

Авторская песня Владимира Высоцкого

Умурзакова Олтиной Шермухаммад кизи

Студент 4-курса кафедры русской филологии
Ферганского государственного университета

Гиясова Василия Авазовна

Старший преподаватель кафедры русской филологии (PhD)
Ферганского государственного университета

Аннотация

Статья посвящена авторской песне Владимира Высоцкого, её художественной и культурной значимости. Рассматриваются образ лирического героя, тематическое разнообразие песен, особенности языка и исполнения. Показана роль Высоцкого как носителя внутренней правды и символа свободы личности.

Ключевые слова: Владимир Высоцкий, авторская песня, лирический герой, поэтика, драматическая интонация, художественный образ, свобода личности, культурное наследие

Авторская песня Владимира Семёновича Высоцкого представляет собой уникальное явление советской культуры, в котором органично соединяются поэтическое слово, драматическое действие и музыкальная выразительность. Невозможно рассматривать его творчество как обычную песенную деятельность: оно явилось результатом сложного процесса формирования нового способа художественного мышления, в котором слово становится не украшением, а формой жизненной борьбы, способом сохранения личной свободы и внутренней правды. Высоцкий сумел превратить песню в полноценный художественный документ, равный по силе влияния литературе, театру и публицистике.

Понятие «авторская песня» в контексте творчества Высоцкого получает новое значение. В отличие от традиционной бардовской культуры, где акцент делался на мелодическую простоту и дружескую камерность, песня Высоцкого всегда была предельно драматична, насыщена конфликтами, внутренним напряжением, резкой эмоциональной динамикой. Он создавал песни как миниатюрные пьесы, где каждый герой живёт собственной судьбой, а каждая строка будто вырвана из пережитого опыта. Поэтому его произведения невозможно исполнять нейтрально: любое слово требует эмоциональной отдачи, внутреннего включения и актёрского проживания.

Высоцкий развивал свой стиль в эпоху, когда официальная культура стремилась к гармонизации и упрощению человеческих чувств. На этом фоне его «неровный», резкий, честный голос звучал как противопоставление — как попытка вернуть человеку право на собственное мнение и право говорить о том, что действительно важно. В песнях Высоцкого есть то напряжённое внутреннее движение, которого нередко не хватало официальной поэзии: борьба за человеческое достоинство, размышления о цене свободы, страхи и слабости, которые испытывает каждый человек, но не всегда может выразить.

Манера исполнения Высоцкого неотделима от его текстов. Его голос — хриплый, иногда надломленный, порывистый, неровный, но потрясающе выразительный — стал частью его художественного языка. Он умел использовать интонацию так, что каждая строка превращалась в самостоятельный жест, каждое слово становилось ударом или просьбой, признанием или криком. Паузы, «сорванный» ритм, ускорения и замедления — всё это создавало впечатление живого монолога, который звучит не ради музыки, а ради правды.

Тематика его песен охватывает огромный спектр человеческих чувств и жизненных ситуаций. Здесь есть военные произведения («Он не вернулся из боя», «Братья по

оружию»), спортивные и альпинистские песни («Песня о друге», «Прощание с горами»), философские размышления («Я не люблю», «Охота на волков»), социальные сатиры («Диалог у телевизора», «Письмо в редакцию») и целая серия баллад о человеческих слабостях, ошибках, отчаянии и борьбе за самосохранение («Кони привередливые», «Баллада о борьбе»).

Не менее важны его «ролевые песни», где он говорит голосами совершенно разных персонажей: уголовников, солдат, спортсменов, простых рабочих, людей на грани, героев, стоящих перед нравственным выбором. В каждой роли он стремится понять внутренний мир человека, который живёт в сложных обстоятельствах и пытается не утратить своего достоинства. Это делает его творчество удивительно универсальным — в каждом образе слышится голос эпохи, но и голос отдельного человека, который стремится сохранить себя.

Для понимания художественного своеобразия Высоцкого необходимо рассматривать его язык. Он создаёт совершенно уникальную лирику, основанную на сочетании разговорной речи, жаргонных элементов, резких ритмов, сложных метафор и неожиданной образности. Его поэзия кажется простой только на поверхности; при внимательном чтении обнаруживается глубокая система символов, перекличка с фольклорными традициями, с библейскими мотивами, с классическими сюжетами, которые обретают новое звучание.

Высоцкий умел говорить одновременно о частном и общем. Его песни основаны на конкретных событиях — реальных ситуациях, бытовых деталях, узнаваемых обстоятельствах. Но эти конкретности всегда перерастают в универсальные смыслы. К примеру, линия фронта у него становится границей человеческого выбора между страхом и мужеством, между инстинктом самосохранения и чувством долга. Спортивная борьба превращается в отражение жизненной борьбы. Охота на волков становится метафорой преследования личности обществом и одновременно символом отчаянного стремления к свободе, несмотря на загонные флаги.

Высоцкий написал сотни песен, среди которых широко известны «Песня о друге», «Кони привередливые», «Я не люблю», «Охота на волков», «Корабли», «Памяти матери», «Диалог у телевизора», «Он не вернулся из боя», «Всё не так, ребята». Каждая из них раскрывает определённый аспект его художественного мира: безжалостное самоисследование, стремление к свободе, способность к состраданию, глубокую трагическую иронию.

Особое место в его творчестве занимает песня «Кони привередливые» — одно из наиболее пронзительных произведений, где жизнь и смерть предстают как две сферы, соседствующие в человеке. Высоцкий превращает дорогу в символ жизненного пути, который становится опасным и стремительным, а персонаж находится между надеждой и осознанием неизбежности. Он показывает, что человек всегда зависит от сил, которые сильнее его, но при этом не лишён способности к сопротивлению. Эта песня является примером того, как Высоцкий объединяет драматизм, философию и бытовую точность.

Другим знаковым произведением можно считать «Песню о друге», где раскрывается Высоцкий как лирик, способный говорить о дружбе не в абстрактных романтических формах, а в конкретных, жизненно точных образах. Дружба для него — это испытание, проверка характера, способность быть рядом в трудный момент. Он показывает, что близость людей строится не на красивых словах, а на готовности рисковать собой ради другого.

Значительно расширяет понимание творчества Высоцкого анализ песни «Охота на волков». В ней поэтический герой выступает в роли преследуемого волка, который не принимает правила загонной охоты. Смысловое содержание здесь многозначно: речь идёт и о свободе личности, и о социальной системе, и о любой ситуации, когда человек оказывается в загонных условиях и вынужден искать последний шанс вырваться.

Высоцкий вводит образ флагков — границы, которую нельзя пересекать. Но в его интерпретации волки именно в момент опасности идут на отчаянный прорыв. Это заставляет слушателя задуматься о том, что свобода требует мужества, а борьба за себя — это не только желание жить, но и способность сопротивляться давлению среды.

Трудно переоценить влияние театра на манеру Высоцкого. Его актёрская природа отразилась в специфике авторской песни: он не просто сочинял и пел, а «играл» каждую роль, проживал судьбу каждого персонажа. Это создаёт ощущение, что его песни насыщены жизнью, его герои не литературные, а настоящие. Он превращал песню в акт исповеди, в эмоциональное действие, что становилось частью культуры поколения.

Высоцкий также стал важнейшей фигурой в культурной памяти народа. Его песни передавались из уст в уста, распространялись нелегально — на магнитофонных лентах, переписывались и переслушивались, становясь частью внутреннего опыта миллионов людей. Это было не просто популярностью; это было доверие, которое редко кому оказывалось. Люди узнавали в его произведениях свою боль, свои сомнения, свои страхи и надежды.

Авторская песня Высоцкого оказала огромное влияние на последующее развитие русской культуры. Она стала примером того, как можно говорить о серьёзных вещах простым языком, как можно сочетать глубину мысли и доступность, как можно через песню открывать человеку его собственный внутренний мир. Именно поэтому творчество Высоцкого остаётся актуальным: оно воздействует на слушателя вне зависимости от времени, политической ситуации и культурных изменений. Его песни продолжают переживаться как живой разговор — искренний, честный, иногда жестокий, но всегда обращённый к человеческому сердцу.

Таким образом, авторская песня Владимира Высоцкого является одним из важнейших культурных явлений XX века. Она объединила в себе поэзию, театр, личную исповедь и гражданскую позицию, создала новый тип лирического героя и стала голосом поколения, которое нуждалось в правде и честности. В ней зафиксирована атмосфера времени, но вместе с тем она выходит далеко за пределы эпохи, превращаясь в вечное размышление о человеке и его борьбе за смысл, свободу и достоинство.

Список литературы

- Высоцкий В. Собрание сочинений. — Москва: Вагриус.
- Новиков В. Владимир Высоцкий: жизнь и творчество. — Санкт-Петербург: Амфора, 2010.
- Abatova, G. (2023). FOLKLORE IN KARAKALPAK ETHNO-CULTURE THEORETICAL SIGNIFICANCE OF HIS SONGS. *Modern Science and Research*, 2(12), 164-171.
- ABATOVA, G., & BEKMURZAEVA, G. J. (2022). THEORETICAL BASICS OF THE SIGNIFICANCE OF FOLKLORE SONGS IN KARAKALPAK ETHNO-CULTURE. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (8), 185-188.
- Zoirovich, Q. B. (2023). MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARNI GIMNASTIKA VOSITALARI ASOSIDA JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISH. *Journal of Universal Science Research*, 1(9).
- Фозилов, У. З. (2021). ЗАМОНАВИЙ РАҲБАРНИНГ ИШБИЛАРМОНЛИК СИФАТЛАРИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ. *Global Science and Innovations: Central Asia* (см. в книгах), 7(2), 128-130.
- Zaylobidinovna, R. G. (2022). Comparative Study of the Names of Children's Games in Uzbek and English. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(8), 136-138.
- Zokirova, S., & Xusanova, G. (2024). SOSIOLINGVOMADANIYATSHUNOSLIK KONTEKSTIDA BOLALAR O'YINLARI TUSHUNCHASI. *Farg'ona davlat universiteti*, (3), 547-547.

- Kalimbetov, Н. К., Baymuratova, З. А., & Ospanova, Ф. В. (2022). Modern technologies that can be used in the smart farm. Экономика и социум, (10-1 (101)), 65-71.
- Ембергенова, М. А. (2021). НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛНОМОЧИЙ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. ББК 67.0 Е58 Редакционная коллегия: Нурмагамбетов АМ-д. ю. н., профессор Межибовская ИВ-к. ю. н., доцент, 307.
- Галинская И. Поэтика и драматургия Высоцкого. — Москва: Искусство, 1995.
- Ефимов А. Авторская песня в СССР. — Москва: Литера, 2009.
- Курицын В. Русская авторская песня: история и феномен. — Москва: Просвещение, 2012.
- Бочаров А. Высоцкий и его время. — Москва: Молодая гвардия, 2015.
- Журнал «Вопросы литературы». Выпуски, посвящённые творчеству В. С. Высоцкого.