

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Гуманитарный институт

Работа допущена к защите

Директор высшей школы

международных отношений

_____ С.Н. Погодин

«___» _____ 2021 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

РАБОТА БАКАЛАВРА

Вид ВКР (работа бакалавра, дипломный проект, дипломная работа, магистерская диссертация)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ В ШВЕЦИИ И СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА КОРНЕЛИСА ВРЕСВИКА И ЮРИЯ ВИЗБОРА

по направлению подготовки 41.03.01 – «Зарубежное регионоведение»
профиль 41.03.01_03 «Зарубежное регионоведение (общий профиль)»

Выполнил
студент гр. 3834101/70301

А. И. Комиссарова

Руководитель
ст. преподаватель

М. А. Моркина

Консультант
по нормоконтролю
доцент, к.геогр.н.

А. С. Матвеевская

Санкт-Петербург
2021

РЕФЕРАТ

На 75 с., 3 таблицы

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ; БАРДОВСКАЯ ПЕСНЯ; ШВЕЦИЯ; СССР; КОРНЕЛИС ВРЕСВИК; ЮРИЙ ВИЗБОР

Тема выпускной квалификационной работы: «Сравнительный анализ развития авторской песни в Швеции и Советском Союзе на примере творчества Корнелиса Вресвика и Юрия Визбора».

Данная работа посвящена исследованию авторской песни – ее истории и развитию в Швеции и СССР. Основной целью работы было – выявить особенности авторской песни в Швеции и в СССР, а также сравнить их пути развития в XX веке через сравнительный анализ творчества бардов – Корнелиса Вресвика и Юрия Визбора. Задачи, которые решались в ходе исследования:

1. Изучение особенностей развития авторской песни в Швеции и в СССР.
2. Определение тождественности терминов «бардовская песня», «авторская песня» и «самодеятельная песня», а также установления синонимичности обозначения представителей жанра авторской песни в разных странах.
3. Изучение творчества и биографии Корнелиса Вресвика.
4. Изучение творчества и биографии Юрия Визбора.
5. Сравнительный анализ развития авторской песни через творчества исполнителей в Швеции и в СССР.

В результате были проанализированы источники и литература по данной теме. Разработаны критерии для сравнительного анализа развития авторской песни на примере творчества Корнелиса Вресвика и Юрия Визбора. Сделаны выводы о том, что авторская песня в СССР и в Швеции имеет общие сходные черты, а творчество двух бардов представителей вышеупомянутых стран очень схоже между собой.

ABSTRACT

75 pages, 3 tables

KEYWORDS: AUTHOR'S SONG; BARD'S SONG; SWEDEN; USSR; CORNELIS VREESWIJK; YURYI VIZBOR

The topic of the final qualifying work: "Comparative analysis of the development of the author's song in Sweden and the Soviet Union on the example of the work of Cornelis Vreeswijk and Juryi Vizbor".

This work is devoted to the study of the author's song – its history and development in Sweden and the USSR. The main purpose of the work was to identify the features of the author's song in Sweden and in the USSR, as well as to compare their development paths in the XX century through a comparative analysis of the work of bards-Cornelis Vresvik and Yuri Vizbor. Tasks that were solved in the course of the study:

1. Study of the peculiarities of the author's song development in Sweden and in the USSR.
2. Determination of the identity of the terms "bard's song", "author's song" and "amateur song", as well as establishing the synonymy of the designation of representatives of the genre of author's song in different countries.
3. Study of the work and biography of Cornelis Vresvik.
4. Study of the work and biography of Yuri Vizbor.
2. Comparative analysis of the development of the author's song through the creativity of performers in Sweden and in the USSR.

As a result, the sources and literature on this topic were analyzed. The criteria for a comparative analysis of the development of the author's song on the example of the work of Cornelis Vresvik and Yuri Vizbor are developed. Conclusions are drawn that the author's song in the USSR and in Sweden has common similarities, and the work of the two bards from the above-mentioned countries is very similar to each other.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
Глава 1. История развития авторской песни.....	12
1.1. Разница между авторской и бардовской песней	12
1.2. Авторская песня в СССР	13
1.3. Авторская песня в Швеции	22
1.4. Классификации авторской песни.....	27
Глава 2. Творчество Корнелиса Вресвика	32
2.1. Биография	32
2.2. Творческий путь	39
Глава 3. Творчество Юрия Визбора	44
3.1. Биография	44
3.2. Творческий путь	54
Глава 4. Сравнительный анализ творчества К. Вресвика и Ю. Визбора....	58
Заключение	66
Список использованных источников и литературы	70

ВВЕДЕНИЕ

С давних времен музыка сопровождала жизнь человека. Древние люди пели обо всем, что видели, вплетали в свои песенные повествования истории, которые с ними происходили. Песенная музыка развивалась, как и любой другой вид искусства, вместе с развитием человеческой личности, впитывала в себя события истории, настроение и эмоции. Особый интерес вызывает история появления авторской песни – какая древняя музыка была прототипом и где впервые появилась бардовская песня как современный жанр. Особую популярность и любовь именно под таким названием этот жанр получил в XX веке в СССР. Однако другие страны также имеют аналоги авторской песни, но под другими названиями. Для обозначения авторской песни в разных странах используется следующая терминология: Liedermacher использовали в Германии, cantautor – в Италии и Латинской Америке, auteur-compositeur-interprète – во Франции, singer-songwriter – в США, trubadur – в Швеции¹.

Актуальность исследования заключается в том, что авторской (бардовской) песне уделено мало внимания в исследовательских работах, как отечественных, так и зарубежных авторов. Песенная самодеятельность как особый вид искусства в современном мире становится менее популярной, а накопленный полувековой пласт бардовского творчества никак не сохраняется в качестве культурного наследия. Интерес также представляет не только отечественная авторская песня, но и песенный жанр, существующий в Скандинавии, в частности в Швеции. Есть ли между песенными жанрами двух разных стран общие черты? Может ли творчество авторов песен разных стран быть похожим? Ответы на эти вопросы помогут глубже понять происхождение и особенности авторской песни как особого музыкального жанра.

Цель дипломной работы – выявить особенности авторской песни в Швеции и в СССР, а также сравнить их пути развития в XX веке.

В соответствии с целью поставлены следующие **задачи**:

¹Джагалов Р. Авторская песня как жанровая лаборатория «социализма с человеческим лицом»//Новое литературное обозрение. 2009. № 100. С. 62.

1. Рассмотреть историю появления и развития авторской песни как особого жанра в Швеции и СССР.
2. Установить тождественны ли понятия «авторская песня» и «бардовская песня», а также синонимичны ли обозначения данного жанра в других странах.
3. Определить критерии, по которым можно отличить барда от эстрадного исполнителя.
4. Ознакомиться с творчеством Корнелиса Вресвика, определить особенности его творчества как представителя песенного жанра в Швеции.
5. Ознакомиться с творчеством Юрия Визбора, определить особенности его творчества как представителя песенного жанра в СССР.
6. Определить критерии для сравнения творчества двух исполнителей авторской песни из разных стран.
7. Сравнить развитие авторской песни в Швеции и в СССР через творчество Ю. Визбора и К. Вресвика.

Предметом данного исследования являются особенности жанра авторской песни в СССР и Швеции.

Объектом данного исследования являются тексты песен авторов-исполнителей Швеции и СССР в XX веке, а именно песни Корнелиса Вресвика и Юрия Визбора.

Теоретическая база исследования. Авторская песня является темой, изученной исследователями культуры не настолько глубоко и тщательно, поэтому теоретическая база для исследования не является достаточно объемной. Однако существующие исследовательские работы – статьи, диссертации, разделы учебников истории музыки в этой области отличаются полнотой исследования и содержат достаточно сведений для описания истории авторской песни и сравнительного анализа со схожим музыкальным жанром в Швеции. Например, огромную роль в изучении истории авторской песни, ее развития в мире и в сравниваемых странах сыграла книга авторов

Басовской Е.Н., Новикова В.И для школьников и учителей, которую педагоги используют в качестве дополнительного материала на уроках музыки и искусства², а также учебное пособие, посвященное истории отечественной музыки И.И. Банниковой³. Также стоит отметить статью Л.П. Беленького, в которой автор призывает к сохранению песенного бардовского наследия⁴.

Для анализа творчества Корнелиса Вресвика было использовано не так много литературы, так как не все источники есть в открытом доступе. Однако самым интересным и полезным оказалось исследование «Utländska inflytanden på den svenska visan»⁵ («Иностранное влияние на шведскую песню») шведского исследователя Бролинсона П.-Э. (шв. Brolinson P.-E). Автор рассказывает об иностранном влиянии на шведскую музыку, в том числе и на бардовскую. В книге упоминаются иностранные исполнители, которых слушали барды Швеции. Рассматривается популярная иностранная музыка Швеции в XX веке. Также есть отдельные главы, посвященные Корнелису Вресвику, где подробно анализируется его творчество. Еще одним интересным автором является Нордблум П. (шв. Nordblom P.). В его исследовании «”Och nu är klockan mycket. Dags att sluta”»: En jämförelse mellan Cornelis Vreeswijk och C.M Bellmans användande av förgänglighetstematik»⁶ («”Уже поздно. Пора заканчивать”»: обращение Корнелиса Врейвика и К.М. Бельмана к теме бренности») приведен сравнительный анализ творчества Вресвика и Бельмана, а также выявлены общие мотивы их творчества: мимолетности, времени и смерти. Статья Ван де Ли П. (англ. Van der Lee, P). «Latin American influences in Swedish Popular

²Басовская Е.Н., Новиков В.И. Книга для ученика и учителя. Авторская песня. М.: ООО «Издательство АСТ» 2002. 506 с.

³Банникова И.И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.): учебное пособие для бакалавров//И.И. Банникова. – Орел: Орловский гос. ин-т искусств и культуры, 2012. – 147 с.

⁴Беленький Л.П. Авторская песня как нематериальное культурное наследие в контексте многовековой устной песенной культуры//Журнал института Наследия. 2017. №1(8). С. 1 – 6.

⁵ Brolinson P.-E. Utländska inflytanden på den svenska visan//Musikvetenskapliga publikationer nr 2, Stockholm, 2007. 149 s.

⁶ Nordblom P. Och nu är klockan mycket. Dags att sluta En jämförelse mellan Cornelis Vreeswijk och C.M Bellmans användande av förgänglighetstematik//Litteraturvetenskapliga institutionen. Uppsala Universitet. 2015. 40 s.

Music»⁷ («Латиноамериканское влияние в шведской популярной музыке») посвящена влиянию культуры Латинской Америки на музыкальную индустрию Швеции. В статье автор приводит примеры из творчества шведских исполнителей, в чьих мелодиях и текстах можно проследить влияние латиноамериканских стилей. В том числе огромная часть статьи посвящена трубадурам, среди которых упоминаются и песни Корнелиса Вресвика.

При анализе творчества Юрия Визбора особую роль сыграли работы доктора филологических наук Анатолия Кулагина⁸. Его книги и статьи наиболее полно рассказывают о жизни и творчестве советского барда. Разобраться в его судьбе и более детально понять, как именно Юрий пришел к бардовскому творчеству, помогла и статья «Отчий дом Юрия Визбора» Анатолия Азарова⁹. Отец Юрия сыграл большую роль в жизни сына, так как причина его гибели задала вектор в карьере поэта.

Методологическая база исследования. Ввиду выбранной темы и поставленных задач методика исследования сочетает в себе различные подходы, необходимые для достижения основной цели исследования. Таким образом, были использованы следующие научные методы:

– *анализ и синтез* научных работ, посвященных отдельным аспектам, касающихся тематики выпускной квалификационной работы;

– *абстрагирование* предполагает выделение конкретных авторов (К. Вресвика и Ю. Визбора) как представителей песенного творчества разных стран XX века;

– *конкретизация* помогает представить историю авторской песни в деталях для более глубокого понимания;

– *системный метод* рассматривает авторскую песню и ее авторов в контексте культуры XX века;

⁷Van der Lee P. Latin American influences in Swedish Popular Music//Popular music and society. 1997. №21. P. 17 – 45.

⁸ Кулагин А. В. Визбор: жизнь поэта. Изд. 2-е, испр. и доп.//А. В. Кулагин. — М.: Булат, 2019. С. 427; Кулагин А. В. Визбор и фольклор: к постановке проблемы//Сборник научных статей «Всероссийский конгресс фольклористов». 2019. №4. 427 с.

⁹Азаров А. Отчий дом Юрия Визбора//Родина. 2011 №11. С. 154 – 157.

- *ретроспективный метод* направлен на установление истоков возникновения авторской песни как феномена массового творчества XX века;
- *описательный метод* предполагает изложение в работе подробностей появления и развития авторской песни, а также описание жизни и творчества авторов, выбранных для сравнительного анализа;
- *сравнение* происхождения авторской песни в Швеции, СССР и других странах, а также сравнение и проведение параллелей между творчеством Корнелиса Вресвика и Юрия Визбора;
- *аналогия* – выявление схожести развития авторской песни в Швеции и в СССР;
- *методы индукции и дедукции* – выявление общих тенденций развития авторской песни через творчество конкретного представителя и наоборот;
- *обобщение* изученной литературы и фактов об авторах;
- *методы сравнения* (а также кросс-культурный метод, так как рассматривается творчество авторов из разных культур) – непосредственное сравнение творчества Вресвика и Визбора.

Научная новизна исследования заключается в сравнения бардовской песни периода СССР с зарубежными аналогами, например, со шведской песенной культурой.

Применяемая методология позволила на основании анализа увидеть не только особенные, но и общие характеристики исследуемого музыкального жанра. Впервые сформулированные и обоснованные данные можно использовать на практике. Они могут быть задействованы в учебных дисциплинах по искусствоведению, в научно-исследовательских работах, материал может быть также интересен для специалистов, занимающихся изучением истории музыки и культуры XX века.

Структура исследовательской работы. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и литературы.

Первая глава посвящена истории песенной культуры в СССР и в Швеции. Рассматривается тождественность понятий «авторская» и «бардовская» песня.

В главе также установлены критерии для определения автора-исполнителя (барда). Особое внимание уделено и разнообразию тематик и классификаций авторских песен.

Вторая глава посвящена биографии и творчеству шведского исполнителя авторской музыки – Корнелису Вресвику. Несмотря на небольшое количество источников и литературы для написания этой главы, удалось достаточно подробно рассмотреть жизнь и творчество К. Вресвика.

Третья глава освещает историю жизни и творчества Юрия Визбора. Проведен глубокий биографический анализ, который помогает взглянуть на творчество поэта через призму его собственных переживаний и мироощущений.

Четвертая глава посвящена сравнительному анализу творчества Корнелиса Вресвика и Юрия Визбора. Благодаря подробному анализу можно сделать выводы об отличительных и схожих чертах авторской песни в Швеции и в СССР.

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

1.1. Разница между авторской и бардовской песней

Прежде чем приступать к истории исследуемого жанра – авторской песни, необходимо разобраться в используемой в работе терминологии, а именно установить тождественность понятий «авторская песня» и «бардовская песня», а также «самодетельная песня».

Новый жанр начал появляться в 50-х годах прошлого столетия. Исполнителей, поющих под гитару свои собственные сочинения, не знали, как называть. Начались споры о том, как обозначить новое явление в песенной музыке. Первым появилось выражение «самодетельная песня». Тогда же начали открываться и первые клубы самодетельных песен (КСП). Проводились слеты и фестивали, набиравшие популярность, а жанр становился более свободным и демократичным. Однако советская власть пыталась регламентировать работу КСП, и из-за этого название не прижилось надолго, потому что ограничения советской власти не позволяли авторам высказывать свободно свои мысли через песни и стихи¹⁰.

В начале 60-х годов радиостанция «Юность» запустила цикл передач «Барды и менестрели», в которых транслировали песни поющих поэтов и рассказывали о их жизни и творчестве¹¹. Менестрели как название нового жанра не прижилось, а «бардовская песня» или «бард» надолго вошли в употребление и даже сейчас употребляются для обозначения авторов-исполнителей. Слово «бард» берет свое происхождение в кельтском языке и обозначает певца-поэта¹². Так, бардами называли поющих музыкантов в средние века на Западе. Однако наиболее употребимым и распространенным в

¹⁰Басовская Е.Н., Новиков В.И. Книга для ученика и учителя. Авторская песня. М.: ООО «Издательство АСТ». 2002. С. 6-8.

¹¹Там же. С. 6.

¹²Фундаментальная электронная библиотека: русская литература и фольклор. Словари, энциклопедии: литературная энциклопедия - алфавитная часть: Барды. [сайт]. URL: <http://feb-web.ru/FEB/LITENC/ENCYCLOP/le1/le1-3451.htm> (дата обращения: 24.02.2021).

Европе для обозначения профессионального поэта, музыканта или певца был термин «менестрель»¹³.

В 1965 – 1966 годах благодаря активному освещению прессой песенного творчества и с ее подачи за исследуемым в данной работе жанром закрепилось название «авторская песня». Исследователем культуры бардов И.А. Соколовой дается следующее определение авторской песни: «Авторская песня – это тип песни, который сформировался в среде интеллигенции, в годы так называемой оттепели и отчетливо противопоставил себя песням других типов. В этом виде творчества один человек сочетает в себе (как правило) автора мелодии, автора стихов, исполнителя и аккомпаниатора»¹⁴.

Таким образом, стоит считать, что термины «авторская песня», «бардовская песня» и «самодеятельная песня» (в меньшей степени, конечно, потому что не был широко употребим в XX веке и сейчас) можно в равной степени считать синонимами при обозначении авторов-исполнителей, которые аккомпанируют собственные стихи в своем собственном исполнении.

1.2. Авторская песня в СССР

XX век стал веком новых открытий, радикальных изменений и поисков новых форм в различных сферах деятельности – от искусства до науки. Богатый на историю век дал пищу для ума и размышлений о прошедших событиях, которые не могли просто так исчезнуть, не оставив след в музыке, литературе, театре или в различных областях научных знаний.

В России музыка претерпела колоссальные изменения – Октябрьская Революция 1917 года, Первая и Вторая мировые войны, тоталитарный режим новой власти – все это наложило свой отпечаток на развитие ее жанров и появление новых особенностей. Песня активно отражала все то, что происходило в действительности. Революционные песни сменились на патриотические, идеологические, создающие образ гражданина СССР.

¹³Басовская Е.Н., Новиков В.И. Книга для ученика и учителя. Авторская песня. М.: ООО «Издательство АСТ» 2002. С. 476.

¹⁴Соколова И. А. Авторская песня от фольклора к поэзии. Москва. 2002. С. 52.

Советская власть активно способствовала развитию музыкального образования: создавались кружки самодеятельности, студии, а также в школе вводились обязательные предметы – такие как музыка и хоровое пение¹⁵. Однако в начале XX века появляются противоречия между просвещенной музыкальной элитой и советской властью. Многие деятели культуры и искусства были высланы за границу ввиду своего инакомыслия и критического отношения к советскому режиму. Л.Д. Троцкий прокомментировал эту ситуацию так: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно» (В.И. Ленин предложил заменить смертную казнь высылкой)¹⁶.

Основной акцент в 1920-х годах как на главном жанре был сделан на песенной музыке. Песня стала исходным материалом на всех уровнях творчества – фольклорного, самодеятельного и профессионального¹⁷. Стали появляться песни о Красной Армии и советской власти. Основной задачей перед композиторами стала пропаганда идей социализма. В 1940 – 1950-е гг. песня приобрела еще большее значение для советского народа: она способствовала укреплению боевого духа в период войны. Шуточные песни в кругу боевых друзей после тяжелых сражений помогали поднять настроение и эмоционально сближали фронтовых товарищей. В послевоенное десятилетие военная песня продолжила свое развитие, укрепив свои позиции среди музыкальных жанров.

Во времена «хрущевской оттепели» происходит формирование авторской песни как особого жанра. Стоит отметить, что новыми жанровыми тенденциями развития музыки стали синтез и смешение, как новое музыкальное явление появились неофольклоризм и полистилистика. Этот же период характеризуется началом открытости западному миру и некоторой свободой творческой деятельности. Начинается проникновение новых форм и тенденций мирового искусства XX века. Были реабилитированы многие

¹⁵Банникова И.И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.): учебное пособие для бакалавров//И.И. Банникова. – Орел: Орловский гос. ин-т искусств и культуры, 2012. С. 3.

¹⁶Там же. С. 4.

¹⁷Там же. С. 8.

композиторы и деятели искусства, высланные когда-то из СССР. Стоит отметить и тот факт, что до 1960-х годов, песня была ориентирована на массовое исполнение (творческие коллективы, хоры, ансамбли), ближе к 1970 - м годам вектор развития изменился: песня все чаще стала обращаться к большой аудитории – массовому слушателю (до этого произведения искусства предназначались только для элиты, а не для всего общества – опера, балет, живопись, к примеру), а исполнение стало сольным окончательно¹⁸.

В связи с этим некоторые исследователи классифицируют авторскую песню как массовую. Массовое искусство – искусство поддерживаемое и распространяемое активно средствами массовой информации¹⁹. Однако в годы возникновения, авторская песня появилась в качестве оппозиционного искусства массовому²⁰ (эстраде и другим жанрам тоталитарного режима). Об авторской песни как о массовом искусстве можно говорить в период 1970-1980-х годов, когда бардовское творчество перестало быть полулегальным ввиду цензуры и отношения власти к поэтам-бардам.

Что касается авторской песни как жанра, то ее обособление произошло в середине 1950-х – начале 1960-х годов. Группы «поющих поэтов» были одновременно и авторами, и исполнителями своего творчества. Первые выступления, в основном, были в небольшом кругу друзей, родных, в походах среди товарищей, среди коллег выездных экспедиций. Песни становились популярными и передавались от одного круга знакомых к другому.

Говоря об истоках авторской песни, стоит начать с того, что у современной авторской песни очень много от фольклора, по мнению исследователей бардовского искусства²¹, которые рассматривают современный песенный жанр через призму устной песенной культуры. Истоки песенного

¹⁸Банникова И.И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.): учебное пособие для бакалавров//И.И. Банникова. – Орел: Орловский гос. ин-т искусств и культуры, 2012. С. 43.

¹⁹Кадцын Л.М. Массовое музыкальное искусство XX столетия (эстрада, джаз, барды и рок в их взаимосвязи)/Учебное пособие. Екатеринбург. 2006. С. 4.

²⁰Басовская Е.Н., Новиков В.И. Книга для ученика и учителя. Авторская песня. М.: ООО «Издательство АСТ» 2002. С. 7.

²¹ Ершова Т. М. Авторская песня и фольклорные традиции// Челябинский гуманитарий. 2013. №1 (22). С. 86 - 88.

жанра берут начало с зарождения первобытных обществ. Древние песни передавались из «уст в уста», а бардовские благодаря появившимся технологиям перезаписывались на кассеты для магнитофонов, распространялись среди небольших групп и в итоге приобретали популярность. Однако отнести авторскую песню к полностью фольклорному жанру нельзя. Ее связь с устным народным творчеством заключается в анонимности, вариативности, особой связи с формами фольклора²². Так не всегда удавалось установить авторство бардовских песен, Многие музыканты исполняли песни друг друга. Что касается вариативности, то помимо изменения текста, менялся музыкальный аккомпанемент, название произведения. Место бардовской песни в музыке определяется между профессиональной композиторской песней и фольклором²³. Такое положение авторской песни можно объяснить тем, что ее место в музыкальной среде оставалось маргинальным – официально барды не выступали долгое время на больших сценах, не давали концерты. Большинство исполнителей авторской песни не имело специального музыкального образования – это отдаляло их творчество от профессиональной музыки. Связь же с фольклором не была достаточно крепкой и полной, фольклор стал своего рода основой для зарождения бардовской песни. Из устного народного творчества были также заимствованы некоторые формы, например песни нередко писались на манер народной частушки²⁴.

Если авторская имеет особую связь с устным народным творчеством, то возникает вопрос, можно ли данный жанр отнести к нематериальному культурному наследию? Нематериальное культурное наследие включает обычаи, знания и навыки, которые передаются общинами из поколения в поколение²⁵. На данный момент в России все так же существуют различные

²²Ершова Т. М. Авторская песня и фольклорные традиции//Челябинский гуманитарий. 2013. №1 (22). С. 86 - 88.

²³Беленький Л.П. Авторская песня как нематериальное культурное наследие в контексте многовековой устной песенной культуры//Журнал института Наследия. 2017. №1(8). С. 2.

²⁴Ершова Т. М. Авторская песня и фольклорные традиции//Челябинский гуманитарий. 2013. №1 (22). С. 86 - 88.

²⁵Юнеско. Нематериальное культурное наследие. [сайт]. URL: <https://ru.unesco.org/themes/nematerialnoe-kulturnoe-nasledie> (дата обращения: 19.02.2021).

творческие кружки и объединения, посвященные бардовской песне. Для сохранения бардовской уникальной культуры проводятся также и фестивали, один из которых - фестиваль-конкурс авторской песни «Зеленая карета»²⁶. Дальнейшая судьба бардовской песни как наследия нематериальной культуры остается все же под вопросом, ведь огромное количество работ, созданные бардами XX века, остаются не до конца исследованным, а многие песни записаны на аудиокассеты или вовсе были настолько популярными раньше, что не нуждались в записи и передавались, как в старину, «из уст в уста». В 2003 году была создана некоммерческая межрегиональная организация Благотворительный Фонд «Архивная Служба Авторской Песни», которая занимается сохранением бардовского наследия, но, возможно, ее усилий может не хватить для сохранения истории и культуры данного жанра без более широкой поддержки²⁷.

В разных странах авторская песня называлась по-разному, как уже было сказано. Однако концепция была у всех одна – исполнение собственных стихов под гитару. Общей темой была и критика государства, объединение против государственных режимов и возникновение общего «Мы», которое не идентифицировалось как национальная принадлежность или оппозиция. В контексте авторских песен «Мы» характерное для многих авторов было объединением за общие гуманистические ценности²⁸. Огромную роль сыграла цензура, которая впоследствии стала причиной антигосударственных настроений в песнях. В СССР многие барды были «антисоветчиками», потому что через песни зачастую выражали свою позицию, которая не всегда совпадала с идеологией советского государства²⁹.

Еще одним важным аспектом авторской песни является то, что ввиду ее

²⁶Зеленая карета. Ежегодный фестиваль авторской песни. [сайт]. URL: <https://зеленая-карета.рф/> (дата обращения: 17.02.2021).

²⁷Архивная служба авторской песни. [сайт]. URL: <http://ksparchive.ru/> (дата обращения: 17.02.2021).

²⁸Джагалов Р. Авторская песня как жанровая лаборатория «социализма с человеческим лицом»//Новое литературное обозрение. 2009. № 100. С. 63.

²⁹Орлова Ю.А. Авторская песня как феномен советской культуры//Теория и практика общественного развития. 2011. № 4. С. 121-122.

довольно широкого распространения в XX веке, есть вероятность путаницы данного жанра с жанром эстрадной песни. Отличительных черт не так уж много, в отличие от сходств – в чем же тогда их существенная разница? Главное отличие от эстрады – это искренность, честность и правдивость текстов авторской песни. Барды-исполнители выражали через песню свое мироощущение и взгляды. Нередко темами песен становилась и политика, хоть в годы Советского союза критика власти могла повлиять на дальнейшую деятельность, ведь искусство оппозиционеров запрещали к распространению. Особый романтизм жанра заключается в его идеалах – прежде всего гуманизме как самой главной отличительной черте, антропоцентризме и субъективном восприятии окружающего мира. Как феномен народной культуры бардовская песня вызывает сочувствие и соучастие, которое выражается не просто в прослушивании, а в самом вовлечении в процесс – петь, играть, а иногда и сочинять что-то в ответ или по мотивам³⁰. Сам по себе жанр стал доминантой утверждения свободы личности и самовыражения в непростое советское время – тотального контроля и ограничений. Эстрадная же музыка носила и носит по сей день чисто развлекательный характер³¹.

Однако стоит дать характеристику отличительных черт авторской песни и самих бардов, данную Н.В. Смирновым в статье «Политические аспекты бардовской песни в современной России»³²:

1. Огромную роль играют отношения между автором-исполнителем бардовской песни и самим государством. Данный критерий особенно четко прослеживается в странах не с демократическим режимом, а там, где существует какое-либо ущемление прав и свобод со стороны власти, диктатура или тоталитаризм, к примеру³³.

2. Говоря о прошлом столетии, стоит также учитывать и

³⁰Кричевцова Н. Е. Бардовская песня как феномен советского романтизма//Система ценностей современного общества. 2010. №10-1. С. 98.

³¹Кадцын Л.М. Массовое музыкальное искусство XX столетия (эстрада, джаз, барды и рок в их взаимосвязи)/Учебное пособие. Екатеринбург. 2006. С. 10-13.

³²Смирнов С. Н. Политические аспекты бардовской песни в современной России//Мир России. Социология. Этнология. 2005. №3. С. 142 – 148.

³³Там же. С. 142 – 143.

профессиональный статус автора. Без официального признания деятельность была незаконной. Также многие барды имели прекрасное образование – литературное, к примеру (как Ю. Визбор) или ученую степень в какой-либо области знаний³⁴.

3. Стоит отметить и такой критерий, как качество стихотворных текстов. Н.В. Смирнов в статье «Политические аспекты бардовской песни в современной России» отмечает, что единого мнения у исследователей по этому вопросу нет: так, одни считают, что качество текстов бардовских песен заметно уступает профессиональной поэзии, а другие приходя к выводу, что качество стихов бардов было иногда намного выше, чем у официальных поэтов³⁵. Такое полярное мнение исследователей можно объяснить тем, что в СССР поэтический профессионализм определялся возможностью издать свои работы в печатной форме, а так как издательская работа строго контролировалась и поддавалась цензуре властей СССР – издать свои рукописи мог не каждый поэт.

4. Авторская песня отличается и особенностью музыкального сопровождения. Для многих исполнителей был характерен музыкальный аккомпанемент с использованием трех – пяти гитарных аккордов. Такая тенденция изменилась лишь после распада СССР, когда авторская песня стала для некоторых исполнителей основным источником доходов. Коммерческий подход подтолкнул исполнителей к разнообразию музыкального сопровождения³⁶.

5. Огромную роль играло и место исполнения бардовских композиций. В советский период развития авторской песни местом исполнения для бардов были небольшие концертные площадки, формальные или неформальные слеты и фестивали, домашние концерты. Современные барды работают и сейчас на небольших площадках³⁷.

³⁴Там же. С. 143 - 144.

³⁵Там же. С. 144 – 145.

³⁶Смирнов С. Н. Политические аспекты бардовской песни в современной России//Мир России. Социология. Этнология. 2005. №3. С. 145.

³⁷Там же. С. 145-146.

6. Отсутствие «неприкасаемых тем» напрямую связано с личностью автора. Барды могли шутить и обличать в метафорической форме власть и конкретных исторических личностей, высказывали свою позицию относительно какого-либо события. Они могли себе это позволить, так как в советский период не являлись официальной частью музыкального мира СССР³⁸.

7. Гражданская позиция автора тесно связана с предыдущим пунктом. Аллюзии на власть и метафорические высказывания в ее адрес превращали бардов в своеобразных оппозиционеров. Остро политические песни откладывались в долгий ящик и стали возможны для исполнения лишь в период хрущевской оттепели³⁹.

Помимо вышеупомянутых политических критериев, существуют особые черты содержания авторской песни, которые отличают ее от всех других жанров⁴⁰:

Во-первых, высокий образовательный ценз аудитории доказывает, что не все слушатели могут оценить по достоинству тексты песен. Огромное количество метафор и аллюзий рассчитаны на образованных людей⁴¹. Например, в тексте песни Ю. Визбора «Археологи» упоминается половчанка, что отсылает к событиям древней Руси:

«Воскреси мне луну золотую,
Над жнивьем некрещеной Руси,
Половчанку, жену молодую,
Постарайся, дружок, воскресить»⁴².

Во-вторых, стихотворная форма не обременена лишними словами – каждое слово несет смысловую нагрузку, в отличие от эстрадного шлягера, где строчки припева могут повторяться несколько раз и состоять всего лишь из

³⁸Там же. С. 147-148.

³⁹Там же. С. 148.

⁴⁰Там же. С. 146-148.

⁴¹Там же. С. 146.

⁴²Тексты и переводы песен. Юрий Визбор//Тексты песенок: Археологи. [эл. доступ]. URL: <https://teksty-pesenok.ru/rus-yurij-vizbor/tekst-pesni-arheologi/1958104/> (дата обращения: 03.02.2021).

нескольких фраз⁴³.

В-третьих, обязательное присутствие личности автора в песни. Данный критерий может проявляться через выражение своих мыслей и взглядов напрямую, без введения лирического героя⁴⁴.

Стоит отметить тот факт, что авторская песня избавилась полностью от цензуры и контроля в 1980-х годах. В этот момент случились также и глобальные изменения – произошла смена основной тематики авторской песни. Если до этого центром был дистанцировавшийся от советского общества человек (но это не мешало создавать метафоричные образы и аллюзии на советскую жизнь и власть), то теперь песня приобрела более политико-сатирические мотивы, посвященные минувшим дням Советского Союза⁴⁵.

Политическую авторскую песню можно разделить на три группы:

- историческую, рассказывающую о событиях времен СССР⁴⁶;
- современную, описывающую события в России⁴⁷;
- прогностическую, как предвестницу будущих событий⁴⁸.

Таким образом, история авторской песни как нового жанра началась в 1950-х годах. Можно сделать вывод, что авторская песня была особым жанром, который нельзя назвать эстрадным, так как выступления бардов были в небольших кругах. Также стоит отметить, что существует особая связь песен авторов-исполнителей с фольклором, элементы которого иногда встречаются в текстах и мелодии. Тематика же в XX веке имела политический окрас, так как отношения с властью у бардов были довольно сложные. В то же время авторская песня была понятна не всем ввиду своего интеллектуального контекста. В качестве культурного наследия бардовская песня занимает огромное место в русской культуре и требует особого внимания исследователей.

⁴³Смирнов С. Н. Политические аспекты бардовской песни в современной России//Мир России. Социология. Этнология. 2005. №3. С. 146.

⁴⁴Там же. С. 146 – 147.

⁴⁵Там же. С. 152.

⁴⁶Там же. С. 153.

⁴⁷Там же. С. 154-157.

⁴⁸Там же. С. 157-158.

1.3. Авторская песня в Швеции

Авторская песня не была явлением уникальным только для советской России, схожие музыкальные направления развивались и в других странах. Например, в Швеции также возник в XX веке музыкальный круг авторов-исполнителей. Однако название несколько отличается от советского ввиду истории развития жанра в Швеции, а также особенностей языка, культуры и политики на тот период.

Сама традиция авторской песни как таковой сложилась в конце XVIII века. Отличительной чертой шведской песенной традиции стало то, что изначально авторская песня не была связана с фольклором. Ее история берет начало от древнескандинавской поэзии. Авторы – исполнители собственных песен называли скальдами. Первые скальды появились в древней Норвегии и Исландии примерно в IX – XIII веках. Древнескандинавская скальдическая поэзия имела свои особые размеры (дротткветт, тёглаг, хрюнхент и т.д.), использовались приемы аллитерации, а также кенинги – метафоры⁴⁹.

Существовало несколько жанров скальдической поэзии, которые перекликаются, конечно же, с современными жанрами авторской песни. Необходимо добавить, что бардовские песни также как и скальдические больше опираются на личные ощущения, мнения и восприятия мира автором⁵⁰:

- Хвалебная песнь, в которой главного героя прославляли, восхваляли и наделяли всевозможными положительными доблестными качествами (например, отголоски хвалебной песни в бардовском творчестве можно найти у Корнелиса Вресвика в песне «Kalle Holm» («Калле Хольм»));
- Нид – хулительная песнь, насылала проклятья и беды тому, для кого сочинялась и пелась. Такую песнь можно сравнить с современной политической бардовской песней, так как она чаще содержит критику

⁴⁹Скальдическая поэзия - основные приемы и правила стихосложения. [сайт]. URL: <https://imaginaria.ru/reposts/skaldicheskaya-poeziya-osnovnyye-priemy-i-pravila-stihoslozheniya.html>(дата обращения: 03.02.2021).

⁵⁰ Петров С.В., Стеблев-Каменский М.И. Поэзия скальдов. Санкт-Петербург. 2004. С. 77 – 93.

власти и политических решений, чем похвалу (например – «Ballad om censuren» (Баллада о цензуре));

- Щитовая драпа – писали такую песнь на щите для покровительства богов и удачи в сражениях (конечно сейчас актуальность такого рода песни исчезла, конфликты стараются минимизировать);
- Генеалогическая драпа – песнь, рассказывающая о нескольких поколениях одного рода (полного аналога песен, в которых бы воспевалось сразу несколько поколений мы не найдем, но похожее можно найти в циклах песен об одном герое. Например, у Корнелиса Вресвика есть несколько персонажей, о которых он поет в своих песнях – Поларен Пэр (шв. Polaren Per), Фредрик Окаре (шв. Fredrik Åkare) и т.д.)

Со скальдической поэзии началось творчество осознанного авторства⁵¹.

Песни не просто стали передаваться из уст в уста как народная традиция, а обрели своего автора, став продуктом творчества конкретного автора. История всей скандинавской музыки начиналась именно с творчества скальдов, песенная традиция постепенно развивалась, началось зарождение бардовской музыки.

Праотцом современных бардов Швеции стал Карл Микаэль Бельман (1740 – 1795, шв. Carl Michael Bellman) – шведский музыкант и поэт. Бельман работал на государственной службе. Широкое признание его творчество получило в 1790-е годы. Важнейшими его работами стали два сборника – «Послания Фредмана» (шв. Fredmans epistlar) и «Песни Фредмана» (шв. Fredmans sånger), тексты и музыку к которым он сочинял сам⁵². В то время жанр, в котором работал Бельман, не носил современного названия. Его песни были веселые, чаще застольные, их еще называли «компанейскими». Он сочинял прямо во время веселых пиров. Песни становились популярными и разлетались

⁵¹Петров С.В., Стеблев-Каменский М.И. Поэзия скальдов. Санкт-Петербург. 2004. С. 77 – 93.

⁵²Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно популярная энциклопедия. Бельман, Карл Микаэль.[сайт].URL:https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/BELMAN_KARL_MI_KAEL.html (дата обращения: 08.02.2021).

не только по Швеции, но и по всей Скандинавии. Намного позже вторая волна популярности его творчества придет в 1971 году благодаря исполнению Корнелисом Вресвиком⁵³.

Следующий этап развития авторской песни в Швеции связан с Эвертом Тобом (1890 – 1976, шв. Axel Evert Taube). Его творчество также отмечено чертой «компанейской» песни, как и Бельмана, однако Тоба уже называли трубадуром, а не скальдом. Слово «трубадур» (фр. Troubadours) - французское, означает средневекового поэта-певца, автора песен⁵⁴. Эверет Тоб создал за свою жизнь огромное количество песен – более 600, он активно прибегал к фольклору, смешивая его с латиноамериканскими мотивами, которые оказали на его творчество огромное влияние – отразились пять лет, прожитые в Латинской Америке⁵⁵.

В 1950-х годах Олле Адольфсон⁵⁶ (1934 – 2004, шв. Olle Adolphson) стал новым представителем жанра (хотя он был против того, чтобы его называли трубадуром). А в 1960-е началась «Visvägen» (шв. «песенная волна») – музыкальное движение, благодаря которому произошел всплеск популярности авторских песен⁵⁷.

Дальнейшее развитие авторской песни в XX веке в Швеции связано с национальными движениями, которые зародились в 1960-х годах. Национальные движения за мир и солидарность оказали огромное влияние на творчество шведских исполнителей (речь идет не только о профсоюзных профессиональных организациях, но также и различных объединениях выступающих в защиту животных, окружающей среды, мира во всем мире и

⁵³ Бельман Карл Микаэль//под ред. А. М. Прохорова — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969.

⁵⁴Академик. Трубадуры. [сайт]. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/74614> (дата обращения: 08.02.2021).

⁵⁵Van der Lee, P. Latin American influences in Swedish Popular Music//Popular music and society. 1997. №21. P. 23-24.

⁵⁶Olle Adolphson. [сайт]. URL: <https://www.olleadolphson.com/> (дата обращения: 08.02.2021)

⁵⁷Vissångaren Sid Jansson är död. [сайт]. URL: <https://www.svt.se/kultur/vissangaren-sid-jansson-ar-dod> (дата обращения: 08.02.2021).

т.д.)⁵⁸. Например, под впечатлением от народных национальных движений была написана песня Корнелиса Вресвика «I natt jag drömde något som...», в которой он размышляет о спокойствии мира без оружия и войн.

Двумя легендарными фигурами в поколении трубадуров 1960-х и 1970-х годов были Корнелис Вресвик (шв. Cornelis Vreeswijk, 1937 - 1987) и Фред Окерстрем (шв. Fred Åkerström, 1937 – 1985). Другие известные трубадуры - Маргарета Абрахамссон (шв. Margareta Abrahamsson, 1940 – 2011), Дэн Берглунд (шв. Dan Berglund, 1954 – наст. время), Стефан Демерт (шв. Carl Stefan Demert, 1939 – 2018), Эверт Люсберг (шв. Karl Ewert Alvar Ljusberg, 1945 – наст. время), Моника Лиля Лундин (шв. Monika Lilja Lundin, 1949 – наст. время), Микаэль Рамель (шв. Mikael Ramel, 1949 – наст. время), Финн Зеттерхольм (шв. Finn Zetterholm, 1945 – наст. время) и Торгни Бьорк (шв. Torgny Björk, 1938 – 2020). Многие из них стали соучредителями YTF (шв. Yrkestrubadurernas förening), Ассоциации профессиональных трубадуров (1971), которая до сих пор активно занимается посредничеством артистов и изданием песен⁵⁹.

Авторы второй половины XX века так же, как и в СССР, черпали вдохновение в народных мотивах шведской музыки, огромную роль также оказала и политика, многие песни были написаны в знак протеста или выражали мнение автора по поводу каких-либо ситуаций. Отличительной чертой от песни в СССР здесь будет легальность таких песен – музыканты в Швеции не боялись, что будут подвергнуты преследованиям или понесут какую-то более серьезную ответственность. Огромное влияние на песенный жанр оказывала и музыка других стран – Испании, Латинской Америки или Бразилии, к примеру, откуда пришли интонационные мотивы в песнях бардов

⁵⁸Лебедев А. С. Культурно-исторические особенности шведского национализма // Общество. Коммуникация. Образование. 2012. №143. С 204 - 208.

⁵⁹YTF, Yrkestrubadurernas förening. [сайт]. URL: <https://www.ytf.se/> (дата обращения: 08.02.2021)

характерные для танго, сальсы, румбы или самбо⁶⁰ (данное влияние будет более подробно рассмотрено в последующих главах.)

Что касается термина «бард» (шв. *en bard*)⁶¹, то он употреблялся и по отношению к шведской авторской песне. Этот термин закрепился уже в современной терминологии для обозначения авторской песни в Швеции. Все термины «скальд», «трубадур» или «бард» отличаются лишь обозначением автора исполнителя в контексте временного промежутка. Однако существует еще и абсолютно шведское название данного жанра «*vispoet*»⁶², где *visa* (шв.) – песня, *poet* (шв.) – поэт. Стоит также отметить, что на протяжении всей истории авторской песни в Швеции характерным музыкальным инструментом были всегда гитара или лютня⁶³.

По мнению шведского исследователя из Стокгольмского университета Пера-Эрика Бролинсона (шв. *Per-Erik Brolinson*), среди множества шведских музыкальных жанров авторская песня наиболее полно отражает национальную идентификацию, которая состоит теперь уже не только из классической или народной музыки, но и позднее из рока, попа, эстрады и многих других более современных жанров⁶⁴. Музыка для шведов не носит чисто развлекательный характер, она выполняет многие функции – медиативную, просветительскую, иногда политическую, а также музыка помогает народу стать добрее и ближе к друг другу⁶⁵.

Некоторые песни приобретали такую любовь, что автор произведения оставался в тени, а сама песня становилась народной. Однако это неверно, так как народная музыка предполагает полное отсутствие авторов. Пожалуй, данная связь авторской песни с устным творчеством – большая популярность и

⁶⁰Van der Lee, P. Latin American influences in Swedish Popular Music//Popular music and society. 1997. №21. P. 17 – 45.

⁶¹Svenska Akademiens Ordböcker. *En bard*. [сайт]. URL: <https://svenska.se/saol/?id=0183966> (дата обращения: 08.02.2021).

⁶²Svenska Akademiens Ordböcker. *En trubadur*. [сайт]. URL: <https://svenska.se/tre/?sok=trubadur&pz=2> (дата обращения: 08.02.2021).

⁶³Svenska Akademiens Ordböcker. *En trubadur*. [сайт]. URL: <https://svenska.se/tre/?sok=trubadur&pz=2> (дата обращения: 08.02.2021).

⁶⁴Brolinson P.-E. *Utländska inflytanden på den svenska visan*//Musikvetenskapliga publikationer nr 2, Stockholm, 2007. S. 4.

⁶⁵*Ibid.*

незнание автора – является самым характерным признаком авторской песни, помимо того, что музыка и стихи одного автора исполняются им же самим⁶⁶.

Таким образом, авторская песня Швеции очень похожа на песню в СССР. Однако истоки бардовского творчества в этих странах все же немного отличаются: в СССР песня содержит элементы фольклора, а в Швеции истоки песенного творчества восходят к скальдической поэзии.

1.4. Классификации авторской песни

Жанр авторской песни оказался в XX веке во власти различных экспериментов: авторы лавировали между поэтическим текстом, музыкальным оформлением и самим исполнением. Авторская песня представляет собой в итоге смесь литературного и музыкального жанров. В зависимости от сложности стихотворной формы или музыкального оформления можно привести следующую классификацию, которая характерна не только для СССР, но и для других стран, в том числе для Швеции⁶⁷.

1. При более выразительной поэтической форме, авторскую песню можно отнести к жанру литературного искусства. Наиболее распространенными формами были⁶⁸:

- Песня – рассказ, в которой отражено какое-либо событие⁶⁹ (например, Юрий Визбор – «Рассказ ветерана»);
- Песня – сказка, в которой присутствуют элементы волшебства и магии, а также мифологические или мифические персонажи⁷⁰ (например, «Хала-бала» Юрия Визбора);
- Песня – письмо отражает эпистолярный жанр (например, «Brev Från Kolonien» («Письмо из лагеря») - шуточная песня-письмо Корнелиса Вресвика.) Здесь обязательно присутствуют элементы писем –

⁶⁶Басовская Е.Н., Новиков В.И. Книга для ученика и учителя. Авторская песня. М.: ООО «Издательство АСТ» 2002. С. 411-418.

⁶⁷Патракеева Е.Б. Авторская песня как песенный текст, ее особенности и классификация//Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. Спецвыпуск №13. С. 3–4.

⁶⁸Патракеева Е.Б. Авторская песня как песенный текст, ее особенности и классификация//Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. Спецвыпуск №13. С. 3–4.

⁶⁹Там же.

⁷⁰Там же.

приветствие, прощание, обращения, вопросы, а также мнение по какому-либо вопросу⁷¹;

- Песня – репортаж. Данный вариант песенного творчества возник благодаря Юрию Визбору. Он рассказывал в песенной форме о событиях, которые видел ввремя свои журналистских поездок⁷² (например, Юрий Визбор – «Песня-репортаж о строителях КАМАЗа»).

2. При сочетании в равной степени средств литературы и музыкального оформления песни, выделяли следующие типы⁷³:

- песня – баллада, в которой сочетаются философские размышления и спокойное музыкальное сопровождение типичное для баллады, как для музыкального жанра⁷⁴ (например, «Ballad om olika segelytor» («Баллада о разных парусах») Корнелиса Вресвика);
- песня – романс сочетает в себе традиционные черты классического романса – высокий слог, поэтические приемы⁷⁵ (например, Булат Окуджава – «Арбатский романс», Корнелис Вресвик «Tomteblöss» – «Бенгальские огни»);
- песня как синоним к жанру «рассказ», где в название употребляется слово «песня» (например – «Зимняя песня» Юрия Визбора)⁷⁶;
- песня – элегия, для которой характерна, как и для обычной элегии, светлая грусть и эмоциональность. Размышления и чувства самого автора здесь выступают на первый план⁷⁷ (например, «I natt jag drömde något som» («Прошлой ночью мне приснилось...») Корнелиса Вресвика);
- песня – гимн, не является гимном в классическом понимании жанра. Гимн в авторской песни зачастую имеет шуточный характер. В песнях-гимнах могут воспеваться самые обычные вещи («Гимн уюту» Булата

⁷¹Там же.

⁷²Там же.

⁷³Там же. С. 4.

⁷⁴Там же.

⁷⁵Там же.

⁷⁶Там же.

⁷⁷Патракеева Е.Б. Авторская песня как песенный текст, ее особенности и классификация//Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. Спецвыпуск №13. С. 4.

Окуджавы, «Гимн МГПИ» Юрия Визбора)⁷⁸.

3. При ярко выраженном музыкальном оформлении, выделяют следующие типы авторской песни⁷⁹:

- песня – марш, в которой за основу берется ритм, характерный для марша, поэтическое содержание может быть разным – как шутливым, так и более серьезным (Юрий Визбор «Песня альпинистов» известная также как «Марш альпинистов»)⁸⁰;
- песня – вальс зачастую крепко объединяет текст и музыкальную форму. Лирические мотивы поэзии придают трогательности жанру⁸¹ (например, «Чудесный вальс» Булата Окуджавы, «Домбайский вальс» Юрия Визбора);
- песня – блюз сохраняет характерные черты блюза (например, «Tre dagars blues» («Трехдневный блюз») Корнелиса Вресвика)⁸²;
- песня – танго, характерная танцевальная мелодия, поэтическая часть чаще всего посвящена любви или отношениям между мужчиной и женщиной⁸³ (например, Визбор Юрий – «Весеннее танго»);
- песня – прелюдия имеет свободную форму, может сочетать смешение жанров и стилей⁸⁴ (например песня Ю. Визбора «Не верь в разлуку, старина...»);
- песня – колыбельная характеризуется спокойной мелодией, возможным обращением к конкретному ребенку (например, Корнелис Вресвик одну из подобных композиций посвятил своему сыну – песня «Till Jack» («Джеку»)⁸⁵);
- песни – молитвы имеют сходную либо музыкальную, либо поэтическую

⁷⁸Там же.

⁷⁹Там же. С. 4 – 5.

⁸⁰Там же.

⁸¹Там же.

⁸²Там же.

⁸³Там же.

⁸⁴Там же.

⁸⁵ Cornelis Vreeswijk. Till Jack (text). [эл. доступ]. URL: <https://genius.com/Cornelis-vreeswijk-till-jack-lyrics> (дата обращения: 24.03.2021).

структуру, характерную для католической молитвы (данный жанр был больше распространен среди зарубежных исполнителей – католиков). Однако молитвы встречаются и у советских авторов – например, у Булата Окуджавы есть «Молитва Франсуа», есть подобная песня и у Корнелиса Вресвика «Vöп» («Молитва»).

Авторскую песню также можно разделить на самодеятельную, студенческую и туристическую⁸⁶.

Самодеятельная песня рождалась в клубах авторской песни, в небольших дружеских кругах или просто как желание поделиться, излить душу как это было у отдельных авторов - исполнителей⁸⁷.

Студенческой песне характерна веселая яркая форма, любовная тематика, так как студенчество – это пора любви и дружбы. Однако основными местами рождения и распространения авторской студенческой песни стали студенческие отряды, которые выезжали на советские стройки, сельхоз работы и другие мероприятия. Романтику поездок украшала всегда песня под гитару. Творческие самодеятельные вечера приобретали особую важность для студентов⁸⁸.

Туристическая песня рождалась на природе под костер среди верных друзей и товарищей. Особая атмосфера располагала для исполнения самодеятельных песен под гитару, чтобы скрасить вечер еще одного похода или экспедиции. Естественно, что туристические песни посвящены в основном природе и романтике походных приключений⁸⁹.

Иногда авторскую песню отмечают как «заниженную» культуру, связывая ее родство с дворовыми блатными песнями. Однако это абсолютно не так. Основной массой исполнителей авторской песни стали советские интеллигенты, чье образование, культура и воспитание наложили отпечаток на песенный текст и музыку. Композиция авторов зачастую наполнена более

⁸⁶Патракеева Е.Б. Авторская песня как песенный текст, ее особенности и классификация//Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. Спецвыпуск №13. С. 4 – 5.

⁸⁷Там же.

⁸⁸Там же.

⁸⁹Там же.

глубоким смыслом, который отражает внутренний сложный духовный мир самого автора и его взгляды⁹⁰.

Таким образом, авторская песня – это многогранное социокультурное явление, не похожее на другие музыкальные жанры⁹¹. Не похожая на эстрадную музыку, бардовская песня уходит корнями в фольклор и средневековые музыкальные жанры. Авторская песня легка и поэтична, но зачастую имеет сатирический или меланхоличный настрой, иногда переплетающийся с политикой и отсылками к ней и истории политических событий в странах⁹². Развитие авторской песни в СССР и в Швеции имеют некоторые различия по своему происхождению: в Советском Союзе бардовское творчество имеет некое сходство с фольклором, в Швеции – истоки восходят к скальдической традиции. В целом же, выступления бардов начинаются в обеих странах одинаково – с дружеских посиделок, в кругу родных и друзей.

Также в этой главе была дана подробная классификация авторской песни в зависимости от ее музыкального оформления и сложности стихотворной формы, а также по месту ее происхождения – в клубах самодеятельной песни, в туристских походах и студенческих объединениях. Данная классификация будет использована при описании творчества и жизни бардов, а также в главе, посвященной сравнительному анализу творчества К. Вресвика и Ю. Визбора.

⁹⁰Патракеева Е.Б. Авторская песня как песенный текст, ее особенности и классификация//Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. Спецвыпуск №13. С. 4–5.

⁹¹Басовская Е.Н., Новиков В.И. Книга для ученика и учителя. Авторская песня. М.: ООО «Издательство АСТ» 2002. С. 9.

⁹²Там же.

ГЛАВА 2. ТВОРЧЕСТВО КОРНЕЛИСА ВРЕСВИКА

2.1. Биография

Корнелис Вресвик родился в 1937 году в Нидерландах в портовом городке Эймейден⁹³. Очень мало подробностей можно найти о его семье, это можно объяснить тем фактом, что семья Вресвика переехала в Швецию только в 1950г., когда Корнелису было около 13 лет⁹⁴. Отец будущего музыканта – Якоб Вресвик занимался в Нидерландах грузоперевозками, мать Жанна занималась детьми и хозяйством. Корнелис был самым старшим в семье. У него было три младших сестры – Марианна, Ида и Тонни. Семья была довольно обеспеченной и особо ни в чем не нуждалась.

Однако в 1940 году, когда немцы оккупировали Нидерланды, отец потерял все свое состояние, положение было плачевное⁹⁵. В 1949 году Якоб первый раз уехал на заработки в Швецию⁹⁶. После этой поездки, в 1950 году вся семья переезжает в Швецию⁹⁷. Отцу удалось устроиться механиком в Стокгольме, материальное положение начало налаживаться. Родители и сестры Корнелиса Вресвейка Марианна и Тонни вернутся в Нидерланды в 1961 году, в то время как он и его сестра Ида, позже вышедшая замуж, останутся в Швеции навсегда⁹⁸.

Корнелису пришлось ходить в шведскую школу. Сначала ему было очень тяжело, незнание языка создавало большой пробел во взаимопонимании с окружающими. Мальчик активно учил язык самостоятельно. Интересным

⁹³Skårstedt P. Gudsbilder i svenska visor. Fröding/Karlfeldt/Vreeswijk (Images of God in Swedish lyrical ballads. Fröding/ Karlfeldt/ Vreeswijk): Kandidatuppsats Tro och livsåskådning RTK 145 Vid Göteborgs Universitet. S. 14.

⁹⁴Сайт All music. Cornelis Vreeswijk Biography by Lars Lové: [сайт]. URL: <https://www.allmusic.com/artist/cornelis-vreeswijk-mn0001412213/biography> (дата обращения: 01.02.2021).

⁹⁵Skårstedt P. Gudsbilder i svenska visor. Fröding/Karlfeldt/Vreeswijk (Images of God in Swedish lyrical ballads. Fröding/ Karlfeldt/ Vreeswijk): Kandidatuppsats Tro och livsåskådning RTK 145 Vid Göteborgs Universitet. S. 14.

⁹⁶Skårstedt P. Gudsbilder i svenska visor. Fröding/Karlfeldt/Vreeswijk (Images of God in Swedish lyrical ballads. Fröding/ Karlfeldt/ Vreeswijk): Kandidatuppsats Tro och livsåskådning RTK 145 Vid Göteborgs Universitet. S. 14.

⁹⁷Сайт All music. Cornelis Vreeswijk Biography by Lars Lové: [сайт]. URL: <https://www.allmusic.com/artist/cornelis-vreeswijk-mn0001412213/biography> (дата обращения: 01.02.2021).

⁹⁸ Ibid.

совмещением приятного с полезным стало изучение языка через самостоятельное прочтение комиксов и огромного количества шведских стихов⁹⁹.

После окончания школы Корнелис пробовал себя в качестве моряка, но спустя пару месяцев его уволили. Началась череда подработок – в офисе, рабочим, помощником геодезиста. В это время же время Вресвик начинает писать первые собственные песни, которые носят в основном развлекательный характер. Его первым музыкальным вдохновителем становится Жорж Брассенс (фр. Georges Brassens) – яркий представитель французской авторской песни, которого Вресвик впервые слышит на радио¹⁰⁰.

Мечтой молодого парня была журналистика, но поступить в университет на эту специальность у Корнелиса не получилось¹⁰¹. Однако была возможность поступить спустя время, после получения диплома социального работника¹⁰². После окончания социального института Вресвик недолго, но проработал в психиатрической больнице, где познакомился со своей будущей женой – Ингалилль Ренберг (шв. Ingalill Rehnberg). Свадьба состоялась в 1962 году, и через пару лет у них родился сын Джек (шв. Jack)¹⁰³.

В 1960 году Вресвик впервые выступил на публику¹⁰⁴. Все начиналось с дружеских посиделок в пабах, где он пел для всех, выступал также на студенческих вечерах. На одной из вечеринок, где он пел для своих товарищей его заметил Фред Окерстрём (шв. Fred Åkerström) – известный в то время трубадур¹⁰⁵. Благодаря Фреду Вресвик познакомился со многими авторами-исполнителями, а также его собственная карьера как музыканта пошла в

⁹⁹Сайт All music. Cornelis Vreeswijk Biography by Lars Lové: [сайт]. URL: <https://www.allmusic.com/artist/cornelis-vreeswijk-mn0001412213/biography> (дата обращения: 01.02.2021).

¹⁰⁰Переводы песен Жоржа Брассенса: [сайт]. URL: https://fr.lyrsense.com/georges_brassens (дата обращения: 01.04.2021).

¹⁰¹Сайт All music. Cornelis Vreeswijk Biography by Lars Lové: [сайт]. URL: <https://www.allmusic.com/artist/cornelis-vreeswijk-mn0001412213/biography> (дата обращения: 01.02.2021).

¹⁰²Ibid.

¹⁰³Ibid.

¹⁰⁴Ibid.

¹⁰⁵Ibid.

гору¹⁰⁶. Так, в 1963 году Фред познакомил Вресвика с директором звукозаписывающей компании «Метроном» (шв. Metronom) Андерсом Бурманом (шв. Anders Burman). Вресвик спел несколько своих песен, но не впечатлил своим пением Бурмана, хотя тексты были очень хорошие. Предполагалось что песни Вресвика будет исполнять другой певец, а Корнелис будет дальше писать свои песни. Однако Ульф Педер Олрог (шв. Ulf Peder Olrog) – артист и композитор, который присутствовал при пении Вресвика, увидел талант голландца и убедил Андерса Бурмана в том, что Корнелис должен сам исполнять свои сочинения. Уже летом 1964 года вышел его первый альбом «Ballader och oförsämdheter» («Баллады и дерзость»). Первые 500 копий были раскуплены с невероятной скоростью¹⁰⁷. Осенью 1964 года Вресвик, Окерстрем и Энн-Луиза Хансон (шв. Ann-Louise Hanson) (шведская певица, которая в 1960-х была уже довольно популярна) вместе с гитаристом Нильсом Хеллмарком совершили обширное турне по Швеции. Один из концертов в Стокгольме (4 декабря 1964 года) был записан и выпущен на пластинке¹⁰⁸.

Вресвик продолжал свои концерты, очень много писал для себя и других артистов (в том числе и для Моника Зеттерлунд (шв. Monica Zetterlund), известной шведской певицы). Очень быстро к нему пришла популярность. В 1965 году также выходит второй альбом на пластинке «Ballader och grimascher» («Баллады и гримасы»).

Начинается и деятельность в кино. Корнелис за свою жизнь снялся в 9 фильмах. Первой кинокартиной стала «Hello you happy summer!», где Вресвик сыграл второстепенную роль¹⁰⁹.

С 1965 года начинаются его особые отношения со шведским радио. Транслируемые радио песни «I natt jag drömde...» («Прошлой ночью мне

¹⁰⁶Сайт All music. Cornelis Vreeswijk Biography by Lars Lové: [сайт]. URL: <https://www.allmusic.com/artist/cornelis-vreeswijk-mn0001412213/biography> (дата обращения: 01.02.2021).

¹⁰⁷Ibid.

¹⁰⁸Ibid. .

¹⁰⁹Om Cornelis Vreeswijk: [сайт]. URL: <https://www.cornelis.se/> (дата обращения: 03.02.2021).

снилось...»), «Brev från kolonien» («Письмо из лагеря») не были в последствии одобрены руководством радиостанции, так как песни во многом были политичны¹¹⁰. Руководство радио выпустило предписание «вещать песни Корнелиса с большой разборчивостью»¹¹¹. Через некоторое время его песни попали под полный запрет на трансляции по радио. Спустя несколько лет, когда игнорировать популярность музыки Вресвика было невозможно, радио сняло запрет.

В 1966 году Корнелис был приглашен в Нидерланды телеканалом «Vara»¹¹². Он перевел некоторые из своих шведских песен, а также написал новые песни на голландском языке (Например, «De nozem en de non» - «Тряпка и монахиня»). В 1972 году вышел его первый голландский альбом, который имел большой успех и был продан тиражом 100 000 экземпляров¹¹³. Летом того же года он оказался в топ-листе, когда на радиоканале начали играть одну из его песен. Осенью у него также прошло успешное турне по Нидерландам.

Его последующие попытки записи в Нидерландах оказались неуспешными. Причина, по-видимому, что голландский язык, которым он владел, устарел для восприятия его современникам. Спустя время Вресвик забросил идею о нидерландском успехе¹¹⁴.

Однако в 1982 году голландскому другу в Швеции удалось убедить Корнелиса предпринять еще одну попытку. Результатом стал альбом «Ballades van de gewapende bedelaar» («Баллады вооруженного нищего»), который некоторые слушатели называли лучшим.

В 1967 году затонул плавучий дом Корнелиса, который он использовал долгое время как свою творческую резиденцию¹¹⁵. Огромное количество

¹¹⁰Сайт All music. Cornelis Vreeswijk Biography by Lars Lové: [сайт]. URL: <https://www.allmusic.com/artist/cornelis-vreeswijk-mn0001412213/biography> (дата обращения: 01.02.2021).

¹¹¹Ibid.

¹¹²Ibid.

¹¹³Ibid.

¹¹⁴Om Cornelis Vreeswijk: [сайт]. URL: <https://www.cornelis.se/> (дата обращения: 03.02.2021)

¹¹⁵ Ibid.

текстов, а также сценариев к фильмам (к тому моменту Вресвик пробует себя и в этом) оказались потерянными навсегда.

Но не все так плохо, карьера шла в гору – в том же году он сыграл главную роль шеф-повара в фильме «Svarta palmkronor» («Черные пальмовые короны»). Съемки фильма проходили в течение четырех месяцев в Рио-де-Жанейро в Бразилии¹¹⁶. Здесь Корнелис Вресвик имел возможность соприкоснуться с культурой и музыкой Латинской Америки, например, с самбой. Эта поездка очень сильно повлияла на его творчество. Очень многие песни приобрели мотивы бразильской зажигательной музыки, например, песня «Felicia Adjö» («Прощай, Фелисия»)¹¹⁷.

В 1968 году Вресвик развелся, и в том же году он впервые пел на Шведском Фестивале песни в г. Вестервик¹¹⁸. С 1968 по 1969 год Корнелис также играл в театре в Хельсингборге и Мальме, очень много гастролировал по стране¹¹⁹. Осенью 1969 года выходит пластинка, на которой Вресвик поет песни Эверта Тоба¹²⁰. Песни в исполнении Корнелиса были встречены публикой очень тепло, особенно необычные интерпретации, которые сделали пластинку очень успешной среди критиков и покупателей. Некоторые из собственных песен Вресвика были использованы в том же году в фильме Вильгота Шемана (шв. Vilgot Sjömans) «Ni ljuger» («Ты лжешь»)¹²¹.

В 1970-м году вышел в свет первый сборник стихов Корнелиса Вресвика «En handfull gräs» («Горсть травы»), который был хорошо принят рецензентами¹²². В этом же году он снова женился. Его избранницей стала Бим Уорн (шв. Bim Warne)¹²³.

¹¹⁶Van der Lee P. Latin American influences in Swedish Popular Music//Popular music and society. 1997. №21. P. 24.

¹¹⁷Van der Lee P. Latin American influences in Swedish Popular Music//Popular music and society. 1997. №21. P. 24.

¹¹⁸Om Cornelis Vreeswijk: [сайт]. URL: <https://www.cornelis.se/> (дата обращения: 03.02.2021)

¹¹⁹Ibid.

¹²⁰Ibid.

¹²¹Ibid.

¹²²Ibid.

¹²³Ibid.

В следующем году супруги переехали в Сконе. Корнелис хотел отдохнуть от шумного Стокгольма. Он также заключил новый контракт с голландской компанией «Philips»¹²⁴. Основной причиной смены звукозаписывающей компании стала его неспособность управлять своими расходами. Организаторам концертов и звукозаписывающим компаниям было приказано сдерживать его до тех пор, пока не будет выплачен долг по налогам. За время работы с новой компанией по звукозаписи он заработал приличную сумму, однако потратил еще больше.

В 1972 – 1974-х годах Вресвик и его жена частично жили в Нидерландах и Франции, а в Швеции он появлялся лишь изредка. Он очень много гастролировал в Дании, Норвегии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Франции в это время¹²⁵.

Летом 1974 года был снят фильм «Rännstensungarna» («Дети из сточной канавы»), в котором Вресвик сыграл одну из главных ролей, а также написал некоторые песни к фильму¹²⁶. 1975-й и 1976-й годы были несчастливими в жизни Корнелиса. Он развелся с женой, а также у него были серьезные проблемы, так как он начал злоупотреблять алкоголем и пристрастился к наркотикам¹²⁷. В это время он жил в Копенгагене.

Вновь Корнелис Вресвик женился в начале 1979 года на Аните Странделл (шв. Anita Strandell). Медовый месяц прошел в Бразилии, и его художественным результатом стал альбом о Дейдре, героине древнеирландской мифологии¹²⁸. В этом альбоме жена поет его песни и переводы самбы, а сам он

¹²⁴Сайт All music. Cornelis Vreeswijk Biography by Lars Lové: [сайт]. URL: <https://www.allmusic.com/artist/cornelis-vreeswijk-mn0001412213/biography> (дата обращения: 01.02.2021).

¹²⁵Om Cornelis Vreeswijk: [сайт]. URL: <https://www.cornelis.se/> (дата обращения: 03.02.2021)

¹²⁶Сайт All music. Cornelis Vreeswijk Biography by Lars Lové: [сайт]. URL: <https://www.allmusic.com/artist/cornelis-vreeswijk-mn0001412213/biography> (дата обращения: 01.02.2021).

¹²⁷Skårstedt P. Gudsbilder i svenska visor. Fröding/Karlfeldt/Vreeswijk (Images of God in Swedish lyrical ballads. Fröding/ Karlfeldt/ Vreeswijk): Kandidatuppsats Tro och livsåskådning RTK 145 Vid Göteborgs Universitet. S. 17.

¹²⁸Сайт All music. Cornelis Vreeswijk Biography by Lars Lové: [сайт]. URL: <https://www.allmusic.com/artist/cornelis-vreeswijk-mn0001412213/biography> (дата обращения: 01.02.2021).

является объединяющим рассказчиком. В 1982 году он выпустил пластинку в Нидерландах.

Странделл и Вресвик расстались, но развелись только в ноябре 1987 года.

Теперь в жизни Вресвика начался еще один трудный период. Он много гастролировал за пределами Швеции. В 1983 году объявил голодовку, чтобы уладить свои налоговые проблемы¹²⁹. После посредничества премьер-министра Улофа Пальме было достигнуто соглашение с судебным приставом¹³⁰. Теперь Вресвик жил бродячей гастрольной жизнью и выступал в основном в одиночку; в этот период он жил в Копенгагене.

В 1985 году ему поставили диагноз диабет и запретили употреблять алкоголь, а также рекомендовали похудеть¹³¹.

12 декабря 1986 года был показан телевизионный фильм «Баллада о летучем голландце» о жизни и творчестве Корнелиса Вресвика¹³².

Помимо диабета, Вресвик также страдал от рака печени; несмотря на это, он проводил туры и концерты. Его последний концерт состоялся в Уппсале 7 сентября 1987 года¹³³. В сентябре и октябре 1987 года он записал свою последнюю пластинку. Тексты песен из альбома также включены в последний сборник стихотворений¹³⁴. За несколько дней до своей смерти Вресвик успел увидеть книгу в печатном виде. Однако запись вышла посмертно.

Корнелис Вресвик умер 12 ноября 1987 года в Южной больнице от рака печени¹³⁵. Отпевание, которое транслировалось по телевидению, состоялось в церкви Катарины. Похоронен бард в Стокгольме на кладбище Катарины рядом с поэтом 1600-х годов Ларсом Виваллиусом (шв. Lars Wivallius)¹³⁶.

¹²⁹Om Cornelis Vreeswijk: [сайт]. URL: <https://www.cornelis.se/> (дата обращения: 03.02.2021).

¹³⁰Ibid.

¹³¹Ibid.

¹³²Ibid.

¹³³Ibid.

¹³⁴Ibid.

¹³⁵Ibid.

¹³⁶Ibid.

Первая жена Корнелиса Ингалилль Ренберг считала, что он был чрезвычайно хрупким¹³⁷. Когда он был на сцене или в студии звукозаписи, он все держал под контролем, он был силен, но в остальной жизни у него была низкая самоуверенность. Иногда он был робок, и, если возникал конфликт, он часто хотел избежать конфронтации. Его вторая жена Бим Уорн описывала его как щедрого человека¹³⁸. И Ренберг, и Уорн рассказывали о его ревности, которая иногда доходила до крайностей и истерик.

Стоит отметить и тот факт, что несмотря на популярность Вресвика и приравнивание его к национальному поэту, он так и не получил гражданства Швеции. В 1968 году он подал заявление на получение, но оно было отклонено¹³⁹.

Жизнь Вресвика была наполнена многими событиями. Довольно быстро к нему пришел успех, финансовая независимость давала возможность тратить на все, что захочется (несмотря на долги). После трех браков у Вресвика остался всего один ребенок – сын, с которым он при своей жизни не так часто общался. Разгульный образ жизни – алкоголь (Корнелиса даже осудили на два года за вождение в нетрезвом виде), наркотики – все это очень сильно подорвало его здоровье. Однако несмотря на его недостатки, он остается величайшим поэтом¹⁴⁰.

2.2. Творческий путь

Корнелис прожил не очень долгую жизнь, однако оставил богатое творческое наследие после себя. Его творчество можно условно разделить на три периода:

- 1960-е годы, начало карьеры. Вресвик начинает выступать, к нему быстро приходит слава, однако многие его песни запрещают на радио,

¹³⁷Ibid.

¹³⁸Ibid.

¹³⁹Сайт All music. Cornelis Vreeswijk Biography by Lars Lové: [сайт]. URL: <https://www.allmusic.com/artist/cornelis-vreeswijk-mn0001412213/biography> (дата обращения: 01.02.2021).

¹⁴⁰Ibid.

так как Вресвик через музыку высказывает свои взгляды в адрес правительства.

- 1970-е годы, пик творчества. Вресвик много выступает, разъезжает по стране и зарубежным странам. Много живет за границей. На этот период приходится также творчество на его исторической родине – выпуск песен на голландском в Нидерландах.
- 1980-е годы, последние годы творчества и жизни. Много пишет стихов. В этот же период появляются проблемы со здоровьем, однако несмотря на них активно и очень много выступает со своими концертами.

Неудивительно, что Корнелис стал поэтом и исполнителем собственных песен. Как уже было отмечено выше, по приезду в Швецию он очень много учил шведский сам через литературу, особенно поэзию. Таким образом он не просто освоил язык ради коммуникации, а смог на нем сочинять собственные стихи.

Первые музыкальные впечатления Вресвик получил после прослушивания различных музыкальных жанров – французского шансона, американского блюза и, конечно же, родных голландских народных песен, которые были очень длинными, а также носили повествовательный характер – песня содержала небольшую историю (такой жанр песни часто встречается в творчестве Корнелиса).

Его вдохновили такие музыканты, как Джош Уайт (англ. Josh White) – американский певец-гитарист, Лидбелли (англ. Leadbelly) – американский блюз-исполнитель и Жорж Брассенс (фр. Georges Brassens) – французский певец и композитор¹⁴¹. Услышав Брассенса, он понял, что сам сможет писать свои собственные песни. Поначалу Вресвик подражал своим любимым исполнителям. Он даже интерпретировал песни зарубежных авторов для шведской публики. Самыми известными произведениями, которые он

¹⁴¹Сайт All music. Cornelis Vreeswijk Biography by Lars Lové: [сайт]. URL: <https://www.allmusic.com/artist/cornelis-vreeswijk-mn0001412213/biography> (дата обращения: 01.02.2021).

адаптировал, стали «I natt jag drömde något som...» («Прошлой ночью я видел сон...») и «Brev från kolonien» («Письмо из лагеря»).

Если же говорить о влиянии на его музыку в целом, то огромную роль сыграла ранее упоминавшаяся в главе поездка в Бразилию, из которой он привез латиноамериканские мотивы в своих песнях, особенно самба (например, его песня на нидерландском «Samba de Maria» («Самба с Марией»))¹⁴².

Также стоит отметить, что даже сами названия его песен указывают на заимствование форм и мотивов из песенных культур других стран. В связи с эти в творчестве Вресвика можно выделить следующие жанры:

- Блюз – «Ångbåtsblues» («Пароходный блюз»), «En viss sort samba» («Определенный вид самбы»), «Öreblues» («Эребрунский блюз»).
- Баллады – «Balladen Om Flykten» («Баллада о побеге»), «Balladen Om Fredrik Åkare» («Баллада о Фредерике Окаре»), «Balladen Om Herr Fredrik Åkare Och Den Söta...» («Баллада о господине Фредерике Окаре и Милой...»).
- Латиноамериканские жанры (самба, румба и т.д.) – «Somliga går med trasiga skor» («Некоторые носят рваные ботинки»), «Vid råken» («Трещина во льду»), «Po Rom Rom Po'n» («Па Ра Ра Пам»).
- Политические песни и песни-шутки – «Ballad om censuren» («Баллада о цензуре»), «Om jag vore arbetslös» («Если бы я был безработным...»), «Ett gammalt bergtroll» («Старый горный тролль»), «Polaren Pär på socialen» («Дружище Пэр просит денег в социальной службе»).
- Интерпретации песен зарубежных авторов «I natt jag drömde något som» («Прошлой ночью я видел сон»), «Brev från kolonien» («Письмо из лагеря»), «Visan om bomben» («Песня о бомбе»).
- Песни о природе – «Fåglar» («Птицы»), «Turisten klaga» («Турист жалуется»), «Vaggvisa» («Колыбельная»).

¹⁴²Skårstedt P. Gudsbilder i svenska visor. Fröding/Karlfeldt/Vreeswijk (Images of God in Swedish lyrical ballads. Fröding/ Karlfeldt/ Vreeswijk): Kandidatuppsats Tro och livsåskådning RTK 145 Vid Göteborgs Universitet. S. 17.

- Любовная лирика – «Till Julia» («Джулии»), «Josef och Maria» («Йоцеф и Мария»), «Ophelia» («Офелия»), «En vacker visa till Linnea» («Прекрасная песня для Линнеи»).

Однако несмотря на влияние других авторов и заимствования, творчество Вресвика остается уникальным и неповторимым.

Что касается мира его лирических героев, то некоторые из его песен имеют особую взаимосвязь, так как в качестве главного персонажа выступает один и тот же герой, но оказывается, к примеру, в разных ситуациях.

Таким образом можем выделить повторяющихся персонажей:

- Ann-Katarin (Энн-Катрин / Энн-Катарин);
- Polaren Per (Поларен Пер);
- Felicia (Фелисия);
- Fredrik Åkare (Фредрик Окаре);
- Cecilia Lind (Сесилия Линд).

В своих песнях Корнелис очень много шутит, высказывается относительно власти или каких-то событий. Нередко в его творчестве можно увидеть и пацифизм, борьбу и призыв за мир во всем мире. Язык песен простой, иногда проскальзывают формальные фразы и выражения, но в основном это простота и повседневные фразы, которые складываются в веселые песни.

Деньги от современных продаж его песен поступают в фонд, когда-то основанный его друзьями. Фонд имени Корнелиса Вресвика присуждает ежегодно премии талантливым исполнителям¹⁴³.

Что касается исполнения, то не всегда оно было только под гитару. Вресвик разъезжал по стране не один, другие музыканты играли вместе с ним. Иногда помимо гитары звучали еще ударные, фортепиано и контрабас (в песнях с латиноамериканскими интонациями его часто можно услышать), также были бэк-вокалисты в качестве дополнительно аккомпанемента.

Также не так давно было выпущен художественный фильм о Вресвике. 12 ноября 2010 года состоялась премьера фильма «Корнелис» (шв. «Cornelis»)¹⁴⁴.

¹⁴³Om Cornelis Vreeswijk: [сайт]. URL: <https://www.cornelis.se/> (дата обращения: 03.02.2021).

До съемок был найден ранее неизданный музыкальный материал, написанный Вресвиком, который является частью саундтрека к фильму.

Таким образом, несмотря на налоговые проблемы, алкоголизм, судимость и наркотики, Вресвик был и является одним из крупнейших трубадуров Швеции. Он прожил удивительную жизнь – много путешествовал, писал сценарии к фильмам, сам снимался в кино и играл в театре, очень много выступал как автор-исполнитель. Благодаря ему особую популярность приобрели песни Эверта Тоба и Карла Микаеля Бельмана, так как он записал их в собственной интерпретации¹⁴⁵. Также благодаря ему в Швеции были популяризированы баллады и блюз, проникли латиноамериканские мелодии. Его творческое наследие составляет огромный пласт музыкальной культуры Швеции. Помимо песен и сценариев осталось большое количество стихотворных произведений, которые в 2000-м году вышли в виде сборника сочинений в трех томах. Собрание сочинений включает в себя и сохранившуюся прозу¹⁴⁶.

¹⁴⁴Художественный фильм «Корнелис» (на шведском языке с русскими субтитрами) / реж. Amir Chamdin; Chamdin & Stöhr Film, 12. 11. 2010//Youtube: [сайт]. [эл. доступ]. URL: https://youtu.be/JierswHQE_4 (дата обращения: 03.05.2021).

¹⁴⁵Nordblom P. Och nu är klockan mycket. Dags att sluta En jämförelse mellan Cornelis Vreeswijk och C. M. Bellmans användande av förgänglighetstematik//Litteraturvetenskapliga institutionen. Uppsala Universitet. 2015. S. 27.

¹⁴⁶Om Cornelis Vreeswijk: [сайт]. URL: <https://www.cornelis.se/> (дата обращения: 03.02.2021).

ГЛАВА 3. ТВОРЧЕСТВО ЮРИЯ ВИЗБОРА

3.1. Биография

Юрий Визбор родился в 1934 году в Москве. Детство мальчика пришлось на очень тяжелое для страны время – Великую Отечественную войну. Особенно ярко запомнились ему самолеты над городом – свои и чужие. Эта страница истории оставила большой след в творчестве Юрия: многие песни были посвящены самолетам, а в некоторых самолеты упоминались в качестве метафорических сравнений («Крылья расправил искатель разлук – самолет» - песня «Милая моя»)¹⁴⁷. В юношеском возрасте он мечтал связать свою жизнь с полетами – стать летчиком. Однако несмотря на то, что мечту пришлось отпустить, частые полеты, связанные с его профессией журналиста, вдохновляли его на написание новых песен.

Особого внимания заслуживает семья поэта – его родители. Мать, Мария Григорьевна Шевченко родилась в 1912 на юге Императорской России – Екатеринодаре (сейчас Краснодар). Окончив медицинское училище по специальности фельдшер, она отправилась работать в то время мало популярный курортный город – Сочи. Знакомство с будущим мужем произошло в поезде, во время ее возвращения с побережья обратно в Краснодар в 1931 году¹⁴⁸. После свадьбы молодые жили в Таджикистане, а через пару лет, после того как служба у Иосифа Визбора закончилась, уехали в Москву. Когда Мария Григорьевна узнала о беременности, то хотела сделать аборт – растить сына в коммунальной квартире ей не хотелось, пугал и тот факт, что муж был на тот момент в длительной командировке. Она даже пришла в больницу на аборт, но без своей пеленки ее не пустили. Второй раз возвращаться не стала, а по пути домой передумала¹⁴⁹.

Иосиф Иванович Визбор родился в городе в Литве города Либава. Был

¹⁴⁷Кулагин А.В. Визбор: жизнь поэта. Изд. 2-е, испр. и доп.//А. В. Кулагин. — М.: Булат, 2019. С. 5-6.

¹⁴⁸Там же. С. 5-7.

¹⁴⁹Азаров А. Отчий дом Юрия Визбора//Родина. 2011 №11. С. 154 -155.

моряком во время гражданской войны на Южном фронте в рядах РККА¹⁵⁰. На момент знакомства с Марией, Иосиф уже имел семью и двух дочерей в Краснодаре. Заступил он и на новую службу в НКВД. Старшая дочь от первого брака останется с отцом, однако последующие отношения с мачехой и братом не будут теплыми, и девочка окажется в интернате после смерти отца. Иосиф для Юрия сыграл большую роль в жизни, несмотря на то, что его расстреляли, когда мальчику было всего 4 года¹⁵¹. Воспоминаний об отце у мальчика было не так много: первое - теплое и светлое; второе - когда отца увозили сотрудники службы НКВД, с которыми он работал. Иосифа Визбора расстреляли в 1938 году 5 апреля, обвинив в принадлежности к революционной латышской национальной организации¹⁵².

Расстрел Иосифа, несмотря на его невиновность, тенью ляжет на его семью. Данный факт биографии Юрия Визбора станет ключевым в отказах при приеме документов в университеты¹⁵³. Сын врага народа не может учиться в престижных советских заведениях. Получить образование удалось в Московском Педагогическом институте имени Ленина на историко-филологическом факультете¹⁵⁴.

Стоит отметить, что многие источники ссылаются на то, что и Иосиф, и его отец писали фамилию как Визбор, а не Визборас на латышский манер. Позднее Юрий уже будучи известным журналистом познакомится со своей родной теткой, которая писала фамилию как Визбарас, по-литовски¹⁵⁵. История происхождения рода будет долго волновать Юрия, однако при устройстве на работу он запишет о происхождении отца «латыш», также как в свое время Иосиф написал о своем. Однако несмотря на все выяснения, ясно было одно:

¹⁵⁰Кулагин А. В. Визбор: жизнь поэта. Изд. 2-е, испр. и доп.//А. В. Кулагин. — М.: Булат, 2019. С. 7-8.

¹⁵¹Кулагин А. В. Визбор: жизнь поэта. Изд. 2-е, испр. и доп.//А. В. Кулагин. — М.: Булат, 2019. С. 7-8.

¹⁵²Азаров А. Отчий дом Юрия Визбора//Родина. 2011 №11. С. 155-156.

¹⁵³Там же. С. 157.

¹⁵⁴Там же.

¹⁵⁵Кулагин А. В. Визбор: жизнь поэта. Изд. 2-е, испр. и доп.//А. В. Кулагин. — М.: Булат, 2019. С. 6-8; Азаров А. Отчий дом Юрия Визбора//Родина. 2011 №11. С. 154.

отец Юрия был уроженцем Прибалтики¹⁵⁶.

После расстрела супруга Мария Григорьевна испытывала постоянно нечеловеческий страх, ей казалось, что вот-вот придут и за ней, как за женой предателя Родины. Это чувство было не беспочвенным: в 1937 году по указу НКВД жен предателей надлежало отправлять на 5-8 лет на заключение в лагерь¹⁵⁷. Марии пришлось отправиться в Хабаровск на заработки с маленьким сыном, чтобы поправить свое материальное положение и затеряться от следователей НКВД. Через полгода они обратно вернулись в Москву.

Как только началась война, мать решила, что оставаться в Москве не безопасно, да и к тому же Юре пора было идти в первый класс. В школу он пошел в Краснодаре, вернуться в Москву удалось после того, как немцам не удалось взять столицу¹⁵⁸. На Кубани Юрий познакомился с украинскими песнями (родственники матери были выходцами из Украины), народным фольклором и даже пел в церковном хоре¹⁵⁹.

По возвращению в Москву мать снова вышла замуж. Жили все втроем в коммунальной комнате нового маминого мужа (на Сретенке), отношения с ним у Юры не сложились. Чтобы меньше пересекаться с ним и избегать конфликтов, мальчик часто пропадал во дворе – играл с мальчишками в футбол, наблюдал обычную жизнь – влюбленность, расставания, стычки между шпаной, уголовный фольклор, к которому, к примеру, относится и знаменитая «Мурка». Позднее это все отразится и в его песнях, реальные мальчишки из двора станут героями его песен, как например, в песне «Волейбол на Сретенке»¹⁶⁰.

Здесь же он научился играть в футбол и всерьез им занимался, а во взрослой жизни с особой любовью болел за свою любимую московскую команду «Динамо».

¹⁵⁶Кулагин А. В. Визбор: жизнь поэта. Изд. 2-е, испр. и доп.//А. В. Кулагин. — М.: Булат, 2019. С.7.

¹⁵⁷Там же.

¹⁵⁸Там же. С. 15-17.

¹⁵⁹Там же. С. 15.

¹⁶⁰Там же. С. 20-24.

Школьная жизнь тоже была нескучной. Какое-то время советские школы были разделены – мальчики и девочки не учились вместе. Школа 281, куда ходил Визбор, в связи с этим, напоминала ему одну большую банду. Драки и пистоны под ножками учительского стола – одни из самых безобидных шалостей, которые учиняли ученики. Лишь в 1950-х годах такое нелепое разделение отменяют¹⁶¹.

В 1948 году Визборы переехали на другую окраину – Новопесчаную улицу. Основной интерес в эти годы составляют самолеты. Рукой подать до авиационного института (МАИ), куда Юра еще школьником начинает ходить в аэроклуб. В клубе изучают физику и математику, необходимые для авиаконструкторов и теории полетов. Позднее ребятам удалось изучить полеты и на практике. Юрий даже получил удостоверение, дающее право на управление самолетом. Однако авиация осталась, как говорил сам Визбор, «несостоявшейся любовью»¹⁶². Мать была против его полетов - переживала за здоровье, однако не отговаривала.

Поступить в авиационный институт не получилось и потому, что ко всем его документам была приписка ЧСИР – член семьи изменника родины. Документы не принимали нигде. Случайно удалось поступить в пединститут (МГПИ) – была нехватка педагогов в стране, поэтому к истории происхождения абитуриента не придирались¹⁶³. Филологическое образование помогло развить литературный талант Визбора, именно в институте начался его творческий путь в качестве автора-исполнителя. Именно Визбор акцентировал внимание на том, что нельзя отождествлять автора с лирическим героем его песен (в этом и многом другом проявилось его профессиональное образование филолога). Также ему приписывают и появление в среде авторских песен термина «цикл», обозначающего несколько песен на одну и ту же тематику¹⁶⁴. Пединститут стал колыбелью авторов-исполнителей, Визбор там приобрел очень много: новых

¹⁶¹Там же. С. 25-26.

¹⁶²Там же. С. 28-30.

¹⁶³Там же. С. 32.

¹⁶⁴Там же. С. 33-34.

друзей, умение играть на гитаре, первые выступления. Были и неприятные инциденты – за некоторые строчки песен и стихов, в которых замечали антисоветские настроения, руководство института проводило строжайшие разъяснительные беседы. Все творчество проходило строгую цензуру и контроль¹⁶⁵.

Творческий путь музыки Визбора начался с шуточных песен для однокурсников и одноклассников, в целом, только для своей компании. Если же говорить об авторской песне глобально для Советского Союза, то именно так начинались, в основном, карьеры и других известных исполнителей, таких как В. Высоцкий или Б. Окуджава.

Визбор был очень спортивным, очень часто участвовал в соревнованиях за сборную университета по различным видам спорта, однако сильное впечатление и влияние на творчество оказали походы. Такой вид спортивного туризма тоже был в новинку для СССР. Визбору это увлечение подарит еще одну тему для его творчества – горы. О них он напишет не одну песню, а целое множество, которые будет придумывать прямо во время альпинистских и туристических походов («Непогода в горах», «Синие горы», «Фанские горы» и др.). С песни «Теберда» 1952 г., посвященной горам, начнется профессиональный творческий путь¹⁶⁶.

В походе в Карелию, незадолго до окончания института, он сочинит «Карельский вальс», который разлетится по всему институту и станет его визитной карточкой¹⁶⁷.

Не чуждой была и проза Визбору. Первые рассказы родились от впечатлений поездки в Удмуртию – к бывшей однокурснице¹⁶⁸.

Были в репертуаре Визбора и экзотические песни, такие как «Мадагаскар», «Парень из Кентукки», посвященные природе загадочных чужих стран, далеких и непонятных¹⁶⁹.

¹⁶⁵Там же. С. 36-38.

¹⁶⁶Там же. С. 42.

¹⁶⁷Там же. С. 44.

¹⁶⁸Там же. С. 48.

¹⁶⁹Там же. С. 50.

Подарил институт Визбору и его первые отношения – Аду Якушеву, которая также писала стихи и песни. Они много проводили времени вместе, дружили, гуляли, участвовали в студенческих мероприятиях, писали стихи. В конце концов, Юрий признался в своих чувствах – сделать ему было это очень непросто, так как он был очень стеснительным¹⁷⁰.

После окончания института Юрия распределяют работать в Архангельскую область, он сопротивляться не стал, наоборот даже – охотно согласился. Север вызывал у него неподдельный интерес¹⁷¹. Распределения куда-то далеко он даже ждал. Во время окончания института и распределения выпускников была написана песня – «Мирно засыпает родная страна...», которая впоследствии стала гимном МГПИ¹⁷². Проучительствовал Визбор недолго – отсрочки от армии тогда при распределении не было. С осенним призывом его заберут на службу в Мурманскую область¹⁷³. Непростыми оставались отношения с Адой во время службы. Дослужился Визбор до старшего сержанта, выучился также на радиста, последний год армии будет командиром радиостанции¹⁷⁴. Здесь же, в армии постепенно укрепляется и его литературный слог – позднее он даже отправляется по отдаленным местам с концертами в составе «культурной армейской эстафеты»¹⁷⁵. Такая культурная программа помогла примириться с Адой. Визбора командировали в Москву за музыкальными инструментами – на севере всего этого не было. Во время встречи он объяснился с девушкой, отношения наладились, да и намерения Визбора были серьезными – жениться на Аде.

В этот же период первые попытки опубликовать свои прозаические произведения в журнале «Юность» провалились, несмотря на начавшуюся «оттепель», рассказы Визбора все еще оставались слишком радикальными для

¹⁷⁰Там же. С. 56-58.

¹⁷¹Там же. С. 57.

¹⁷²Там же. С. 58-60.

¹⁷³Там же. С. 68.

¹⁷⁴Там же. С. 84.

¹⁷⁵Там же. С. 71-73.

того времени¹⁷⁶. Повесть «На срок службы не влияет» выйдет в свет лишь после смерти автора¹⁷⁷.

Завершив службу, Визбор возвращается в Москву. После свадьбы с Адой, как законные супруги, они начинают жить в коммуналке на Неглинной. В 1958 году у пары родилась долгожданная дочь. Юрий все время активно искал работу – брался за все что мог. С 1957 года он плодотворно работает на радиостанции, попеременно то внештатным, то штатным сотрудником¹⁷⁸. Однако несмотря на успехи в работе и набиравшую популярность его песен, денег вечно не хватало. Вопреки финансовому положению – жили дружно, их с Адой квартира всегда была полна гостей – товарищей-музыкантов: Б. Окуджава, Е. Евтушенко, А. Вознесенский¹⁷⁹.

В 1960-х годах начались массовые выступления на сцене авторов-исполнителей¹⁸⁰. К этому времени Юрий уже становится популярным автором (активно распространялись записи песен для магнитофонов), но его выступления все еще не выходят за рамки домашних посиделок и дружеских компаний. Это меняется постепенно, и вскоре, Визбор выступает в московском кафе «Аэлита», переполненном благодарными слушателями¹⁸¹. Многим бардам того времени запрещали организовывать концерты, так как сочинительство песен не было их официальной профессиональной деятельностью. Такой концерт был вполне легальным, ибо выступления в кафе власть не воспринимала всерьез (еще одно послабление хрущевской «оттепели»), а считало больше дружеским вечером¹⁸².

В 1960-х Визбор начинает путешествовать еще чаще и больше – как репортера радиостанции его отправляли в самые разные и отдаленные поездки. На тот момент радиовещание было самым быстрым и популярным источником новостей. Дороги, перелеты – все это отражалось в творчестве Юрия

¹⁷⁶Там же. С. 76-77.

¹⁷⁷Там же.

¹⁷⁸Там же. С. 92-95.

¹⁷⁹Там же. С. 119.

¹⁸⁰Там же. С. 81.

¹⁸¹Там же. С. 106.

¹⁸²Там же. С. 106–107.

(например, песня «Командировка» совершенно точно описывает его поездки).

В 1964 году появилась идея создать журнал с пластинками. Среди идейных вдохновителей числился и Визбор¹⁸³. Журнал «Кругозор» как позднее его назовут, подарит слушателям и новый жанр авторской песни – песню-репортаж, впервые появившуюся в творчестве Визбора («На плато Расвумчорр» – первый песенный репортаж Юрия, рассказывающий о строительстве комбината «Апатит» в Мурманской области»¹⁸⁴).

В 1965 году в жизни Визбора появляется кинематограф. Режиссер Марлен Хуциев пригласил его сняться в фильме «Июльский дождь» - Визбор не поверил. На пробы ехал с целью посмотреть в глаза шутнику, но не тут-то было – его прослушали и утвердили на роль¹⁸⁵. Благодаря чуткой режиссерской работе, Юрий раскрывается как прекрасный актер психологического плана¹⁸⁶. Одну из своих песен – «Спокойно, дружище», он даже исполняет в самом фильме.

Однако, несмотря на творческий карьерный взлет – семейная жизнь дала трещину. Это очевидно, так как супруги очень много времени проводили не вместе – особенно Юрий с его командировками и репортажами. Ускорило расставание с Адой и новое чувство, вспыхнувшее на съемочной площадке. Закрутился роман с актрисой, коллегой по фильму – Евгенией Ураловой. Ей он также, как и Аде в начале отношений, посвятил огромное количество песен (например, «Я гляжу сквозь тебя»).

В 1967 году у них с Евгенией родилась дочь Анна. После появления совместного ребенка они наконец-то поженились официально. Однако семейная жизнь также не сложилась, Женя была очень домашней и ей хотелось, чтобы муж был рядом с ней, однако Юрий не мог ей этого дать, так как разъездная жизнь репортера была не только основой его профессии и заработка, но также и источником для творчества¹⁸⁷. После частых предложений вместе

¹⁸³Там же. С. 131-132.

¹⁸⁴Там же.

¹⁸⁵Там же. С. 176

¹⁸⁶Там же.

¹⁸⁷Там же. С. 191-195.

ходить в походы, Женя согласилась, однако Визбор перестал настаивать и постепенно такое развитие событий сошло на нет. Непросто пришлось его новой жене – Юрий забрал дочку Таню (которая родилась у них с Адой) к себе в новую квартиру и в новую семью. Однако все сложилось в итоге хорошо, Евгения проявила себя очень мудро и тактично, не обделяла вниманием и свою дочь, и падчерицу. Позже с Таней у них сложились довольно теплые дружеские отношения¹⁸⁸.

В 1960-х годах Визбор увлекся байдарками. Юрия и его друзей, которые, в основном, составляли и компанию в горных походах, смело можно назвать первопроходцами в таком туризме, так как байдарки не были популярны в то время в СССР¹⁸⁹. В это же время приходит постепенно и слава к поэту. Во время таких дружеских походов его начинают узнавать и другие туристы – просят спеть что-то¹⁹⁰.

А тем временем Визбор продолжал сниматься в кино. За всю свою жизнь он снялся в более чем 15 фильмах, в 3-х из которых исполнил главные роли. Писал Юрий также и песни к фильмам. Одна из наиболее его популярных песен – «Александра», звучит в киноленте «Москва слезам не верит».

Семейная жизнь с Женей была разрушена самим Визбором. Он изменил ей. Супруги развелись, разменяли квартиру, и Визбор переехал к своей третьей жене – Татьяне Лаврушиной. Она была художницей. Но и с ней он прожил не долго – через полгода разошлись¹⁹¹.

Четвертый раз Визбор сочетался браком в 1979 году. Поженились они с Ниной Тихоновой спустя пять лет, а впервые встретились на дне рождения общей знакомой, хотя работали оба на центральном телевидении и были коллегами. Детей у них не было, но брак был довольно счастливым. Прожили вместе они до самой смерти Визбора.

Клуб самодеятельной песни в Москве сделал Визбору прекрасный

¹⁸⁸Там же. С. 200-203.

¹⁸⁹Там же. С. 205.

¹⁹⁰Там же. С. 208.

¹⁹¹Юрий Визбор: четыре жены – все любимые. [сайт]. URL: <https://yandex.ru/turbo/nasledie.pravda.ru/s/1156571-vizbor/> (дата обращения: 07.04.2021).

подарок. К 1975 году КСП существовал уже на законных основаниях – с разрешения правительства¹⁹². Плотное творческое сотрудничество клуба с Визбором укрепило идею участников создать самиздатский сборник стихов и песен Юрия Иосифовича¹⁹³. Клуб внес огромный вклад в сохранение творческого наследия Визбора еще при его жизни – они сохраняли его песни на кассетах, а также записали несколько больших бесед с ним¹⁹⁴. Активно выступает Визбор уже и на сценах Дворцов культуры, которые чаще всего не могут вместить всех желающих послушать барда.

Стоит отметить, что набирали популярность и фестивали-слеты авторской песни. Грушинский фестиваль впервые прошел в 1968 году в память о барде Валерии Грушине, который погиб. Примечательно, что на открытии фестиваля звучала запись песни Визбора «На плато Расвумчорр» в исполнении покойного Грушина¹⁹⁵. Однако сам Юрий побывал на данном слете многими годами позже. Там же родилась его знаменитая песня «Милая моя», которая впоследствии стала гимном Грушинского фестиваля¹⁹⁶. Когда в 1980-х фестиваль попал под запрет по политическим соображениям, Визбор в своих интервью очень много внимания уделял этому событию и всячески заступался за данное мероприятие¹⁹⁷.

Очень хорошо общался Визбор с Булатом Окуджавой – старшим бардом. Однажды они даже выступили вместе в Тольятти. За сутки они не успели доехать на машине, поэтому пришлось остановиться и переночевать в лесу прямо в палатке. В целом поездка прошла хорошо, однако, позже Визбор сказал «Булата нужно любить издалека»¹⁹⁸.

Очень тепло Визбор относился и к Высоцкому. Исполнял иногда его песни. В 1980г. Владимира Семеновича не стало. Юрий тяжело перенес смерть

¹⁹²Кулагин А. В. Визбор: жизнь поэта. Изд. 2-е, испр. и доп.//А. В. Кулагин. — М.: Булат, 2019. С. 355.

¹⁹³Там же. С. 356.

¹⁹⁴Там же. С. 356-358.

¹⁹⁵Там же. С. 358-360.

¹⁹⁶Там же. С. 361.

¹⁹⁷Там же. С. 365-367.

¹⁹⁸Там же. С. 370-374.

поэта. Выпустил даже заметку о его творчестве, а спустя два года написал песню «Письмо» в память о нем¹⁹⁹.

В 1980-е было семье Визборов не просто: денег не хватало, Юрий брался опять, как в своей молодости, за любую работу. Охотно и активно подрабатывал он и сценаристом, в основном писал сценарии к документальным сериалам и кинокартинам, например, «Год дракона» и «Мурманск-198» были написаны им в начале 1980-х годах²⁰⁰.

В 1982 году Юрий перенесет первый инфаркт. В 1984 году Визбор возвращается из Цейского ущелья в Северной Осетии. Его родные отмечают его желтизну, но списывают на южный загар. Вскоре, после давления жены и друзей, начинается серьезное обследование. Во время очередных приступов боли в сентябре 1984, за пару недель до своей кончины – он сжег часть своих рукописей. Неизвестно, что конкретно, возможно роман, над которым он работал последние годы²⁰¹. Скончался Визбор 17 сентября 1984 года в больнице от рака печени²⁰².

Свою жизнь Визбор прожил ярко и насыщенно. Внес огромный неоценимый вклад в песенное творчество бардов времен СССР. Оставил огромное количество песен и стихов, прозы и сценариев, а также фильмов со своим участием.

3.2. Творческий путь

Исследователи авторской песни относят творчество Визбора к лирико-романтическому направлению в авторской песне, однако его песни и музыка очень разнообразны. Можно выделить некоторые отличительные черты. Исходя из анализа его творчества, а также жизненного пути, который несомненно повлиял на профессиональную деятельность, можно сгруппировать его песенное наследия на следующие тематические группы:

¹⁹⁹Там же. С. 374-379.

²⁰⁰Там же. С. 391-392.

²⁰¹Там же. С. 402.

²⁰²Там же. С. 400-405.

- Фольклорные мотивы в песнях можно отметить практически во всем его творчестве. Так, многие песни, перечисленные ниже, будут иметь черты фольклора («Мадагаскар», «Карибская песня», «Басканская»). Для таких песен характерны просторечия, риторические повторы, а также аллитерация²⁰³.
- Экзотические песни посвящены дальним странам, далеким от Советского союза и географически и идеологически: «Мадагаскар», «Парень из Кентукки», «Шумит ночной Марсель», «Девушка из Нагасаки».
- Альпинистская тематика и туристические песни. «Домбайский вальс» – одна из самых известных песен поэта, появившаяся в ранний период его творчества. «Хижина», «Горнолыжная», «Слаломисты» посвящены горам и походам. Песня «А будет так» посвящена катаниям на байдарках, которые так любил Визбор. Также в горах Визбору очень хорошо сочинялось²⁰⁴.
- Песни, посвященные авиации. Очень сильно любил Юрий самолеты и все что с ними связано, часто летал, поэтому огромное количество его песен прямо или косвенно воспевают самолеты – «Деревянный самолет», «Ночной полет».
- Любовная лирика. Песни этой тематики были посвящены, в основном, женам Юрия – Аде Якушевой, Евгении Ураловой, Татьяне Лаврушиной и Нине Тихоновой. Так, песни «Ходики», «Такси», «Телефон» были посвящены Аде в момент расставания с ней, а песни «Гост за Женьку» и «Я гляжу сквозь тебя» – Евгении.
- Песни для кинофильмов: «Александра» к фильму «Москва слезам не верит»; звучащая в одноименном фильме песня «Ты у меня одна».
- Политические песни редки для лирического творчества Визбора, однако имеют место быть. Одна из немногих песен, вызвавшая большой резонанс, за которую Визбор также получил нелестные комментарии от

²⁰³Кулагин А. В. Визбор и фольклор: к постановке проблемы//Сборник научных статей «Всероссийский конгресс фольклористов». 2019. №4. С. 395 – 402.

²⁰⁴Там же. С. 328.

НКВД, это «Карибская песня». В ней поэт поет о ситуации между СССР и США на Кубе, исторически известной как Карибский кризис²⁰⁵.

- Проза. За свою жизнь Визбор создал 4 повести, среди которых самая известная «Завтрак с видом на Эльбрус», 18 рассказов («Водовоз», «Москвичка», «Ночь на плато» и т.д.), написал пьесу «Березовая ветка»²⁰⁶.

Конечно же, ограничиться одними этими тематиками нельзя, однако это наибольшие группы, отражающие творчество Визбора. Он писал песни обо всем – посвящал университету, случайные события, вызывавшие сильные эмоции рождали в его голове песни («Одинокий гитарист», «В Ялте ноябрь»).

По периодам его творчество можно разделить на следующие временные промежутки:

- Раннее творчество (учеба и служба в армия), 1951–1958. Первый опыт в сочинительстве, выступления в кругу друзей по учебе.
- Начало журналисткой карьеры и появление популярности, 1959–1967. Работа в качестве журналиста позволила оттачивать свое литературно-филологическое мастерство. Песенное творчество становилось все изящнее и профессиональнее. Первые концерты на дружеских вечерах, не только среди близких друзей.
- Пик творчества, 1968–1979. К Визбору приходит известность: он много выступает, люди узнают его вне концертной обстановки. Очень много пишет, не только песни, но также прозу, сценарии, снимается в фильмах.
- Позднее творчество, 1980–1984. Данный период связан с началом болезни, перенесенным инфарктом и раком печени. Свою кончину Юрий предчувствовал. Многие его песни в этот период имеют некую интонацию скорби и грусти (песня «Авто» начинается со строк «Увы,

²⁰⁵Там же. С. 108-110.

²⁰⁶Юрий Визбор «Как хочется прожить еще сто лет». [сайт]. URL: <http://vizboroved.ru/category/tvorchestvo/proza/> (дата обращения: 17.04.2021).

мои друзья, уж поздно стать пилотом...», где он тоскует об упущенной мечте – связать свою жизнь с авиацией).

Таким образом, анализируя его творчество, можно сказать, что в основном через все песни проходят мотивы неба, дороги, гор, путешествий, походов, любви, и самой природы в целом, конечно же. Особую любовь он выражал и северным краям, природу которых очень любил («3 минуты тишины» написана во время морской экспедиции в Норвежском море, «Базука» – про службу на севере, в Мурманской области). Его творчество наполнено необычайной легкостью и душевным теплом. За свою недолгую жизнь, всего лишь 51 год, он сочинил огромное количество песен, известных и ныне.

ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТВОРЧЕСТВА

К. ВРЕСВИКА И Ю. ВИЗБОРА

В данной главе будет произведен сравнительный анализ двух исполнителей авторской песни – Юрия Визбора (СССР) и Корнелиса Вресвика (Швеция). Эти исполнители выбраны не случайно, так как прежде всего они являются современниками – Ю. Визбор 1934–1984, К. Вресвик 1937–1987. Стоит отметить, что при сравнении необходимо также учитывать среду, в которой развивалось творчество вышеупомянутых авторов. В XX веке Швеция и СССР сильно отличались по своему политическому устройству. Советский союз относился к социалистическому блоку стран, а также находился во власти тоталитарного режима, тогда как Швеция – это демократическая североевропейская страна. Эти различия условий для творчества бардов могут иметь значение при сравнении их песенного репертуара, а также сравнения развития бардовской песни в целом в данных странах. В связи с этим необходимо учесть эти особенности во время сравнения Корнелиса Вресвика и Юрия Визбора как авторов-исполнителей.

Для анализа творчества бардов были выбраны пункты, по которым будет проходить сравнение. Сравнительный анализ построен на основе уже изложенных в данной работе фактов, а также уточняющих деталей творчества двух авторов, ранее не упоминавшихся в предыдущих двух главах.

- Сравнение творчество по периодам, для сопоставления изменений в карьерной лестнице (начало, пик и спад творческой деятельности)

В таблице 4.1. видно, что начало творчества и последующее развитие карьер пришлось примерно на одно время.

Таблица 4.1.

Периодизация творчества Юрия Визбора и Корнелиса Вресвика

Исполнитель / Период	Юрий Визбор (СССР)	Корнелис Вресвик (Швеция)
1950-1960 гг.	Выступления в студенческом кругу	

1960-1970 гг.	Журналистская карьера, первые небольшие концерты за пределами дружеских встреч.	Начало карьеры, студенческие выступления
1970-1980 гг.	Известность, много выступлений.	Пик творчества, много выступлений, особенно за границей
1980-е гг.	Последние годы жизни, болезнь.	Последние годы творчества и жизни, болезнь.

- Сравнение по исполняемым жанрам

Таблица 4.2.

Жанры авторской песни, исполняемые Ю.Визбором и К.Вресвиком

Автор Жанры	Юрий Визбор (СССР)	Корнелис Вресвик (Швеция)
Песни-баллады		+
Песни-романсы	+	
Песни-рассказы	+	+
Песни-элегии	+	+
Песня-гимн	+	
Песня-марш	+	
Песня-вальс	+	
Песня-танго (а также Латиноамериканские мотивы)	+	+
Песня-блюз		+
Песня-прелюдия	+	+
Песня-колыбельная	+	+
Песня-молитва		+
Песня-сказка		
Песня-письмо	+	+
Песня-репортаж	+, основатель жанра	

Песни-интерпретации	+, но не зарубежных авторов, а советских. Зачастую это были ответы на творчество своих друзей-бардов, которые дальше дружеского круга выходили редко.	+, интерпретации зарубежных авторов, чаще всего американских
Песни в соавторстве или в соисполнительстве	+	+

Исходя из Таблицы 4.2. видно, что оба автора имеют как схожие жанры творчества, так и особые, не перекликающиеся с друг другом.

- Сравнение по роду возникновения песен:

Таблица 4.3.

Место возникновения песен Ю.Визбора и К.Вресвика

Автор Форма возникновения	Юрий Визбор (СССР)	Корнелис Вресвик (Швеция)
Самодетельная	Характерна для обоих авторов, как желание выразить свои эмоции и взгляды через песню.	
Студенческая	Первые попытки написания, первые выступления	
Туристическая	Визбор опытный турист – байдарки, горы – это его страсть. Многие песни рождались в походах.	Не увлекался походами и туристическая песня не характерна для его творчества.

- Особенности исполняемых жанров

Стоит отметить, что главными отличительными чертами творчества Визбора и Вресвика является то, что несмотря на схожесть исполняемых жанров, Корнелис больше любил баллады и блюз (у него их огромное

количество), а также песни зачастую смешные и прямого высказывания в адрес политики, песни Визбора зачастую очень лиричны, даже вопреки присутствующему юмору. Очень много песен посвящено у Юрия природе, события собственной жизни оставляли впечатления, по которым он писал песни²⁰⁷. Однако для обоих характерна любовная лирика, посвящение песен своим музам – возлюбленным.

Особенно нужно подчеркнуть, что некоторые и у Визбора, и у Вресвика были написаны для кинокартин.

Стоит отметить, что помимо собственных сочинений у обоих были в репертуаре песни других авторов. Так, Вресвик записал в своем исполнении песни Эверта Тоба и Микаеля Бельмана²⁰⁸. Юрий Визбор нередко исполнял некоторые песни Булата Окуджавы и своих друзей²⁰⁹.

- Музыкальное сопровождение и его особенности

Что касается музыкального сопровождения, то у Ю. Визбора почти всегда была только гитара в качестве аккомпанемента, а у К. Вресвика помимо гитары были еще ударные, бэк-вокал, контрабас и иногда фортепиано. Связано это в первую очередь с тем, что деятельность барда в Швеции была полностью легализована и могла быть основным видом занятости гражданина, в СССР занятие самодеятельной песней не приравнивалось к основному виду работы. В связи с этим Корнелис посвящал творчеству все время, Юрий при этом работал еще репортером. Таким образом, у Вресвика, разъезжающего по стране с коллегами – другими певцами, всегда были рядом еще и музыканты, аккомпанирующие певцам, а Визбору же приходилось рассчитывать только на себя.

- Художественный мир песен

Отличительной чертой творчества Вресвика является то, что его персонажи зачастую вымышленные, часто повторяются в последующих песнях. Юрий

²⁰⁷Мансков С. А. «Вертикаль мира» в песнях Ю. Визбора//Культура и текст. 1999. №5. С. 221 - 229.

²⁰⁸Nordblom P. Och nu är klockan mycket. Dags att sluta En jämförelse mellan Cornelis Vreeswijk och C. M. Bellmans användande av förgänglighetstematik//Litteraturvetenskapliga institutionen. Uppsala Universitet. 2015. S. 22.

²⁰⁹ Кулагин А. В. Визбор: жизнь поэта. Изд. 2-е, испр. и доп.//А. В. Кулагин. — М.: Булат, 2019. С. 386.

Визбор в своем творчестве обращался ко всему что происходит вокруг него, писал о своих друзьях, но чаще объектами его песен были горы и самолеты²¹⁰.

Для того, чтобы лучше понять лирического героя Вресвика и Визбора и провести между ними параллели, стоит обратиться непосредственно к тексту их песен.

Возьмем в качестве одного из примеров сравнения текстов песню Вресвика «Till Jack» («Джеку») и «Карибскую песню» Визбора. Несмотря на то что, по музыкальной форме они несколько отличаются – у Вресвика это колыбельная, песню Визбора сложно охарактеризовать с точки зрения одного конкретного жанра музыкального оформления. «Карибская песня» звучит довольно весело и непринужденно, но не без светлой грусти в голосе, впрочем, такие же интонации возникают в песне и у Вресвика. Что касается содержания обеих песен, то вопреки тому, что «Till Jack» по музыкальной форме колыбельная, текст можно отнести к жанру элегии, так же, как и у Визбора. Помимо этого, обе песни имеют политический подтекст.

Обратимся к некоторым строчкам текстов²¹¹. Обе песни написаны в период «Холодной войны», примерно в 1960-е годы (песня Визбора вышла в свет в 1963 году, а о точной дате написания песни Корнелиса не известно, однако она входит в выпущенный в 1972 году альбом, значит была написаны примерно в 1960-е годы).

Содержания обеих песен намекают на противостояние СССР и США в тот период. У Визбора даже в самом названии есть прямая отсылка к историческому событию того периода – Карибскому кризису 1962 года, когда были установлены баллистические ракеты Советского союза на Кубе в качестве ответа на размещение боеголовок США в Турции. Юрий Иосифович получил приказ от НКВД – данную песню не исполнять больше, так как она содержит

²¹⁰Мансков С. А. «Вертикаль мира» в песнях Ю. Визбора//Культура и текст. 1999. №5. С. 221 - 229.

²¹¹Тексты и переводы песен. Юрий Визбор//Тексты песенок: [эл. доступ]. URL: <https://teksty-pesenok.ru/rus-yurij-vizbor/> (дата обращения: 03.02.2021); Cornelis Vreeswijk. Till Jack (text). [сайт]. URL: <https://genius.com/Cornelis-vreeswijk-till-jack-lyrics> (дата обращения: 24.03.2021).

недостоверные сведения и даже разглашает государственную тайну²¹². Речь идет о следующих строках:

«Мы вышли в море по приказу,
И по приказу – по домам.
Мы возвращаемся на базу,
А на дворе уже зима»²¹³.

Карибский кризис был в октябре, а герои песни – экипаж подводных лодок возвращается домой лишь зимой – прямая отсылка к тому, что СССР не сразу вывез все свое оружие из Кубы.

У Вресвика в песни лишь небольшая отсылка, намекающая на Холодную войну и гонку вооружений:

«Nu faller natten, Nu faller bomberna, Nu brinner barnen I hekatomberna. Vad ropar barnen, vad glor de på B-52, B-52.»	«Наступает ночь, Падают бомбы, Детей приносят в гекатомбы. Что кричат дети, на что они смотрят На B-52, B-52.» ²¹⁴
--	---

«B-52» – это известный американский боинг, состоящий на вооружении США с 1955 года²¹⁵. Испытания проходили в 1952, отсюда и его название. Сейчас он все еще остаётся основным самолётом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС²¹⁶. Пугающую картину при восприятии песни создает и использованный термин, обозначающий жертвоприношение в Древней Греции в 100 быков – гекатомба²¹⁷. Употребленный во множественном числе он намекает слушателю на десятки сотен, а может быть и тысяч детей, которые погибнут, если бомбардировщик будет использован в деле. Песня

²¹²Кулагин А. В. Визбор: жизнь поэта. Изд. 2-е, испр. и доп.//А. В. Кулагин. — М.: Булат, 2019. С. 108-111.

²¹³Тексты и переводы песен. Юрий Визбор//Тексты песенок: [эл. доступ]. URL: <https://teksty-pesenok.ru/rus-yurij-vizbor/> (дата обращения: 03.02.2021).

²¹⁴Cornelis Vreeswijk. Till Jack (text). [сайт]. URL: <https://genius.com/Cornelis-vreeswijk-till-jack-lyrics> (дата обращения: 24.03.2021).

²¹⁵Авиационная энциклопедия «Уголок неба». B-52A(F) Stratofortress. [сайт]. URL: <http://airwar.ru/enc/bomber/b52.html> (дата обращения: 28.03.2021).

²¹⁶Там же.

²¹⁷Словарь русского языка: В 4-х т./РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999.

звучит как протест против войны, создает в воображении четкие картины трагедий, которые могут случиться, если начнется очередная война.

Таким образом, лирический герой и у Вресвика, и у Визбора повествует о политических событиях одного периода, используя различные метафоры и эпитеты для усиления художественного образа. Такие песни поднимают проблемы войны и мира и демонстрируют ужас того, если произойдет вооруженный конфликт между государствами. Однако в данном сравнении песня Вресвика более печальная и трагическая, заставляющая сопереживать и не допускать таких трагедий. А у Визбора песня получилась больше шуточного характера (например, по возвращении «И пьют подводники на ужин/Плодово-выгодный портвейн», где плодово-выгодный свидетельствует о крепких напитках, которые пьются за успешное разрешение конфликта²¹⁸).

- Концертная деятельность

И Вресвик, и Визбор очень много выступали. Однако в их концертной деятельности есть несколько существенных отличий. Самое главное снова – легальность их творчества в стране. Корнелис мог позволить себе не только спокойные выступления по стране, но и концерты за границей – в Европе. О таком положении дел – гражданин советского союза, бард Юрий Визбор мог только мечтать. Несмотря на то, что он был в союзных республиках – ближнем зарубежье, концертная деятельность там была не сильно плодотворной, да и в конце концов страны были дружественные, социалистические, а о других далеких странах приходилось лишь петь.

- Творческая деятельность помимо авторской песни

Удивительное сходство двух бардов заключается в том, что оба хотели быть журналистами (Визбор мечтал еще быть летчиком, но как известно – не сложилось). В итоге, Юрий стал репортером, а Корнелису связать свою жизнь с журналисткой средой так и не удалось. Интересной схожей чертой является еще и тот факт, что оба писали сценарии к фильмам и снимались в них. Оба

²¹⁸ Кулагин А. В. Визбор: жизнь поэта. Изд. 2-е, испр. и доп.//А. В. Кулагин. — М.: Булат, 2019. С. 108-111.

писали прозу и стихи, сборники сочинений и Визбора, и Корнелиса вышли лишь после их смерти.

- Личная жизнь

Оба были чрезвычайно влюбчивыми, наверное, эта черта характерна для многих творческих людей. Визбор был женат четыре раза, Вресвик – три. Оба чрезвычайно сильно любили свои семьи и своих детей. Визбор старался уделять время своим дочерям. Корнелис же напротив, несмотря на свою любовь к сыну, мало с ним общался, после развода с первой женой.

Визбору удалось не потерять себя после приобретения славы и узнаваемости в неконцертных местах. Он очень любил внимание, однако не злоупотреблял алкоголем или тем более наркотиками, как это делал Вресвик. Небольшими оставались и доходы Визбора, Корнелис же зарабатывал своим творчеством достаточно много. Однако оба чувствовали себя не до конца «своими» в своих странах. Визбора всю жизнь преследовала тень расстрелянного отца, обвиненного в измене Родине (даже дочери Юрия коснулось это «проклятие»). Корнелис же, несмотря на огромный вклад в культуру страны как трубадура, так и не получил гражданства Швеции.

Корнелис также был какое-то время запрещен для радиовещания, Юрий же ходил по тонкому льду после «Карибской песни». НКВД очень внимательно наблюдало за его поведением и содержанием его творчества.

Оба были новаторами. Юрий придумал песню-репортаж. Корнелис популяризировал в Швеции баллады и блюз.

Таким образом, можно сделать вывод, что творческие судьбы Корнелиса Вресвика и Юрия Визбора очень схожи, однако имеют множество отличительных черт, которые обусловлены в первую очередь проживанием в разных странах, а также отличными друг от друга режимами и политическими устройствами стран. Оба барда прожили относительно недолгую жизнь всего лишь по 50 лет. Однако за такой небольшой промежуток времени оставили для своих стран богатое творческое наследие, которое составляет огромный пласт культуры не только национального масштаба, но и мирового.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги исследования, стоит отметить, что авторская песня двух стран – СССР и Швеции – имеет как схожие черты, так как речь идет об одном жанре, так и отличительные свойства, которые делают ее особенной под влиянием культуры страны, в которой она развивается.

Целью выпускной квалификационной работы было выявить особенности авторской песни в Швеции и в СССР, а также сравнить их пути развития в XX веке.

В соответствии с вышестоящей целью были выполнены следующие задачи:

- Рассмотрена история авторской песни в Швеции и СССР.
- Установлена тождественность понятий «авторская песня» и «бардовская песня», а также синонимичность обозначений «бард», «исполнитель авторской песни» и «трубадур», применимый для обозначения исполнителей этого жанра в Швеции.
- Проанализированы биографии и творчество Корнелиса Вресвика и Юрия Визбора как представителей авторской песни двух разных стран.
- Произведен сравнительный анализ развития авторской песни в Швеции и в СССР через творчество Ю. Визбора и К. Вресвика.

Авторская песня и в СССР, и в Швеции восходит к древним прообразам – фольклору и скальдической поэзии. В связи с этим бардовская поэзия очень поэтична, лирична и многогранна, отличается большим разнообразием жанров и вариативностью музыкального сопровождения, которое в большинстве случаев состояло только из одной гитары. И в Швеции, и в СССР авторская музыка XX века зарождалась в небольших дружеских кругах, а потом переходила на большую сцену для массового слушателя. Местом рождения песен были также студенческие объединения или походы, а в СССР еще и клубы самодеятельной песни (КСП).

Барды XX века не боролись с правительством только своей страны, они

писали песни о мире, выступали за общечеловеческие ценности, высмеивали недостатки политических систем и их представителей, за что нередко подвергались наказаниям. Меры, принимаемые властями против таких высказываний, были разные – от простых запретов к распространению творчества и воспроизведению на радиоканалах (Швеция) до возможной высылки из страны или заключения под стражу (СССР). Однако, если говорить о Советском союзе, то Визбору повезло, так как в 1950-е годы начался период хрущевской «оттепели» и творческая молодежь немного вдохнула свободы. Несмотря на то, что Вресвик творил в довольно демократичной стране, некоторые его песни также были запрещены какое-то время за резкие негативные высказывания в адрес правительства.

Что касается истории развития авторской песни в Швеции и СССР, то, безусловно, она не может быть полностью идентичной или различной. Советские барды были больше ограничены, чем исполнители Швеции, в своем творчестве, хотя и там существовала определенная цензура. Авторская песня в обеих странах звучала со сцены под гитару, барды пели обо всем, что происходило перед глазами – будь то политика или события личной жизни. Безусловно, ситуация в стране, личные переживания сильно влияли на творчество, однако, как жанр с общими характерными чертами, авторская песня развивалась очень схоже и в Швеции, и в СССР.

Так, на музыкальное оформление песен и их тематику повлияли факты личной жизни и интересы исполнителей: Вресвик снимался в кино в Бразилии – как итог, влияние латиноамериканской культуры на его музыку, зажигательные ритмы самбы. Визбор любил самолеты и мечтал о полетах, покорял горные вершины – большинство его песен отражают его увлечения. Следовательно, авторская песня – это синтез общих характерных особенностей бардовского жанра, а также отражение автора и его внутреннего мира в песенном творчестве.

Также в ходе исследования была установлена тождественность понятий «авторская песня», «бардовская песня» и «самодеятельная песня» при

обозначении исследуемого жанра, равнозначным считаются и термины «автор-исполнитель», «бард» и «трубадур». При упоминании исполнителей бардовской песни из разных стран, несмотря на различные обозначения исполнителей, принятые в странах, необходимо считать их синонимичными, так как терминология относится к одному и тому же жанру.

В ходе сравнительного анализа выяснилось, что творчество Вресвика и Визбора имеет схожие черты. Схожей оказалась и личная жизнь бардов. Оба были женаты не один раз, чувствовали себя иногда «чужими»: Вресвик так и не получил гражданства Швеции, несмотря на свою популярность, а Визбора всю жизнь преследовала тень «врага народа» из-за расстрелянного в 1930-е годы отца. Оба сочинили много песен, выступали, снимались в кино, писали прозу и сценарии к фильмам. Не боялись высказывать свое мнение относительно политических событий, за что их песни иногда запрещали.

При анализе биографий Корнелиса Вресвика и Юрия Визбора были рассмотрены ключевые события их жизни, которые повлияли в значительной мере на их творчество. Оба барда внесли огромный вклад в развитие песенной культуры своих стран: Визбор первым ввел в употребление жанр песни-репортажа, а Вресвик сделал популярными баллады и блюз. У обоих бардов пик карьеры пришелся на конец 1960-х – начало 1970-х годов.

У обоих в репертуаре были песни-рассказы, песни-элегии, песни-танго, песни-прелюдии, колыбельные, песни-рассказы, песни-письма, песни-интерпретации, а также песни, написанные в соавторстве. Оба писали много песен о политике. Отличительной чертой является и тот факт, что местом рождения для песен Визбора становились походы в горы, природа, Вресвик же начинал со студенческих мероприятий (как и Визбор), дальнейшим местом его вдохновения был плавучий домик в Стокгольме, который позже, к сожалению, затонул. Любовь и природа были для бардов общими темами песен. Авторы обращались в своем творчестве и к политическим событиям, однако делали это по-разному.

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на определенные

различия, обусловленные политическим устройством стран и общественной ситуацией в них, авторская песня прошла схожий путь развития в XX веке, что отчетливо прослеживается на примере творчества двух бардов – Корнелиса Вресвика и Юрия Визбора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Источники:

1. Тексты и переводы песен. Юрий Визбор//Тексты песенок: [эл. доступ]. URL: <https://teksty-pesenok.ru/rus-yurij-vizbor/> (дата обращения: 03.02.2021).
2. Щеглов А. Д. Тексты песен Конелиса Вресвика. 2015//Журнал поэзии «Плавучий мост»: [эл. доступ]. URL: <http://www.plavmost.org/?p=6150> (дата обращения 03.02.2021) (это тоже можно отнести к источникам, то есть к материалу, с которым работали).
3. Cornelis Vreeswijk. Till Jack (text). [сайт]. URL: <https://genius.com/Cornelis-vreeswijk-till-jack-lyrics> (дата обращения: 24.03.2021).

Литература:

4. Азаров А. Отчий дом Юрия Визбора//Родина. 2011 №11. С. 154–157.
5. Басовская Е. Н., Новиков В.И. Книга для ученика и учителя. Авторская песня. М.: ООО «Издательство АСТ» 2002. 506 с.
6. Банникова И. И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.): учебное пособие для бакалавров//И.И. Банникова. – Орел: Орловский гос. ин-т искусств и культуры, 2012. – 147 с.
7. Беленький Л. П. Авторская песня как нематериальное культурное наследие в контексте многовековой устной песенной культуры//Журнал института Наследия. 2017. №1(8). С. 1 – 6.
8. Бельман Карл Микаэль//под ред. А. М. Прохорова – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969.
9. Визбор Т. Ю. «Здравствуй, здравствуй, я вернулся!» 2-е изд., М.: Журн. «Вагант-Москва», 1998. 91 с.
10. Джагалов Р. Авторская песня как жанровая лаборатория «социализма с человеческим лицом»//Новое литературное обозрение. 2009. № 100. С. 204–215.
11. Ершова Т. М. Авторская песня и фольклорные традиции//Челябинский гуманитарий. 2013. №1 (22). С. 86–88.
12. Кофанова В. А. Языковые особенности геопоэтики авторской песни

(на примере текстов произведений Б.Ш. Окуджавы, А.А. Галича, А.М. Городницкого, Ю.И. Визбора): автореф. дис... канд. фил. наук. С., 2005. 24 с.

13. Кадцын Л. М. Массовое музыкальное искусство XX столетия (эстрада, джаз, барды и рок в их взаимосвязи)/Учебное пособие. Екатеринбург. 2006. 424 с.

14. Кричевцова Н. Е. Бардовская песня как феномен советского романтизма // Система ценностей современного общества. 2010. №10–1. С. 98–101.

15. Кулагин А. В. Визбор: жизнь поэта. Изд. 2-е, испр. и доп. // А. В. Кулагин. – М.: Булат, 2019. С. 427.

16. Кулагин А. В. Визбор и фольклор: к постановке проблемы // Сборник научных статей «Всероссийский конгресс фольклористов». 2019. №4. С. 395–402.

17. Лебедев А. С. Культурно-исторические особенности шведского национализма//Общество. Коммуникация. Образование. 2012. №143. С 204 - 208.

18. Линг Я. Шведская народная музыка: [Пер. со швед.]. М.: Музыка, 1981. 126 с.

19. Мансков С. А. «Вертикаль мира» в песнях Ю. Визбора // Культура и текст. 1999. №5. С. 221–229.

20. Мансков С. А. Элементы религиозного сознания в песнях Ю. Визбора // Культура и текст. 2001. №6. С. 177–183.

21. Михайловская А. Г. Российская авторская (бардовская) песня: (Историко-этнологическое исследование): автореф. дис. на соиск, учен. степ. канд. ист. наук, 2006.

22. Ничипоров И. Б. Авторская песня 1950 - 1970-х гг. в русской поэтической традиции: творческие индивидуальности, жанрово-стилевые поиски, литературные связи: автореф. дис... канд. фил. наук, Екатеринбург, 2008. С. 53.

23. Орлова Ю. А. Авторская песня как феномен советской

культуры//Теория и практика общественного развития. 2011. № 4. С. 120–123.

24. Патракеева Е. Б. Авторская песня как песенный текст, ее особенности и классификация//Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. Спецвыпуск №13. С. 126–130.

25. Петров С. В., Стеблин-Каменский М.И. Поэзия скальдов. Санкт-Петербург. 2004. С. 77–93.

26. Пухова Т. Ф., Акаткин В.М., А.А., Петрина. Городской фольклор и авторская песня: Песни, интервью, исследования//Воронеж: ВГУ, 2002. 143 с.

27. Савченко Б. А. Авторская песня. М.: Знание, 1987. 54 с.

28. Словарь русского языка: В 4-х т./РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999.

29. Смирнов С. Н. Политические аспекты бардовской песни в современной России // Мир России. Социология. Этнология. 2005. №3. С. 142–162.

30. Соколова И. А. Авторская песня от фольклора к поэзии. Москва. 2002. 291 с.

31. Хулина К. И. Символическое выражение синего цвета и его оттенков в поэтической картине мира лириков-бардов (на примере творчества В.С. Высоцкого, В.Р. Цоя, Б.Ш. Окуджавы, Ю. И. Визбора) // Вестник современных исследований. 2018. № 12.13 (27). С. 275–280.

32. Янковская О. В. Воплощение национальной идеи в авторской песни//Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2010. № 4. С. 47–49.

33. Brolinson P.-E. Utländska inflytanden på den svenska visan//Musikvetenskapliga publikationer nr 2, Stockholm, 2007. 149 s.

34. Mol V. Är det konstigt att jag blev chockad? Berättelser om ett brott och om transfeminina personer i svensk offentlig media på 1970-talet//Institutionen för idé-och lärdoms historia. Uppsala Universitet. 2020. 29 s.

35. Nordblom P. Och nu är klockan mycket. Dags att sluta En jämförelse mellan Cornelis Vreeswijk och C. M. Bellmans användande av

förgänglighetstematik//Litteraturvetenskapliga institutionen. Uppsala Universitet. 2015. 40 s.

36. Skårstedt P. Gudsbilder i svenska visor. Fröding/Karlfeldt/Vreeswijk (Images of God in Swedish lyrical ballads. Fröding/ Karlfeldt/ Vreeswijk): Kandidatuppsats Tro och livsåskådning RTK 145 Vid Göteborgs Universitet. 38 s.

37. Van der Lee P. Latin American influences in Swedish Popular Music//Popular music and society. 1997. №21. P. 17 – 45.

Интернет-ресурсы:

38. Авиационная энциклопедия «Уголок неба». В-52А(F) Stratofortress. [сайт]. URL: <http://airwar.ru/enc/bomber/b52.html> (дата обращения: 28.03.2021).

39. Академик. Трубадуры. [сайт]. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/74614> (дата обращения: 08.02.2021).

40. Архивная служба авторской песни. [сайт]. URL: <http://ksparchive.ru/> (дата обращения: 17.02.2021).

41. Визбор Ю. И. Официальный сайт: [сайт]. URL: <https://vizbor.ru/> (дата обращения: 03.03.2021).

42. Визбор Ю. И. Люди идут по свету: [сайт]. URL: http://www.ksp-msk.ru/page_368.html (дата обращения: 07.03.2021).

43. Джагалов Росен. Национальные версии и международный контекст авторской песни: [эл. доступ]. URL: <https://magazines.gorky.media/nlo/2009/6/avtorskaya-pesnya-kak-zhanrovaya-laboratoriya-soczializma-s-chelovecheskim-liczom.html> (дата обращения: 01.02.2021).

44. Зеленая карета. Ежегодный фестиваль авторской песни. [сайт]. URL: <https://зеленая-карета.рф/> (дата обращения: 17.02.2021).

45. Сайт All music. Cornelis Vreeswijk Biography by Lars Lové: [сайт]. URL: <https://www.allmusic.com/artist/cornelis-vreeswijk-mn0001412213/biography> (дата обращения: 01.02.2021).

46. Скальдическая поэзия - основные приемы и правила стихосложения. [сайт]. URL: <https://imaginaria.ru/reposits/skaldicheskaya-poeziya-osnovnye-priemu->

i-pravila-stihoslozheniya.html(дата обращения: 03.02.2021).

47. Фундаментальная электронная библиотека: русская литература и фольклор. Словари, энциклопедии: литературная энциклопедия - алфавитная часть: Барды. [сайт]. URL: <http://feb-web.ru/FEB/LITENC/ENCYCLOP/le1/le1-3451.htm> (дата обращения: 24.02.2021).

48. Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно популярная энциклопедия. Бельман, Карл Микаэль. [сайт]. URL: https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/BELMAN_KARL_M_IKAEL.html (дата обращения: 08.02.2021).

49. Юнеско. Нематериальное культурное наследие. [сайт]. URL: <https://ru.unesco.org/themes/nematerialnoe-kulturnoe-nasledie> (дата обращения: 19.02.2021).

50. Юрий Визбор «Как хочется прожить еще сто лет». [сайт]. URL: <http://vizboroved.ru/category/tvorchestvo/proza/> (дата обращения 17.04.2021).

51. Юрий Визбор: четыре жены – все любимые. [сайт]. URL: <https://yandex.ru/turbo/nasledie.pravda.ru/s/1156571-vizbor/> (дата обращения: 07.04.2021).

52. Bards.ru. Сайт о советских и русских бардах. Юрий Иосифович Визбор: [сайт]. URL: <http://www.bards.ru/person.php?id=67> (дата обращения: 01.03.2021).

53. Olle Adolphson. [сайт]. URL: <https://www.olleadolphson.com/> (дата обращения: 08.02.2021).

54. Om Cornelis Vreeswijk: [сайт]. URL: <https://www.cornelis.se/> (дата обращения: 03.02.2021).

55. Skapandeprocessen. 28.11.2017//Musikverket: [сайт]. [эл. доступ]. URL: <https://musikverket.se/svensktvisarkiv/artikel/skapandeprocessen/> (дата обращения: 03.02.2021).

56. Snedtänkt med Kalle Lind: Om Bengt Sändh. 07.12.2017//Sveriges Radio: [сайт]. [эл. доступ]. URL: <https://sverigesradio.se/avsnitt/984885> (дата обращения: 03.02.2021).

57. Svenska Akademiens Ordböcker. En bard. [сайт]. URL: <https://svenska.se/saol/?id=0183966> (дата обращения: 08.02.2021).

58. Svenska Akademiens Ordböcker. En trubadur. [сайт]. URL: <https://svenska.se/tre/?sok=trubadur&pz=2> (дата обращения: 08.02.2021).

59. Phenomenon of author's song in Russia. 27.02.2014//RussiaIC: [сайт]. [эл. доступ]. URL: http://www.russia-ic.com/culture_art/music/404/#.YFD-9uJS_IU (дата обращения: 03.02.2021).

60. Vissångaren Sid Jansson är död. [сайт]. URL: <https://www.svt.se/kultur/vissangaren-sid-jansson-ar-dod> (дата обращения: 08.02.2021).

61. YTF, Yrkestrubadurernas förening. [сайт]. URL: <https://www.ytf.se/> (дата обращения: 08.02.2021).

Фильмография:

На русском языке:

62. Догадайся. Спаси. Юрий Визбор / реж. Валентина Филатова; Телеканал «Россия», 2007//Youtube: [сайт]. [эл. доступ]. URL: https://youtu.be/_7vHLiOjjE (дата обращения: 03.02.2021).

На иностранном языке:

63. Художественный фильм «Корнелис» (на шведском языке с русскими субтитрами) / реж. Amir Chamdin; Chamdin & Stöhr Film, 12. 11. 2010// Youtube: [сайт]. [эл. доступ]. URL: https://youtu.be/JierswHQE_4 (дата обращения: 03.05.2021).