оценивать, как то: поэзия, композиторское искусство, качество исполнения и аккомпанемент (чаще всего гитарный). Для того чтобы наглядно продемонстрировать, каким образом авторская песня выражает уровень эстетической культуры личности автора и может влиять на уровень эстетической культуры личности слушателя, мы предлагаем структурировать феномены авторской песни и эстетической культуры по компонентам и проследить влияние компонентов феномена авторской песни на уровень компонентов эстетической культуры личности. Результаты в рабочем виде представлены нами в таблице 1.

Таблица 1

Соотношение элементов авторской песни (АП)
и компонентов эстетической культуры личности (ЭК)

Компоненты ЭК Компоненты АП	Когнитивный	Мотивационно-потребностный	Ценностный	Деятельностно-практический
Поэзия	Понимание сущности поэзии; знание основ стихосложения; информированность об основных тенденциях со-	Формирование потребности в чтении стихов, посещениях литературных мероприятий, приобретение к литературно-музыкальной жизни города/ об-	Осознание поэзии как ценности; осознание образа как главной ценности поэзии	Изучение поэтической составляющей песенного репертуара; отбор в репертуар песен с высоким уровнем стихотворения,

	временной песенной поэзии	ласти/ страны; развитие эмоциональной отзывчивости на поэзию		лежащего в ее основе
Композиторское мастерство	Формирование представлений о композиторском мастерстве; обладание знаниями о композиторах-песенниках	Формирование потребности слушать новую музыку и соотносить поэзию со стихами; анализировать свое отношение к песне, видеть соответствия и несоответствия между поэтическим текстом и сопровождающей его музыкой; развитие эмоциональной отзывчивости к песне	Осознание композиторского искусства как ценного умения преподнести стихи; умение отличить гармонию авторской музыки и массовой песни	Осуществление попыток выбрать стихи и самостоятельно написать песню на свои или чужие стихи, исполнить композиционную песню, проанализировать соотношение музыки и текста в ней
Исполнительское мастерство	Понимание ценности собственной интонации; умение искать и находить лучшие примеры исполнения в авторской песне; умение искать и работать с материалом по совершенствованию исполнительского мастерства	Ответственное отношение к выбору материала; развитие мотивации к качественному исполнению авторской песни, формирование потребности найти и занять свое место в мире авторской песни; самостимулирование в поиске собственной интонации	Понимание необходимости совершенствовать исполнительское мастерство; осознание ценности качественного исполнения; умение адекватно оценить качество исполнения	Изучение основ исполнительского мастерства и руководство ими в совершенствовании своей вокальной интонации
Аккомпанемент	Формирование представлений об аккомпанементе; владение знаниями о лучших аккомпаниаторах; умение работать с информацией о совершенствовании качества игры на музыкальном инструменте	Стремление к качественному уровню игры на аккомпанирующем инструменте; развитие эмоциональной отзывчивости по отношению к чужой игре; стремление к комфортному самоаккомпанированию	Осознание искусства аккомпанирования как ценности, умение отличать его природу от сольного музицирования на инструменте; умение адекватно оценить уровень игры	Изучение основ игры на гитаре, умение формировать собственное прочтение песни с помощью приемов для разнообразия аккомпанемента

Как мы видим, знакомство с миром авторской песни состоит из развития умений в отдельных составных частях, сторонах авторской песни. Такой комплексный подход позволяет вывести эстетическую культуру обучающегося на высокий уровень. Отметим: в ходе работы в рамках студии не обязательно, чтобы все обучающиеся были авторами или композиторами. Однако совершенно необходимо не только работать над исполнительским мастерством, но и анализировать элементы песни и их взаимодействие: почему автор предложил в том или ином моменте именно такой музыкальный ход; какая рифма хороша, а какая представляется неудачной и т. п.

Меняются времена, совершенствуются рифмы, развиваются музыкальный рисунок. Современная авторская песня разнообразна и разношерстна. Это и делает ее оригинальной при всей доступности формы. Концентрированные поэтические формулы, соединенные с различными ритмами — от отзвуков босса-новы и регги до блюза, фолка и рока — отличительные особенности песен, звучащих сегодня с бардовских сцен. В нынешней ситуации уже к классике авторской песни тяготеют произведения автора Юрия Лореса («Размышление на 9 мая», «Шиповник», «В ночном лесу звучит орган», «Яблоневого спас»), композитора Виктора Попова, пишущего песни на стихи современных поэтов и поэтов Серебряного века («Рождественский романс» на стихи И. Бродского, «Неоконченное» на стихи В. Маяковского; «Падай, снег» на стихи П. Вегина и мн. др.). Песни Ольги Качановой также становятся классикой и не оставляют равнодушными людей любого возраста и статуса. Ее простая мудрость удивительна и понятна:

Да, я бывала весела, чтобы не всхлипывать,
И выплывала, как могла, из весен липовых, —
В душе мишень, в саду сирень, сквозняк по комнатам,
А по утрам плевался кран водой из омута...

(«Меня воспитывает сын»)

Существует также и отдельное направление авторской песни, тяготеющее к более энергичным ритмам, року и блюзу. Одним из его идейных вдохновителей следует считать Андрея Козловского, одного из организаторов фестиваля «Платформа». Его имя знакомо любителям жанра, а песни стали хитами:

Пускай по счетам нам никто ничего не заплатит, —
Нам хватит. *(«Нам хватит»)*

Авторская песня дарит XXI веку изобилие имен и песен. Творчество Никиты Дорофеева, Павла Федосова, Григория Данского, Алексея Вдовина, Романа Филиппова и многих других содержит в себе огромное количество музыкальных и поэтических оттенков. Несмотря на кажущееся разнообразие, их творчество бесспорно можно отнести к жанру авторской песни, поскольку их песни представляют собой синкретическое искусство, неделимое целое. Поэзия авторов «новой волны» говорит открыто, честно, «про себя», казалось бы, не

берет на себя слишком много, но в то же время демонстрирует владение словом и образом:

Все, что сумел, — путанные следы
 В белой зиме, белой как снег бумаге —
 Горсть запятых...
 Горсть запятых...

(Роман Филиппов, «Казнить нельзя помиловать»)

В то же время авторы «новой волны» авторской песни не оторваны и не обособлены от поэтической традиции. Немало отсылок к литературным героям и мифологическим персонажам мы встречаем в песнях Григория Данского:

Снега просит душа, только снега,
 Чтоб покой навсегда, навек.
 Инфантильный чудак Онегин
 Смотрит с грустью в двадцатый век:
 На балтийские серые лужи,
 На скелеты стальных кораблей,
 Смотрит в небо, а в небе кружит
 Стая ивиковых журавлей. («Ивиковы журавли»)

В творчестве Алексея Вдовина заметно развитие темы «Охоты на волков» Владимира Высоцкого:

Спи, волчонок, крепко спи,
 Посреди снегов и льдин.
 Пусть ты между спин, хвостов
 Один.
 И пусть белая метель кружит,
 Как дворняга у дворца,
 Я начну сегодня жить
 С конца. («Волчонок»)

Хотелось бы отметить, что в молодежных студиях и клубах авторской песни обучение исполнительскому мастерству возможно начинать именно с репертуара современных авторов по ряду причин.

Во-первых, представления об авторской песни в современном обществе искажены. Поскольку жанр этот некоммерческий, его популяризация на телевидении и других СМИ слишком мала, чтобы сформировать у каждого верное представление об авторской песне. Большинство людей знают творчество В. Высоцкого, А. Розенбаума, в лучшем случае — Ю. Визбора и О. Митяева. Фестивали авторской песни по незнанию представляются многим как явление самодельное, местечковое, а авторы — в лучшем случае неумелыми любителями с пресловутыми «тремя аккордами». Авторская песня и поныне носит на себе «печать непрофессионализма». Знакомство молодежи с песнями «новой волны» позволяют разрушить эти стереотипы до основания и заложить верное представление о жанре.

Во-вторых, ритмы «новой волны» — это своего рода «переходный мостик» между популярной музыкой и классикой авторской песни. Нынешнему

непосвященному молодому слушателю начинать знакомство с классикой авторской песни необычайно трудно. Современный ритм жизни предполагает более быстрый темп и более рваный ритм; наш слух избалован разнообразием, льющим со всех сторон. Поэтому в начале изучения жанра многих пугает и отталкивает консерватизм и минимализм песен классиков авторской песни. Мы полагаем: чтобы оценить по достоинству творческое наследие Окуджавы, Высоцкого, Галича, необходима переходная подготовка. Такую подготовку и способно осуществить знакомство с творчеством современной авторской песни. Рискнем предположить, что имеет смысл внедрять изучение авторской песни «по обратной хронологии». Мы проводим данный эксперимент в рамках студии вокала ТвГУ, главным направлением которой является авторская песня.

Список литературы

1. *Анчаров М.* Мысли вслух об авторской песне // Неделя. 1988. № 24. С. 16.
2. *Беленький Л. П.* Семантика термина «авторская песня» в отечественной культуре: художественное творчество или произведение искусства // Человек. Культура. Образование. 2013. № 3 (9). С. 39–70.
3. *Власов В. Г.* Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10 т. СПб.: Азбука-классика, 2008. Т. 8. 848 с.: ил.
4. *Костромин А.* Несколько вопросов об авторской песне // Сайт Московского Центра авторской песни [электронный ресурс]. URL: http://www.ksp-msk.ru/page_232.html. Дата обращения: 10.11.2019.
5. Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н.Николюкина. М.: НПК «Интелвак», 2001. 1600 стб.
6. Литературный энциклопедический словарь / под ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. М.: СЭ, 1987. 752 с.
7. *Лорес Ю. Л.* Место авторской песни в системе искусств // Сайт Московского Центра авторской песни [электронный ресурс]. URL: http://www.ksp-msk.ru/page_38.html. Дата обращения: 10.11.2019.
8. *Пушкин А. С.* Египетские ночи // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. Т. 8, кн. 1. С. 261–276.
9. *Рябенко М. А.* «Звучащая поэзия»: о синкретической природе жанра авторской песни // Вестник науки и образования. 2018. Т. 2, № 6 (42). С. 84–88.
10. Философский энциклопедический словарь / ред. колл.: С. С. Аваринцев и др. М.: СЭ, 1989. 815 с.
11. Эстетика: словарь / под общ. ред. А. А. Беляева. М.: Политиздат, 1989. 447 с.

Об авторах

МИЛЮГИНА Елена Георгиевна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка с методикой начального обучения Института педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь; e-mail: elena.milyugina@rambler.ru

СТЕПАНОВА Татьяна Александровна, магистрант II курса Института педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь; e-mail: dishi_govney@mail.ru.