

Особенности авторской песни

Цурунова Лариса Васильевна,
учитель русского языка и литературы
МОУ Верхнетуломская СОШ
Кольского района Мурманской области

**Цель: на основе рассмотрения
особенностей авторской
(бардовской) поэзии формировать
гуманистическое мировоззрение и
художественный вкус
старшекласников**

Заявленная цель предполагает решение следующих задач:

- сформировать представление о художественном своеобразии жанра «авторская песня» как уникальном явлении русской культуры;
- продолжить формирование умения анализировать и интерпретировать художественное произведение как явление культуры (образовательная);

□ развивать взгляд на русскую литературу как на литературу «вечных», философских вопросов бытия, на преемственность тем и идей русской литературы разных периодов; развивать у старшеклассников познавательный интерес к современному литературному процессу (развивающая);

□ содействовать формированию таких качеств личности, как независимость, чувство собственного достоинства и свободы, гуманного отношения к людям; способствовать становлению, социализации личности старшеклассников, развитию духовного начала (воспитательная).

Словарь:

- **диалогичность**
- **синтетичность**
- **словоцентричность**
- **интертекстуальность**

Авторская песня

- *Трубадуры*
- *Менестрели*
- *Миннезингеры*
- *Ваганты*
- *Барды...*

Трубадуры:

**(Франц., серед. XII в. –
серед. XIV в.)**

**Рыцари, являвшиеся
неплохими поэтами и
певцами (*art de trobas* —
«искусство сочинять»),
воспевали идеальную
любовь мужчины и
женщины.**

Идеалом возлюбленной рыцаря-трубадура была земная женщина, но не простая, а самая прекрасная, самая чистая и благородная, напоминающая собой Деву Марию. Относился же рыцарь к своей Прекрасной Даме с трепетным восхищением и поклонением.

Менестрели:
Происходит от
позднелатинск.
ministerialis —
«состоящий на
службе». Это
профессиональный
музыкант и поэт, но не
свободный, а
находящийся на службе
у феодала или того же
трубадура.

**Менестрели
исполняли песни,
восхваляющие своего
господина, или пели
песни, сочиненные
своим господином —
тем же
рыцарем-трубадуром.**

Миннезингеры:
немецкие рыцарские
поэты и музыканты (в
перев. с немецкого
«*minnesinger*» означает
«певец любви»).

Чаще всего пели о
любви. Их песни —
простые и лаконичные
— строгие, даже
суровые, в них больше
размышлений, чем
горячих чувств.

Ваганты:

существовали в Европе в XII—XIII вв. (в перев. с лат. *vagantes* значит «бродячие», «скитающиеся»).

Ваганты на латинском языке слагали сатирические, застольные, студенческие и любовные песни, а также многочисленные песенные пародии, высмеивающие богатых и высшее церковное духовенство.

Барды

Англ. слово
кельтского

происхождения.

Барды были древними
певцами-сказителями
у кельтских племен,
проживавших когда-то
на территории
сегодняшних Ирландии
и Шотландии.

**Барды
пели самые
различные песни:
героические
баллады,
религиозные,
боевые,
лирические,
сатирические...**

Когда-то
барды,
евбаги и *друиды*
составляли три
ступени духовной
власти у
кельтских племён

**Высшая власть у
кельтов
принадлежала
друидам

(главным
духовным
руководителям и
учителям мудрости
кельтов).**

Служителей
кельтских богов
называли евбагами

(совершали обряды,
приносили жертвы,
занимались
гаданием и иногда
выполняли
обязанности судей).

**Третьим звеном
были
барды — мудрые
поэты-певцы,
глашатаи истины,
рыцари правды и
добра,
вдохновлявшие
воинов на великие
подвиги и
воспевавшие мир и
любовь.**

Авторская песня

- *Трубадуры*
- *Менестрели*
- *Миннезингеры*
- *Ваганты*
- *Барды...*

Какое из названий,
по-вашему, оказывается
самым точным
и самым подходящим
для русских
авторов-певцов?

**Бард – поэт,
музыкант,
исполнитель
собственных песен.**

Ожегов С.И.

Толковый словарь русского языка

**Перед вами рисунок
Марата Кима. Как
вы думаете, какую
мысль хотел передать
художник?**

- В 1157г. в Киеве появилась книга-песенник, где над строками кириллицы воспроизведены музыкальные знаки.
- 1187 г. – дата создания знаменитого “Слова о полку Игореве”, написанного в ритмически-напевной форме
- Важнейшей чертой средневекового русского искусства была его синтетичность. Одни и те же образы, идеи воплощались разными средствами в разных видах искусства.

– Как вы понимаете значение слова «СИНТЕТИЧНОСТЬ»?

– Синтез каких видов искусства характерен для песенной лирики?

The background of the slide is a solid blue color. In the lower right quadrant, there are several decorative elements consisting of concentric circles, resembling ripples in water. These circles are rendered in a lighter shade of blue and are arranged in a way that suggests movement or depth.

«Особенности авторской (бардовской) песни».

1) Синтетичность

(синтез музыки и стихов);

2) ...

Вопросы:

– Понравилось ли вам произведение?

Почему?

– Как звучит песня, какова её интонация?

– Какие образы, ассоциации рождает текст песни?

– Какие ключевые слова вы выделили?

– Какая задача ложится на музыку, а какая — на стихи?

«Особенности авторской (бардовской) песни».

- 1) **Синтетичность**
(синтез музыки и стихов);
- 2) **искренность, задушевность,**
диалогичность;
- 3) ...

Что же доминирует
в бардовских
произведениях:

мелодия или *стихи* ?

*По жанру авторская песня –
песня - новелла*

**с острым столкновением
идей и характеров, с
неожиданным финалом.**

Вывод:

музыка

в произведениях бардов

откровенно подчинена

содержанию

Специфика жанра

состоит в его

СЛОВОЦЕНТРИЧНОСТИ,

т.е. в особой,

акцентированной роли слова,

в тесной взаимосвязи

с поэтической традицией.

«Особенности авторской (бардовской) песни».

- 1) **Синтетичность**
(синтез музыки и стихов);
- 2) **искренность, задушевность,
диалогичность;**
- 3) **словоцентричность**
(особая, акцентированная роль слова);
- 4) ...

Интертекстуальность –

**художественный прием,
основанный на свойстве
текста включать в себя
другие тексты или
отсылать читателя к ним.**

Три основных интертекстуальных приёма:

цитата — точная, дословная выдержка из
какого-нибудь текста-источника

реминисценция — **ВИДОИЗМЕНЕННОЕ, НО
УЗНАВАЕМОЕ
ЗАИМСТВОВАНИЕ**

аллюзия — **намёк на другой текст,
событие, явление, лицо,
которое должно быть
известно читателю**

«Особенности авторской (бардовской) песни».

1) Синтетичность

(синтез музыки и стихов);

**2) искренность, задушевность,
диалогичность;**

3) словоцентричность

(особая, акцентированная роль слова);

4) интертекстуальность.

*Можно ли считать
авторскую песню
наследницей
традиций
русского поэтического
слова?*

Основные этапы формирования авторской песни

1. Хрущёвская «оттепель»: *период начавшегося процесса реабилитации личности, превращения бездумных «винтиков» государственной машины в самостоятельно мыслящих индивидуумов, готовых взять на себя ответственность как за свои действия, так и за судьбы мира, за всё происходящее вокруг.*

Любимые герои авторов-исполнителей:

альпинисты, геологи, моряки, лётчики, солдаты, спортсмены, циркачи, «короли» городских дворов ... (отважные, сильные, верные, рисковые люди – им можно доверять, на них можно положиться в трудной ситуации)

Романтические идеалы.

Основные образы-мифологемы:

- образы друга или дружбы,
- образ дороги как линии жизни, пути испытаний и надежд, пути к познанию себя

2. Вторая половина 1960-х гг. – начало 1980-х годов: крушение надежд на гуманизацию общественного устройства, вместо эйфории социального оптимизма – апатия и цинизм.

Авторская песня стала единственным островком духовной свободы.

Голос барда – голос совести больного общества.

Ностальгия по прошлому, горечь потерь и предательств, стремление сохранить свои идеалы и редяющийся дружеский круг.

Песня протеста.

3. С середины 1980-х гг. – по настоящее время: *авторская песня превратилась в легальное профессиональное творчество.*

В настоящее время жанр авторской песни переживает творческий кризис.

*Чему
научило
меня
общение с
бардами ?*

Литература:

- **Андреев Ю.А. Наша авторская...: история, теория и современное состояние. – М.: Молодая гвардия, 1991. – 271 с.**
- **Авторская песня: сборник / сост., авт. предисл., ст. и ввод. заметок В.И. Новиков. – М.: АСТ: Олимп, 2002. – 511 с. – (Школа классики: ШК: Книга для ученика и учителя).**
- **Популярная история музыки / Автор-сост. Е.Г. Горбачёва. – М.: Вече, 2002. – 512 с., илл. (32 с.)**
- **Якименко Р.В. «Слова и ноты»: художественный синтез в бардовской и рок-лирике на уроках литературы в 11 классе // Русская словесность. – 2005. - № 2. – С. 26 – 30.**