

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
старшеклассников**

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**

Эпиграф

*И я, забывшись в песенном бреду,
Как заклинанье, повторяю снова,
Что музыкант лишь тот,
 кто слышит слово,
Поэт лишь тот,
 кто с музыкой в ладу.*

А. Розенбаум. «Музыка или стихи».

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 features several sets of concentric circles in a lighter shade of blue, resembling ripples in water. These circles are positioned in the lower right and bottom center areas of the slide.

«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.**

The background features several sets of concentric circles in a lighter shade of blue, resembling ripples on water, positioned in the lower right and bottom center of the slide.

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, рискованные 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.**