

Вечер авторской песни *«Наполним музыкой сердца»*

Цель мероприятия:

- знакомство учащихся с таким направлением отечественной культуры как авторская песня;
- знакомство с творчеством Б. Окуджавы, В.Высоцкого, Ю.Визбора, А.Дольского, В.Долиной и другими;
- развитие сплоченности коллектива через современное исполнение известных песен и обсуждение интересующих вопросов;
- развитие навыков «слушания».

Форма мероприятия:

- литературный вечер

(Звучит песня Ю.Визбора «Наполним музыкой сердца»)

Ведущий 1

Никогда ни о чем не жалеете вдогонку,
Если то, что случилось нельзя изменить
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав
С этим прошлым порвите непрочную нить
Никогда не жалеете о том, что случилось,
Иль о том, что случиться не может уже
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе
Не жалеете своей доброты и участия,
Если даже за все вам усмешка в ответ
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство.
Не жалеете, что вам не досталось их бед.
Никогда, никогда ни о чем не жалеете -
Поздно начали вы или рано ушли
Кто-то пусть гениально играет на флейте -
Но ведь песни берет он из вашей души
Никогда, никогда ни о чем не жалеете
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы.

Ведущий 2.

Во второй половине 50-х - начале 60-х годов у русской поэзии появилось новое, параллельное русло. Его создавали «поющие поэты» - авторы стихов и музыки своих песен, являвшиеся одновременно их исполнителями (как правило, под аккомпанемент гитары).

Ведущий 1.

Песни такого рода по началу исполнялись в дружеских компаниях, в туристических походах, геологических экспедициях, зачастую они предназначались для узкого круга, и прямой контакт исполнителя и

слушателей создавал неповторимую, неформальную и доверительную атмосферу.

Ведущий 2. Со временем некоторые из авторов песен начали выступать с публичными концертами (чаще всего неофициальными или полуофициальными), еще больше расширили их аудиторию магнитофонные записи. Как одна из разновидностей неподцензурного «самиздата» сформировался так называемый «магнетиздат». Поющих поэтов стали слушать (и петь) тысячи незнакомых им людей по всей стране.

Ведущий 1. Когда появились поющие поэты, то посвященная им передача радиостанции «Юность» получила полушутливое название «Барды» (народные певцы древних кельтских племен, которые впоследствии стали профессиональными поэтами - бродячими или живущими при княжеских дворах (главным образом Ирландии, Уэльса и Шотландии)). Слово «бард» укоренилось в обиходе и им до сих пор продолжают называть тех, кто сочиняет песни и сам исполняет их, аккомпанируя себе на гитаре.

Ведущий 2. Однако самым общепринятым стало выражение «авторская песня», впервые употребленное журналисткой Аллой Гербер на страницах журнала «Юность». Это выражение подхватили многие. Его согласились применить к своей работе такие лидеры и авторитеты, как Окуджава, Галич, Высоцкий. Поэтому это понятие «авторская песня» дожило до нашего времени.

Ведущий 1. Мы подошли к одному из направлений авторской песни - философской лирике, которая присуща многим авторам, т.е. размышлению над темами жизни и смерти, добра и зла, времени и судьбе, победе и поражении. Ярким представителем этого направления, как и многих других в авторской песни, является Высоцкий.

Ведущий 2. Поэзия Высоцкого философична насквозь. Он не просто высказывает мысль, он переживает ее с полной душевной отдачей. Так, в звучащей сейчас песне «Прерванный полет» тревожная мысль о несовершенстве своей жизни доведена до безысходного отчаяния.
(звучит песня «Он начал робко с ноты до»)

Ведущий 1. Именно это беспощадное сомнение в себе, этот нравственный максимализм самооценки помогли Высоцкому, Галичу реализоваться как творческим личностям. Адекватное восприятие их философских произведений невозможно, если слушатель не примет те же беспощадные критерии к самому себе и к своей жизни, не подставит на место «он» собственное «я».

Ведущий 2. Иногда вслед за безысходным отчаянием идут просветление и надежда. Людям самодовольным в мире Высоцкого, Галича и других авторов делать нечего, поэтому, наверное, очень хорошо и правильно, что их принимают отнюдь не все.

Ведущий 1.
Сам виноват и слезы лью, и около,
Попал в чужую колею глубокую
Я цели намечал на выбор сам -

А вам теперь из колеи не выбраться
И грязью их
В чужую колею
Эй вы, задние, делай как я!
Это значит - не надо за мной,
Колея эта - только моя,
Выбирайтесь своей колеей!

Ведущий 2. Авторская песня возникла как альтернатива «советской массовой песни» - жанру тоталитарного искусства, создававшемуся композиторами, певцами и поэтами. Авторская песня явилась одной из форм противостояния мыслящей части общества тоталитаризму.

Ведущий 1. Отнюдь не все барды были политическими как Галич. Но всех творцов авторской песни объединяют уважение к человеческой индивидуальности, мечта о таком обществе, где права личности признаются не на словах, а на деле, где свобода мысли считается нормой, а не аномалией. Именно это вызвало страх и ненависть тоталитарного режима к самой фигуре человека, который без спросу и разрешения «сверху» делится с другими людьми своими заветными, самостоятельными мыслями, выразив их в стихах, положив их на музыку и взяв в руки гитару.

ВСТАВКА I

А.Галич (биографическая справка)

ГАЛИЧ (настоящая фамилия Гинзбург) Александр Аркадьевич (1918-77), русский драматург, поэт. Комедии и сценарии фильмов «Вас вызывает Таймыр» (1948), «Верные друзья» (1954; обе — совместно с К. Исаевым), «На семи ветрах» (1962). С начала 1960-х гг. получил неофициальное признание как автор и исполнитель песен-новелл, в основном трагикомического содержания: главные темы — память и ответственность за прошлое, противостояние произволу, конформизму (сборник «Избранные стихотворения», 1989). С 1974 за границей.

В песнях А.Галича пьют водку, играют в домино, скандалят из-за жилплощади, ведут убогую и тусклую жизнь. И эти же люди получают

какие-то почетные звания, выступают на собраниях, знают наизусть лозунги. Они окружены, задушены официальной ложью:

Время сеет ветры, мечет молнии,

Создает советы и комиссии,

Чего ни день - безмолвие

Славит многодумное безмыслие.

Здесь подслушивают и пишут заносы:

Я сижу, гитарой тренькаю -

Хохот, грохот, гогот, звон...

И сосед-стукач за стенкою

Прячет в стол магнитофон.

Я выбираю Свободу, -

Но не из боя, а в бой,

Я выбираю Свободу

Быть просто самим собой.

Это тоже, правда о недавней истории России: одни выбрали ложь и сытость, другие - внутреннюю свободу - и судьбу узников и изгнанников.

Ведущий 2. Недаром с конца 60-х годов авторская песня вынуждена была перейти на полулегальное положение: ее вытесняли из радиоэфира, почти не допускали на телеэкран. Концерты бардов организовывались с неизменным риском и тщательно контролировались «личностями в штатском». Критике в официальной прессе подвергались Окуджава, Высоцкий и Галич.

(Звучит песня А.Галича «Когда я вернусь»)

ВСТАВКА II

В.Высоцкий (биографическая справка)

ВЫСОЦКИЙ Владимир Семенович (25 января 1938, Москва — 25 июля 1980, там же), русский поэт, автор и исполнитель песен на собственные стихи, актер. Родился в семье военнослужащего, Семена Владимировича, и переводчицы с немецкого, Нины Максимовны Высоцких. В 1941-43 гг. с матерью находился в эвакуации в Чкаловской (ныне — Оренбургской) области; в 1947-49 жил в Германии с отцом и его второй женой. В юности

заметное влияние на Высоцкого оказала творческая дружеская компания, собиравшаяся в доме по Большому Каретному переулку (Л. Кочарян, А. Макаров, В. Акимов и др.), где жил и он сам с отцом и мачехой в 1949-55 гг. (впоследствии переехал к матери).

Первые песни.

В 1960 окончил Школу-студию МХАТ (среди преподавателей — способствовавший формированию литературных интересов Высоцкого А. Д. Синавский, специалист по поэзии «серебряного века»), недолгое время работал в Театре им. А. С. Пушкина, Театре миниатюр, снимался в кино в эпизодических ролях. В начале 1960-х годов появились (и вскоре были записаны на тогдашние катушечные магнитофоны) первые песни Высоцкого, связанные обычно с тюремной темой: «Татуировка», «Рецидивист», «Формулировка» и др. Отражая присущий интеллигенции того времени интерес к уличному и лагерному фольклору, эти песни (сам автор называл их «стилизациями») в то же время содержат оригинальную авторскую интерпретацию такой тематики, табуированной для официальной советской культуры. Иронизируя над неожиданным «благородством» героя из уголовной среды, поэт еще и пародировал расхожие речевые штампы советской идеологии («Зачем нам врут», «Народный суд!», «Народу я не видел...» и т. п.). В то же время песни о героях-маргиналах несли в себе присущий вообще русской культуре пафос сочувствия «маленькому человеку», зачастую противостоящему бездушной и отталкивающей его среде.

Б.Окуджава (биографическая справка)

ОКУДЖАВА Булат Шалвович (9 мая 1924, Москва – 12 июня 1997, Париж), русский поэт, писал также прозу. Первый «песенный» период (1957-1961) совпал с расцветом так называемой «эстрадной» поэзии, введя Окуджаву в ее круг (Б. А. Ахмадулина, Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенский и др.), в частности, на выступлениях в Политехническом музее, во Дворце спорта в Лужниках. С 1963 Окуджава создавал по 1-3 песни в год (лишь в 1975 — 9 песен), становившихся широко известными

(«Песенка о Моцарте», «Грузинская песня»). Второй его «песенный» период — начало 1980-х гг. В поэзии Окуджавы очень важное место занимал Арбат, символизирующий ценности русской интеллигенции («Песенка об Арбате», «Надпись на камне», «Арбатский романс» и мн. др.), противопоставленной «чужеземцам» («Я выселен с Арбата...»), чьи «речи несердечны и холодны пиры». Реальные детали (например, «поэт Глазков напротив жил» в песне «Речитатив») погружены в символическое пространство — «рай, замаскированный под двор»; в поздних стихах Арбат демифологизируется («В арбатском подъезде мне видятся дивные сцены...»).

Окуджава — поэт фронтового поколения, рисующий войну с точки зрения любви к жизни и к человеку, которому присущ в то же время нериторический героизм. В поздней лирике нарастает мотив личной ответственности за прошлое: «Убил ли кого? Или вдруг поспешил и промазал?... /... А справиться негде. И надо решать самому». Схожа позиция в «политических» стихах, где доля личной причастности к сталинизму («Арбатское вдохновение...», 1980; «Я маленький, горло в ангине...» и др.), вообще ответственность современников трагедии («Калужская фантазия»), не менее важна, чем инвективы палачам («Ну что, генералиссимус прекрасный...», 1981; «Письмо к маме», 1987 и др.) и проблема прощения («Прощание с осенью»).

Образ единения людей, сплотившихся в противостоянии злу, у поэта обращен к пушкинскому — «прекрасен наш союз». Песни «Союз друзей» (1970) и «Молитва» (1964-66) стали гимнами Клуба самодеятельной песни (КСП), где Окуджаву считали основоположником жанра авторской песни наряду с В. С. Высоцким и А. А. Галичем. Хвала открытой двери («Когда метель кричит, как зверь...», 1959), однако, сменяется у Окуджавы скепсисом («Взяться за руки не я ли призывал вас, господа...»), неприятием толпы «потных современников моих» («Да здравствует великий Понедельник!..», 1977); тема человека и стаи («Антон Палыч Чехов...») подытожена словами: «Уединение прекрасно, а одиночество беда».

В языке Окуджавы богатейший арсенал поэтических приемов: весь метрический репертуар русского стиха; разнообразная звукопись, в т.ч. экспериментальная (все слова строки, например, на «в»: *воля, восторг, вероятность везения...*), всевозможные лексические средства (синонимы: *отчизна — страна проживания — черное пространство*; паронимы: *старят старанья, грустные грузинки* и проч.), филигранная работа с семантикой, в том числе и «неполнозначных» слов — союзов, междометий и т.д. Употребление разноплановых средств строго соразмерено, что создает иллюзию полной простоты и безыскусственности. Воедино сводятся противоположности, так, высокий книжный стиль (*дама, око, вершить, пасть, простертый*; цитаты и реминисценции: «боль от перемены мест», «командир - дам уездных кумир»; развернутые

метафоры: троллейбус – корабль, совесть – костер; образы-символы Надежды, Веры и Любви...) совмещен с разговорным стилем доверительной беседы (*пустяк, зябкий, прикончить*; обращения: *а мы с тобой, брат...*, *представьте вы...*; игра фразеологизмами: *играет всю жизнь напролет, по образу и духу*).

Важнейшей внутренней темой творчества Окуджавы стало преодоление революционного менталитета, который для него долго сосуществовал с гуманистическими ценностями. В «Сентиментальном марше» воспеты *комиссары в пыльных шлемах*, но готовность на жертву уже соединена с жадной сберечь жизнь. В стихотворении «До свидания, мальчики» (1958), где война названа *подлой*, — та же «дегероизация», за которую в начале 1960-х был разгромлен в печати «Школяр». В 1962 секция СП РСФСР постановила, что «большинство этих песен не выражает настроений, дум, чаяний нашей героической молодежи», после этого автору пришлось как бы заново искать путь к читателю, с чем связывают обращение поэта к исторической прозе.

Ретроспективная проза помогла Окуджаве осмыслить исторический опыт своей эпохи (поэма «В карете прошлого»), который отразился в малой прозе в 1975-1990-е гг. В рассказах «Искусство кройки и житья» (1985), «Нечаянная радость» (1986) и др. показан поздний сталинизм, проникший в частную жизнь, приватное поведение и мировоззрение. «Приключения секретного баптиста» (1984), «Выписка из давно минувшего дела» (1991) и др. рисуют человека послесталинской эпохи, с его страхами, иллюзиями, слепотой и недуроченной совестью. Автопсихологическая достоверность и самоирония («Я выдумал музу иронии...») в *автобиографических анекдотах* и рассказах совмещены с историческим обобщением, поэтому сведения из них не всегда относятся к автору. Рассказ «Девушка моей мечты» (1985) о возвращении матери из ГУЛАГа и хроника «Упраздненный театр» подводят итог размышлениям о коммунистической утопии, которая, пропитав изнутри, превращала детей в убийц, взрослых в винтики, доводя стариков до отчаяния.

Тема поэта, писателя, певца, его творчества и особого места в культуре освещена в стихах («Подмосковная фантазия»; «Прощайте, стихи, ваши строки и ваши намеки и струны...»; «Карандаш желает истину...», «Шарманка старая крутилась...» и мн. др.), в рассказах «Подозрительный инструмент» (1988) и «Гитарист» (1997), во второй части «Свидания с Бонапартом». В лирическом завещании Окуджавы — его последней песне «Отъезд» (1994) — изображен молодой музыкант, поющий, *не покладая стараний*, подобно Маэстро из «Песенки о Моцарте».

Поэт умер во время своей заграничной поездки в Париже, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Ведущий 1. Недовольство окружающей действительностью с ее ложью отмечено, как уже говорилось, в творчестве Б.Окуджавы и В.Высоцкого.

Ведущий 2. Вот что пишет по этому поводу Б.Окуджава:

Настоящих людей так немного!
Все вы врете, что век их
Посчитайте и честно и строго,
Сколько будет на каждый квартал.
Настоящих людей очень мало
На планету - совсем ерунда,
На Россию - одна моя мама,
Только что ж она может одна?

Ведущий 1. У Высоцкого протест действительности звучит еще более явно.

(В.Высоцкий «Варианты на темы»)

ВСТАВКА III

Ведущий 2. К сожалению, в конце XX века в авторской песне появилось еще одно новое трагическое направление - военное (Афганистан и Чечня). Барды в своих песнях старались показать весь ужас этих войн. (Звучит песня об Афганской и Чеченской войнах).

Юмористическое направление в авторской песне

(Исполняется танец)

Ведущий 2. Мы переходим к той тематической группе песен, которую условно, можно назвать сатирической. «Шуточная песня» - так характеризуют свои выступления многие исполнители авторской песни. Но это отнюдь не исключает их глубины и серьезности

Ведущий 1. В этих песнях происходит оценка персонажей не по нормам советской фальшивой морали, а по естественным, вечным, общечеловеческим нормам. Авторы в них «борются» с пьяницами и бездельниками, они наглядно демонстрируют, как социальная система помогает развитию в людях не лучших, а худших качеств.

Ведущий 2. И все-таки сатирические песни не создают ощущения безысходности. При всей беспощадности взгляда, авторы песен в каждом, даже самом опустившемся, самом озлобленном человеке пытаются раскопать что-то человеческое и живое. Такой честный взгляд на жизнь и делал сатирических персонажей живыми людьми, будь то пьяница из песни Высоцкого «Милицейский протокол», или приехавший в Москву на выставку Коля в песне «Два письма». Наглядным примером такого ряда песен является песня В.Высоцкого «Диалог у телевизора».

Ведущий 1. И Гоголь, и Зощенко, и вслед за ними Высоцкий ждали от читателей не только умения понимать шутки, но и способности критически посмотреть на самих себя со стороны. Пусть внешне мы не похожи на Ваню с Зиной, но не отдаем ли мы дань злословию, грубости, скуке и пусть в иных, более благоприятных формах? Такой вопрос спрятан внутри каждой сатирической песни.

Лирика в авторской песне

Ведущий 2. Давай же сейчас сделаем отклонение в сторону «негромких» интонаций, в сторону «тихой лирики». Каждый поэт - это явление не только литературное, но и музыкальное. Если бы Булат Окуджава,

Александр Дольский, Вероника Долина и другие не сочиняли музыку и не пели своих стихов под гитару, в них все равно бы чувствовалось незримое звучание гитарных струн. Но внутри каждого музыкального инструмента, даже такого как гитара, есть некая тайная оркестровность. Поэзия наших поющих бардов - это «надежды маленький оркестрик под управлением любви».

В тебе есть что-то неземное
Ты не из нашей суеты,
И что случается со мною
Когда ко мне приходишь ты?

В тебе есть что-то неземное
Ты словно ангел меж людьми
И я души твоей не смою
Не смою я твоей любви.

В тебе есть что-то неземное
Возьми меня в свою страну
Перед тобою и собою
Я искуплю свою вину.
(Звучит фонограмма В.Долина «Песня о маленькой любви»)

Походные песни

Ведущий 1. Картина авторской песни нашего времени была бы неполной без упоминания наиболее популярного направления авторской песни. Условно мы назвали его походные песни. Вероятно всем присутствующим здесь приходилось сидеть у костра и петь, ставшие уже народными (в силу своей распространенности) песни. Эти песни живут уже не одно поколение. Их пели наши родители и сегодня поем их мы.

(Звучат песни у костра)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ведущий 2. Да, нелегкая эпоха, нелегкие судьбы вошли в авторские песни, но, что бы там ни было, они полны твердой, безмятежной уверенности в превосходстве и конечной победе добра. Чтобы там не было, песенная поэзия упомянутых авторов - упрямое объяснение в любви жизни, людям, добру. Объяснение, которое никогда не прискучит, потому что оно всегда недостаточно.