

Особенности авторской песни

**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

А. Розенбаум. «Музыка или стихи».

Авторская песня

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

Трубадуры: (Франц., сред. 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?

«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
отсыпать читателя к ним.**

Три основных интертекстуальных приёма:

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

репинисценция – 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.

«Семь цветов радуги»: тематический спектр авторской песни

(индивидуальная цветовая ассоциация)

Цвет	Тематика	Песенные иллюстрации

*Можно ли считать
авторскую песню
наследицей
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 редеющий 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.