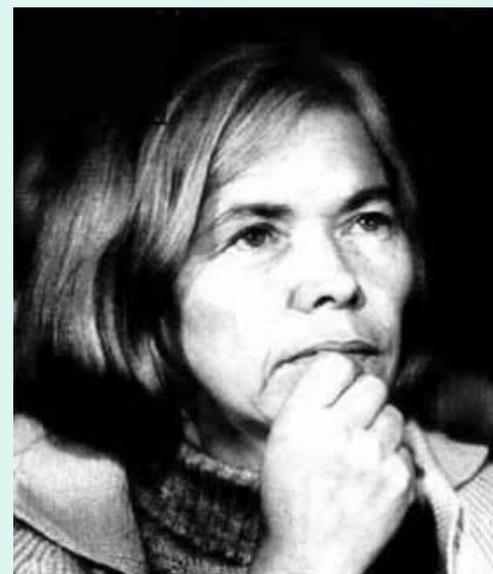
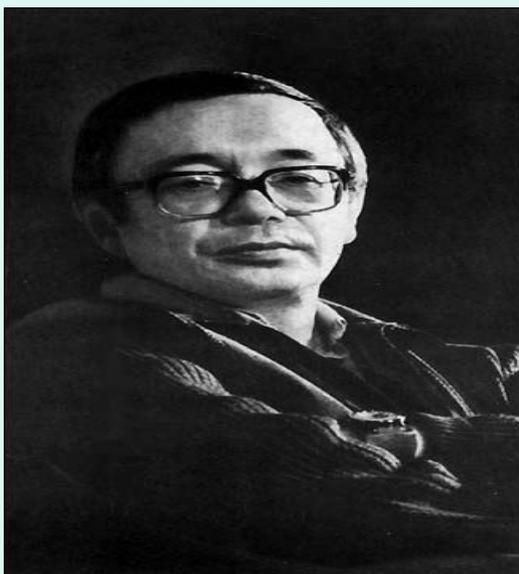
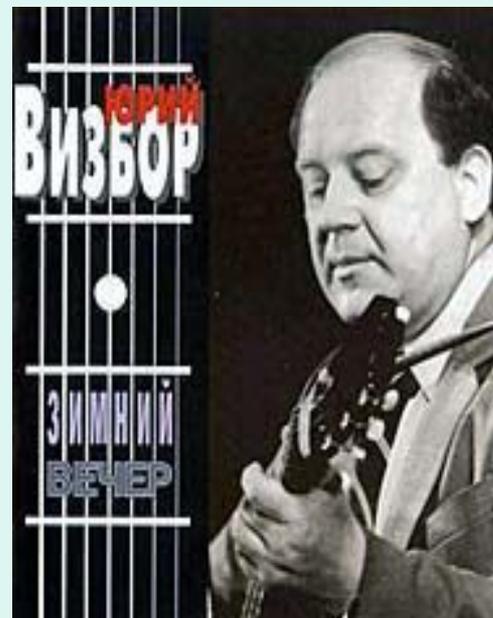
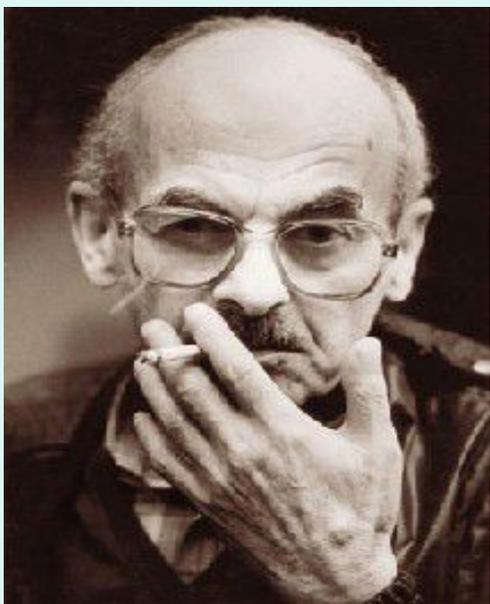

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Гимназия №5»

Авторская песня как феномен русской культуры

г. Оренбург -2016

Оглавление

Введение

Глава 1. История возникновения термина «авторская песня».

1.1. Поющая поэзия на рубеже 1959-1960-х годов.

1.2. Древние барды, кто они ?

1.3. Сущность авторской песни в понимании признанных отечественных бардов.

Глава 2. Авторская песня как феномен русской культуры XX столетия.

2.1. Арбатская тема в творчестве Булата Окуджавы.

2.2. Принципиальное новаторство Б. Окуджавы, с которым он вышел к теме войны.

2.3. Многообразный и многотематичный мир авторов-исполнителей (на примере Высоцкого В. С., Розенбаума А. Я.).

2.4. Своеобразие стихов А. Я. Розенбаума.

2.5. Афористичность языка поэтов-песенников

(на примере творчества В. Высоцкого, А. Розенбаума, Б. Окуджавы).

Заключение

Литература

Проблема

Существует проблема, связанная с феноменом авторской песни: она похожа на всё и ни на что; авторская песня – огромный пласт российской культуры, а между тем никто не сумел дать исчерпывающее определение этому явлению.

В течение долгого времени авторская песня вызывала бурную полемику, а на её создателей и исполнителей организовывалась настоящая травля- и не только в печати; до сих пор остаётся загадкой её огромная популярность.

Цель: исследование феномена авторской песни

Задачи:

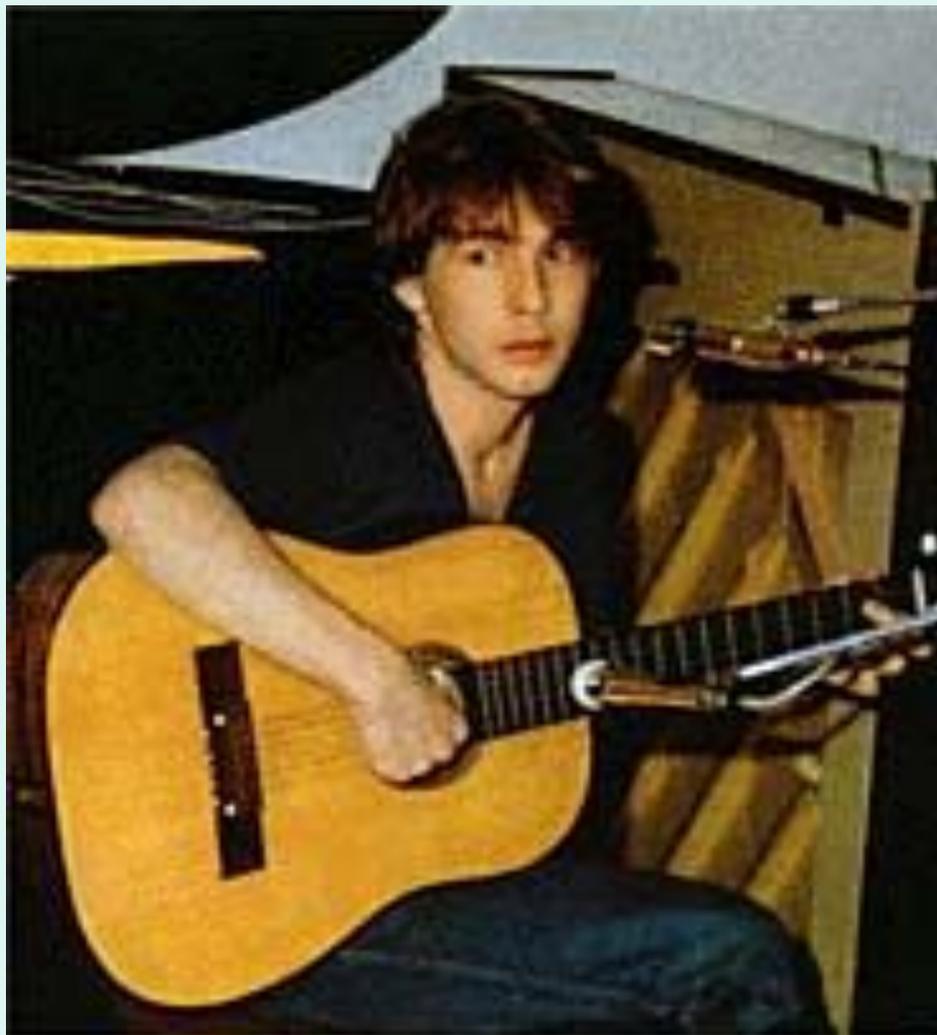
1. Выяснить историю возникновения термина «авторская песня».
2. Определить, кто такие барды.
3. Показать сущность авторской песни в понимании признанных отечественных бардов.
4. Выявить сущность авторской песни, своеобразие её тематики, языка, интонационной организации.

Рассуждение представлено на основе литературоведческой базы: Андреев Ю. А. (о современном состоянии бардовской песни), Бирюков С. Е. (нетрадиционное начало в поэзии Высоцкого и Окуджавы), Истомин С. (рассказ о знаменитых бардах России), Горбачёв Е. Г. (популярная история музыки) и др. А самостоятельное прочтение текстов песен известных бардов с частичным их анализом позволило расширить представление об этом своеобразном явлении.

Данное научное исследование может иметь практическое значение:

1. Исследование в области тематики, лексики стихотворений признанных отечественных бардов могут способствовать развитию собственного поэтического творчества.
2. Материалы исследования могут быть использованы на уроках литературы при изучении темы «Авторская песня» , при подготовке к итоговой аттестации учащихся 9-11-х классов по русской литературе.

История возникновения термина "авторская песня"

Авторская, или бардовская песня представляет собой жанр **устной**, так называемой **поющей поэзии**, проявившейся на рубеже **1950-1960-х** годов в неформальной культуре молодых интеллектуалов и студенчества.

Вначале новое общественно-художественное явление называли **«самодеятельная песня»**. Возникли клубы самодеятельной песни (КСМ).

Власти пытались регламентировать работу клубов, навязать фестивалям комсомольские вывески и лозунги. Это позже вызвало неприятие термина «самодеятельная песня» прежде всего со стороны авторов песен и участников естественно возникшего молодёжного движения (поющих поэтов слушали тысячи незнакомых им людей по всей стране).

Когда поющие поэты появились на радио, то посвящённая им передача радиостанции **«Юность»** получила полушутливое название **«барды и менестрели»**. Из этих двух слов в обиходе прочнее укоренилось слово **«бард»**: им до сих пор продолжают называть тех, кто сочиняет песни и сам исполняет их, аккомпанируя себе на гитаре (в этом значении слово «бард» живёт и в ряде иностранных языков).

Однако самым общепринятым стало выражение **«авторская песня»**, с которой согласились такие лидеры и авторитеты, как **Окуджава, Галич, Высоцкий**. Поэтому понятие «авторская песня» дошло до нашего времени и даже вошло в справочные издания.

Древние барды, кто они?

В древности так называли **народных певцов кельтских племён**, превратившихся в профессиональных певцов-песенников.

Кельты, Галлы (II половина I тысячелетия до н.э.) – древние индоевропейские племена, проживавшие на территории Франции, Бельгии, Швеции, Германии, Австрии, Испании, Чехии, Болгарии и Британских островов.

Долгое время **барды оставались бродячими артистами**, лишь немногие из них становились придворными или княжескими музыкантами в Ирландии, Уэльсе и Шотландии.

Крота - струнно-смычковый инструмент

Аккомпанировали барды себе на струнно-смычковом инструменте, который называется **«крота»**. Инструмент этот с тремя или шестью струнами, чем-то похож на маленькую **лиру** или **русские гусли**. Но если гусли лежат горизонтально, часть на коленях певца, то крота держали вертикально, оперев инструмент на одно колено, или у плеча, и водили смычком по струнам.

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

Когда –то **барды, евбаги и друиды** составляли три ступеньки духовной власти у кельтских племён. **Высшая власть** у кельтов принадлежала **друидам**, которые были главными духовными руководителями и учителями мудрости кельтирв. Они совершали обряды, приносили жертвы, занимались гаданием и выполняли обязанности судей.

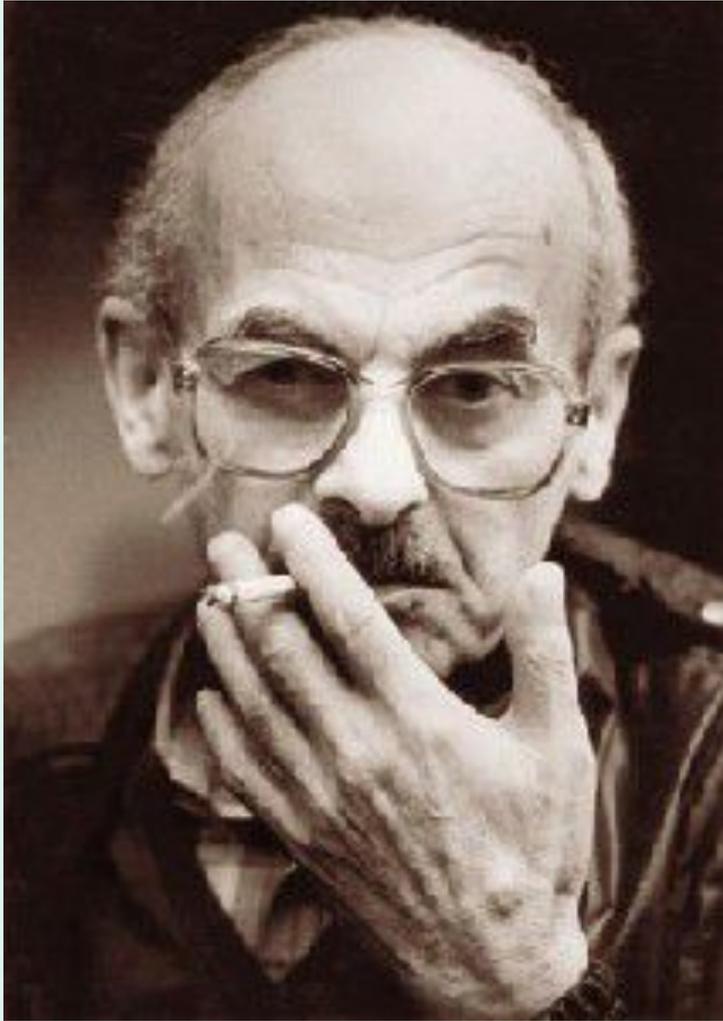
Третьим звеном были **барды** – мудрые поэты – певцы, глашатаи истины, рыцари правды и добра, вдохновляющие воинов на великие подвиги и воспевавшие мир и любовь. Роль этих певцов была огромной, как и уважение, которым они пользовались.

Бард мог быть и нищим, и богатым, мог быть и воином. Он мог быть убит в бою, но никто не смел убить его за хулительную песнь, высмеивающую за трусость, правителя или вождя. Барды были активными участниками освободительных войн против римлян, высадившихся на Британских островах, чтобы покорить жившие там народы. Тогда барды своими песнями призывали народ сплотиться и дать отпор завоевателям. Барды со своими крота и венками на головах, одетые в белые одежды, шли впереди войска, поднимая героический дух воинов.

Сущность авторской песни в понимании признанных отечественных бардов

Так кто же они такие – барды-, если судить по определению самих бардов и специалистов в области самодеятельной песни?

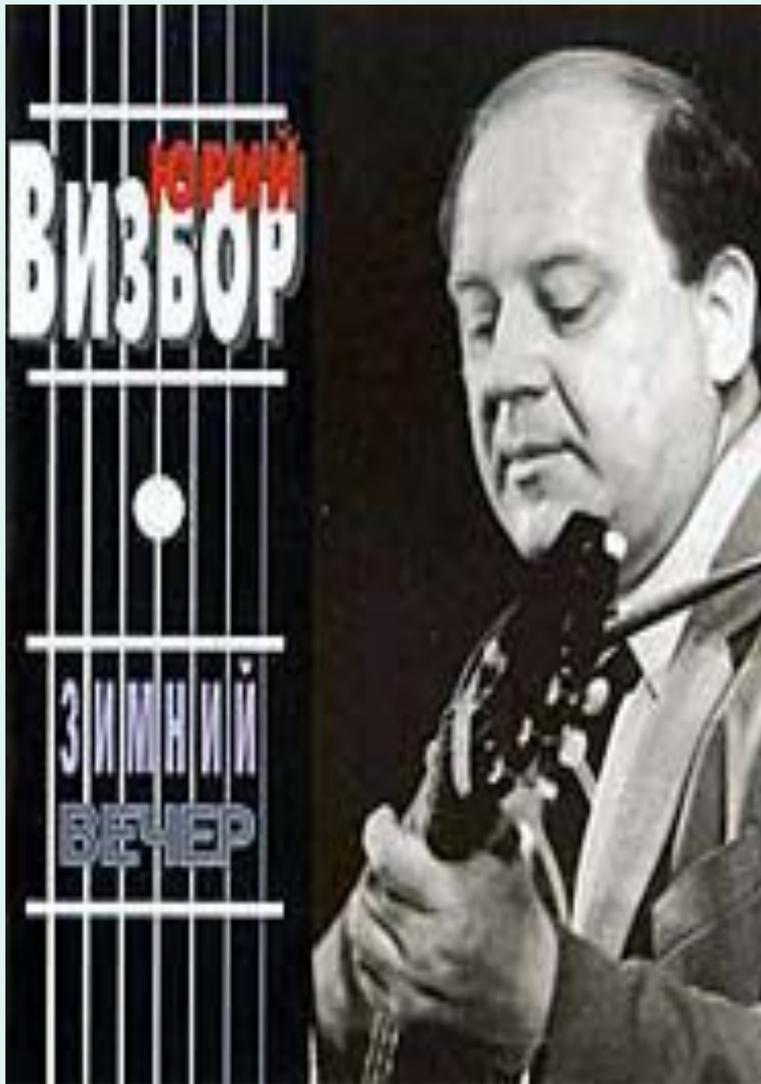
Тут сколько личностей, столько и мнений.

Булат Окуджава считал, что термин «авторская песня» впервые ввёл **Высоцкий**. До этого существовала так называемая «самодеятельная песня».

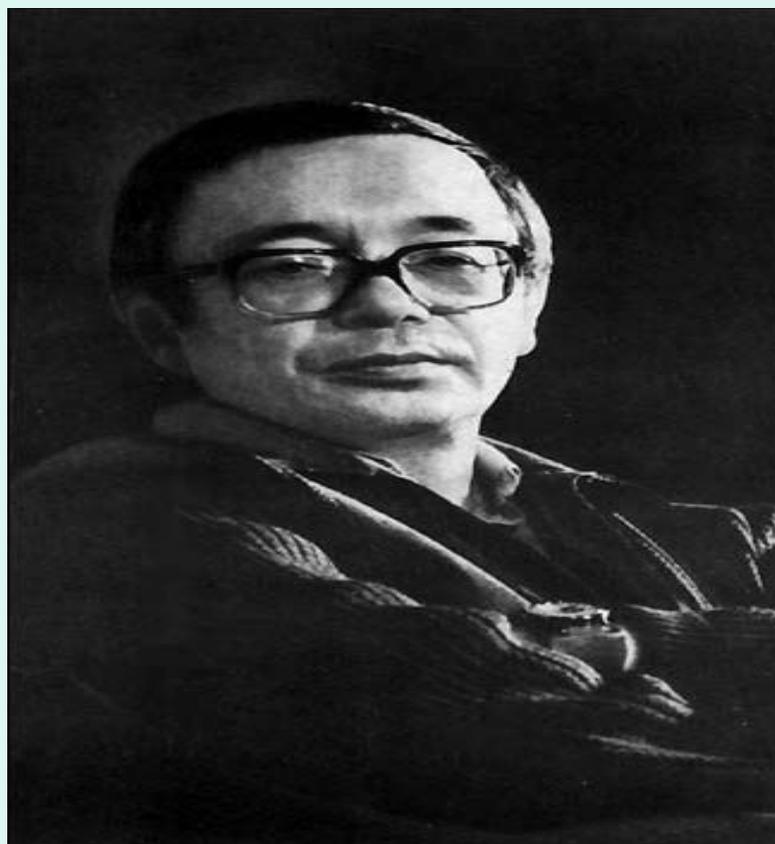
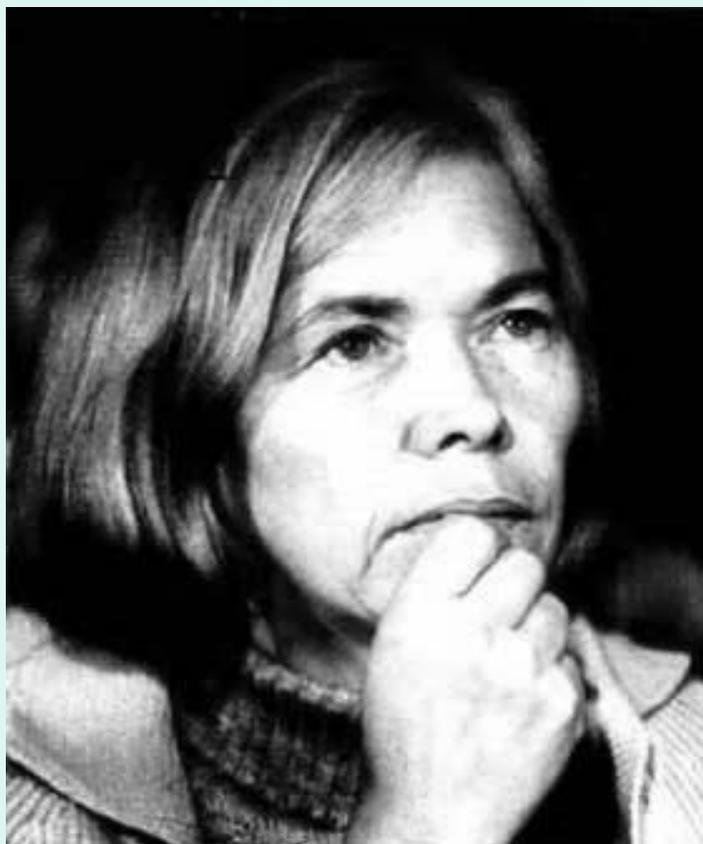
В.Высоцкий писал: «Я занимаюсь авторской песней – сам пишу тексты, сам исполняю. Это неумирающее искусство, оно началось очень давно, много веков назад. У нас – среди акынов, а у них – среди всяких Гомеров. У нас тоже с гусями ходили и песни пели. Короче говоря, у авторской песни есть *и история, и традиция...* А авторская песня – это стихи, которые исполняются под гитару и положены на ритмическую основу».

Юрий Визбор:

« Самодеятельная песня отличается от профессиональной тем, что она песня в свитере или ковбойке, и ей претят блёстки на лацкане пиджака. Самое главное, что есть в песне, - это интонация, свой голос. И его нужно обязательно возвращать в себе, поливать, удобрять и отстаивать...»

Ада Якугиева: «Бард- это такой древний старец с бородой... Юлий Ким ещё давно назвал, по- моему, точную формулировку – **поющие поэты**»

По определению **Булата Окуджавы**, авторская, или бардовская песня – это **«думающая песня для думающих людей»**. К тому же, она глубоко интимна и исповедальна.

Смысл авторской песни заключается в утверждении свободного авторского мироощущения, самостоятельной жизненной позиции, неподвластной цензуре.

Каждой своей песней автор словно хочет сказать: **«Это мой крик, моя радость и моя боль от соприкосновения с действительностью»**

Эти слова, принадлежащие **Булату Шалвовичу Окуджаве**, наиболее точно выражают сущность авторской песни, которая не пишется по заказу, а рождается спонтанно и является свободным выражением потребности высказаться, поделиться наболевшим. Бард не «исполняет» песни, *не демонстрирует себя* и своё творчество, а **ведёт со слушателем доверительный разговор по душам в расчёте на ответную реакцию.**

По словам Б.Окуджавы, авторская песня – это «особая форма общения единомышленников». Об этом фраза из одной его песни: «Каждый пишет, как он дышит, не стараясь угодить...»

Эти песни объединяет одно ценное качество: все они искренни, потому что авторская песня не терпит фальши. Она не навязывается слушателям телевидением, радио, а насильно слушать враньё у костра никого не заставишь. Искренность же ценна во все времена, и не зависит ни от погоды, ни от климата.

Выступление любого автора – **не монолог в пустыне, а диалог** с продолжающим эту или начавшим иную тему, неважно, возражает ли он предыдущему участнику концерта или согласен с ним. В итоге все песни в концерте становятся **единым разговором о жизни вообще.**

Рождение авторской песни как феномена русской культуры

Вначале авторская песня в музыкальном отношении опиралась на расхожие, легко узнаваемые и любимые интонации, жившие в среде:

-бытовой романс;

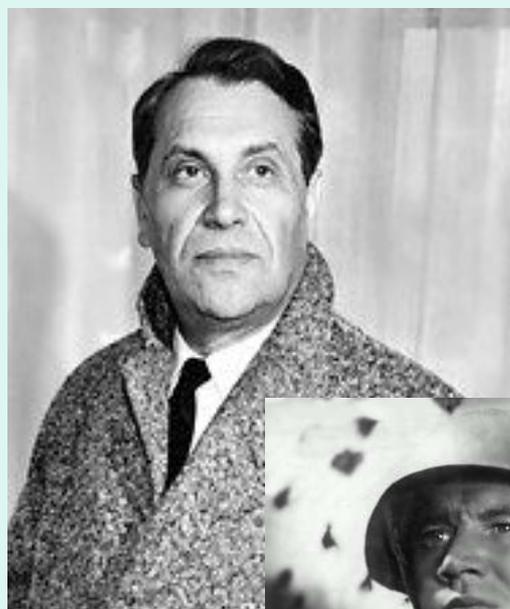
-студенческие и дворовые песни, в том числе и блатные;

-народные песни;

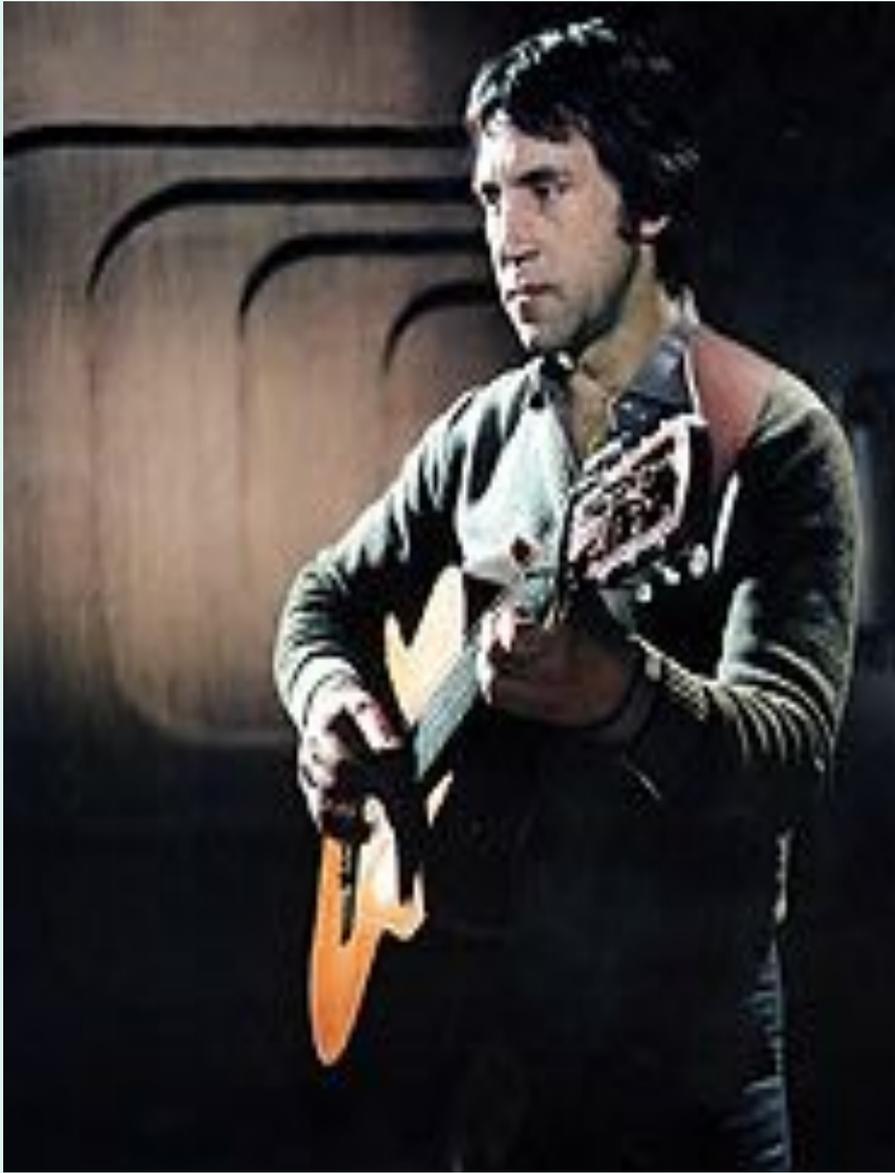
-популярную танцевальную музыку;

-песни советских композиторов.

Интонационно-мелодическую основу для этого жанра подготовили песни Александра Вертинского, кинопение Марка Бернеса, Николая Крючкова, военная лирика Б. Окуджавы.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3700
WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

Вершина авторской песни -
творчество Владимира
Высоцкого (1938-1980),
сумевшего создать новую
поэтическую
«энциклопедию русской
жизни», обширную галерею
типов и характеров.

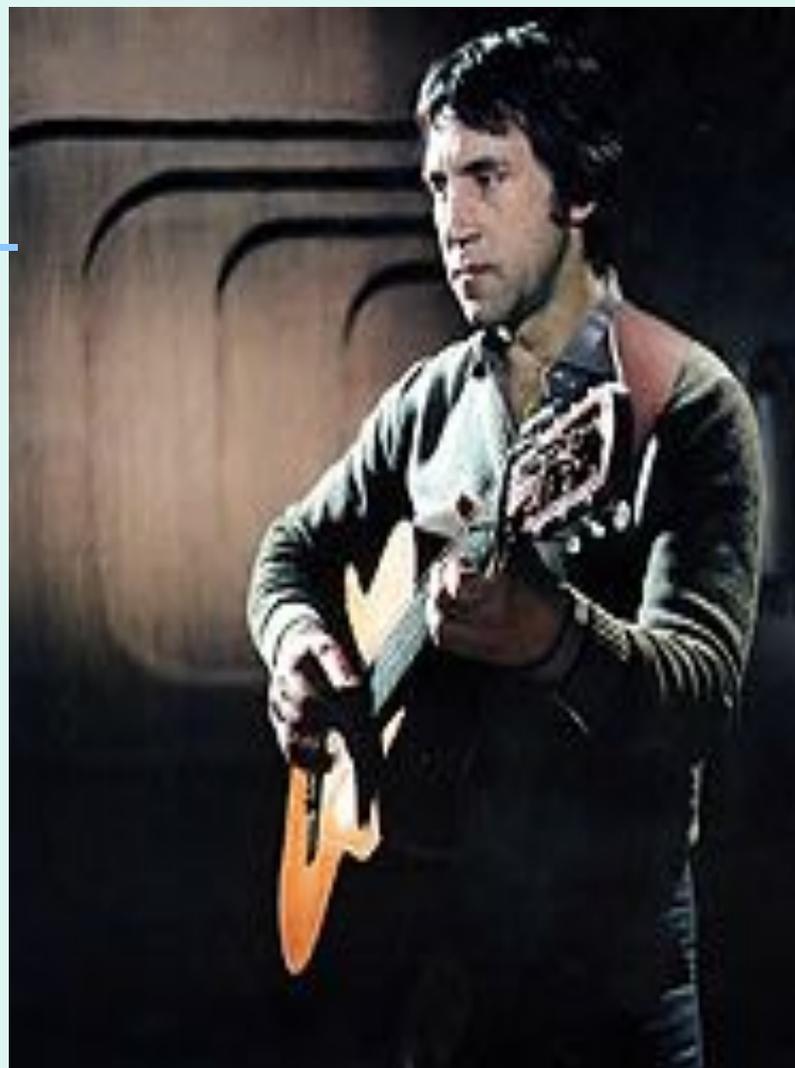

Будучи профессиональным актером (шестнадцать лет проработал в Театре на Таганке под руководством Ю. Любимова, снимался в кино), Высоцкий обычно вёл поэтический монолог от лица своего героя, добиваясь настолько сильного эффекта подлинности, что поэта подчас отождествляли с его персонажами.

У же при первом знакомстве с поэзией Высоцкого, с героями его лирических текстов появляется очень существенная черта – **многоликость героя: это и уголовник – лагерник, и шофёр, и спортсмен, и моряк, и фронтовик – перечислять можно было бы долго.** И как это часто бывает в поэзии, многие слушатели, читатели **стали отождествлять автора и его героя.** Так что Высоцкому нередко приходилось **убеждать свою аудиторию: «...меня часто спрашивают, не воевал ли я. Не плавал ли, не сидел ли, не летал ли, не шоферил ли...Я просто пишу от первого лица, часто говорю «я», и, вероятно, это вводит в заблуждение...»**

Поэтический мир авторов – исполнителей многообразен и многотематичен. Например, в творчестве Высоцкого можно выделить следующие пласты:

- «блатные» (или дворовые) песни-стихи;
- лагерные;
- военные;
- спортивные;
- сатирические;
- песни - сказки;
- о любви;
- о дружбе;
- о малой родине;
- о море;
- о микрофонах.

О чём бы ни писал Высоцкий, он всегда писал искренно, на пределе чувств, ему невозможно не верить. Он и сам «не вернулся из боя», умер очень рано. Не вернулся из боя с пошлостью, трусостью, серостью. Он не жалел себя, он был чрезвычайно талантлив, он был сильным, умным и добрым. Это о нём и его лирическом герое. Потому и хоронили его всей Москвой и всей страной.

Итак, излюбленными героями авторов-исполнителей являлись альпинисты, геологи, моряки, лётчики, солдаты, спортсмены, циркачи, «короли» городских дворов и их подруги, то есть отважные, рискованные люди. Они немногословны, сообразительны, ироничны, по-своему нежны. Но главное – на них можно положиться в трудной ситуации, им можно доверять, зная наверняка, что они не предадут.

Дружба, любовь, верность ценились всегда, но авторы бардовской песни **напоминали о них** в наше время просто и потрясающе искренне, без назидательности и нравоучений.

Его песни почти всегда обладают ярко выраженной сюжетностью, строятся как динамичное действие, порой напоминающее о законах киноискусства («В ресторане по стенкам висят тут и там - // «Три медведя», «Заколотый витязь»... // За столом одиноко сидит капитан. // «Разрешите?» - спросил я. «Садитесь!..»). Во-вторых, к иронии и пародии, присущим уже ранней его лирике, теперь добавляются **аллегория, бурлеск и гротеск**. За аллегорическими персонажами часто угадывается сам поэт или, по крайней мере, некто близкий ему по духу и по судьбе:

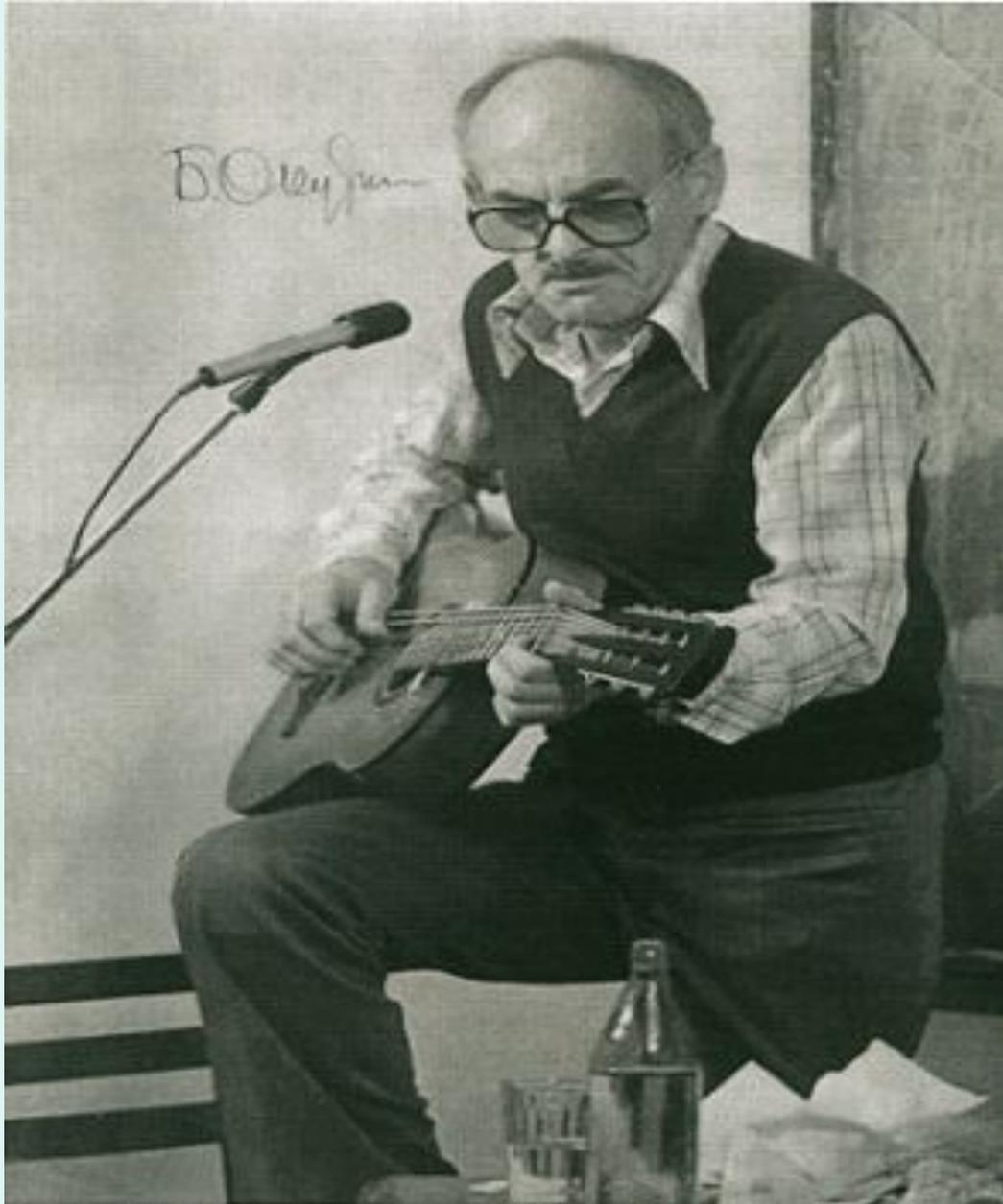
Рвусь из сил - и из всех сухожилий,
Но сегодня не так, как вчера:
Обложили меня, обложили-
Но остались ни с чем егеря.

В.Высоцкий "Охота на волков"

Эти строки «**Охоты на волков**» (1968) написаны по следам травли, устроенной Высоцкому в советской печати

Булат Шалвович Окуджава

(1924-1997)

«Арбат для меня не просто улица, а место, которое для меня как бы олицетворяет Москву и мою родину», - говорил Б. Окуджава.

«Война так въелась в меня, мне трудно от нее избавиться. Все, мы, наверное, рады были бы навсегда забыть о войне, но, к сожалению, она не затихает, она идет по пятам... Сколько же мы, люди, будем побеждать эту войну?».

Большой творческой удачей является еще одна «военная» песня Окуджавы, написанная для кинофильма «Песня московских ополченцев». Простая, мужественная, она так и уйдет к нашим потомкам не только художественным, но и документальным памятником погибшим под Москвой.

Какой-то особой магией обладают иные словосочетания стихов песен автора. Эти добрые слова, конечно же, близки и дороги всем, кто ценит подлинное человеческое общение, которому так верно служит хорошая песня.

Давайте восклицать, друг
другом
восхищаться.
Высокопарных слов
не стоит опасаться.
Давайте говорить друг
другу комплименты
- Ведь это все любви счастливые
моменты.
Давайте горевать и плакать откровенно,
То вместе, то поврозь, а то попеременно.
Не нужно придавать значения злословью -
Поскольку грусть всегда соседствует с
любовью.

В 1970 г. появилась одна из самых знаменитых - «Мы за ценой не постоим», написанная по заказу киностудии к кинофильму «Белорусский вокзал».

Здесь птицы не поют,
Деревья не растут,
И только мы плечом к плечу
Врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
Над нашей родиной дым,
И, значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь
отдельный
Десятый наш десантный батальон...

Заключение

Итак, авторская песня, проявившись на рубеже 1956-1960-х годов в неформальной культуре молодых интеллектуалов и студенчества, вошла в русскую литературу с именами таких её представителей, как В. Высоцкий, Б. Окуджава, Ю. Ким, А. Галич (Гизбор), Н. Матвеева и др.

Авторская песня, имея свои истоки в российской культуре (бытовой романс, студенческие дворовые песни, в том числе и блатные, народные песни, популярную танцевальную музыку и песни советских композиторов, песни Вертинского, кинопение Бернеса, Олейникова, Крючкова, французский шансон), достигнув зрелости и жанровой определённости, сумела **стать явлением высокой культуры и оставить далеко позади породившую её самодеятельную песню.** Российские барды – это прежде всего проповедники высоких духовных, а не официальных или модных истин, каждая песнь которых, говоря словами Окуджавы, « мой крик, моя радость и боль от соприкосновения с действительностью».

Авторская песня родилась из серьёзных раздумий о жизни человека, может быть, трагических, из острых сюжетов, из клокотания души. Из этого родилась, этим стала известна.

Отгадка популярности авторских песен и отличие их от «самодетельной песни», по-видимому, прежде всего в том, что авторы таких стихотворно-музыкальных произведений, которые выражают **судьбу**, создают свой **самобытный художественный мир**, законченную **систему образов**, несут определённую **нравственную концепцию**, а не только рисуют отдельные, более или менее интересные, трогательные или забавные людские черты и житейские ситуации. Классики отечественной бардовской песни в своих стихах старались скрасить будничную жизнь, проверяемую высокими нравственными ориентирами, романтическими красками. Они ввели в поэзию стилистику и интонацию диалогической речи, виртуозно использовали обыденно прозаические обращения и вводные слова. И стихи – такие мудрые и простые одновременно – поражают глубиной мысли и чувства. Слушающие чувствуют себя буквально загипнотизированными магией слов, голоса, интонации – доверительной, глубоко личной.

Можно сказать, что авторская песня – одно из зеркал, отражающих историю нашей страны, отечественной культуры и общественной мысли.

Макаревич

Гребенщиков

Литература

1. Авторская песня. М., 1997. («Школа классики»).
2. Андреев Ю. А. Наша авторская...: История, теория и современное состояние самодеятельной песни. М., 1991.
3. Бирюкова С. Е. Спасите наши души (Окуджава – Высоцкий – бард-рок). Тамбов, 1990.
4. Возьмёмся за руки, друзья! Рассказы об авторской песне. Авт. сост. Л. П. Беленький. М., 1990.
5. Всё обо всех: Т. 10: научно-популярн. изд. / Г. П. Шалаева, Л. В. Калининская, Ф. С. Капица, В. П. Ситников; Под ред. В. В. Славника. – М.: Фипол. о-во «Слово», ООО «Фирма Издательство АСТ», 1999.
6. Высоцкий В. С. Собрание сочинений в 4-х книгах. – М.: Изд-во «Надежда-1», 1997.
7. Истомин С., Динисенко Д. Самые знаменитые барды России. – М.: Вече, 2001.
8. Кормилов С. И. Песни В. Высоцкого о войне, дружбе, любви // Русская речь. 1983, №3.
9. Крючков В. П. Русская поэзия XX века: Очерки поэтики. Анализ текстов: Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов: В 2-х ч. – Саратов: «Лицей», 2002. – ч.
10. Люди идут по свету. Книга- концерт / Сост. Беленький Л. П. и др. – М. : Физкультура и спорт, 1990.
11. Популярная история музыки / Автор-сост. Е. Г. Горбачёва – М.: Вече, 2000
12. Розенбаум А. Я. Белая птица удачи. Сборник стихотворений – М.: «ТРИТЭН», «ЭКСМО – Пресс», 2000.
13. Руссова С. М. «Я в тайну масок все-таки проник...» Лирический герой Высоцкого // Русский язык и литература в средн. учебн. заведениях УССР, 1991, №9
14. Энциклопедия для детей. Т. э. Русская литература. 4.2. XX век / Глав. ред. М. Д. Аксёнова. – М.: Аванта +, 1999.
15. БЭС: под ред. Прохорова А. М., М.: «Просвещение», 1991
16. Розенбаум А. Я. «Золотая коллекция», диск 1