

СЦЕНАРИИ

Г.В. КОТОМИНА,
библиотекарь, учитель русского языка, литературы
Новосельской средней школы Большесельского
муниципального округа Ярославской области

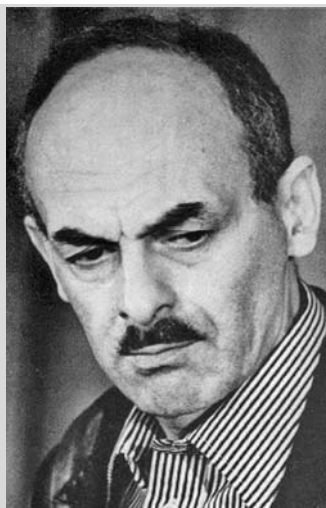
«Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!»

Литературно-музыкальная композиция,
посвященная Б.Ш. Окуджаве

Цель: познакомить учащихся с жанром авторской песни, вызвать интерес к поэзии Булата Шалвовича Окуджавы.

Оборудование: портрет Б. Окуджавы, сборники его прозы и поэзии, плакаты с цитатами, ставшими «крылатыми словами», магнитофонные записи песен в исполнении автора.

Поэты не гибнут, а гаснут, как солнца.
Лучи их бегут сквозь столетья и дали.
Полночной порою к нам свет их несется,
Который при жизни они расплескали.
Ю.Озга-Михальский

В конце 50 — начале 60-х годов XX века в русской литературе произошёл поэтический бум, «бесконвойный» выход поэзии на эстраду, возобновление лирики как голоса эпохи. «Громкими» лириками стали такие поэты, как Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, русская поэзия вырвалась на площадь, в залы, на стадионы, она была ориентирована на ломку старого, в ней звучали «антикультуровские» мотивы, критиковались ритуалы и обычаи советской эпохи, помпезность, лакировка.

Как альтернатива эстрадной поэзии появилось новое параллельное русло — авторская песня. Её создали «поющие поэты» — авторы стихов и музыки своих песен, являвшиеся одновременно их исполнителями, как правило, под аккомпанемент гитары. Песни такого рода поначалу исполнялись в дружеских компаниях, в узком кругу. Со временем эти авторы начали выступать с публичными концертами, их песни

распространялись с помощью магнитофонных записей. Поющих поэтов стали слушать — и петь их песни — тысячи людей.

Начались споры о том, как назвать новое общественно-художественное явление: самодеятельная песня — бардовская — авторская. Последнее понятие дожило до нашего времени и вошло в справочники. Один человек выступает в трех лицах: автор стихов и музыки, исполнитель — вот признак этого культурного феномена. А доминантой в авторской песне является стихотворный текст, которому подчинены и музыка, и манера исполнения. И оценивается авторская песня в зависимости от качества стихотворного текста. Авторская песня явилась одной из форм противостояния мыслящей части общества существующему режиму. Всех творцов авторской песни объединяют уважение к человеческой индивидуальности, мечта об обществе, в котором нормой станут права личности, свобода слова.

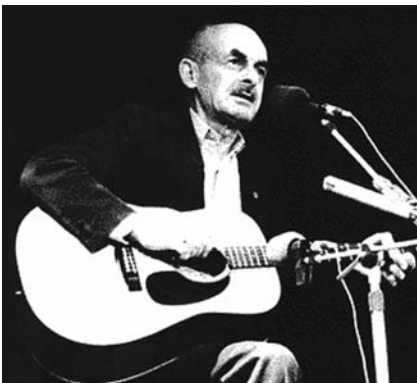

Именно эти черты авторской песни вызывали недовольствие у представителей тоталитарного государства, они ненавидели автора, который без спроса и без разрешения «сверху» делится с другими людьми своими заветными мыслями.

С конца 60-х годов авторская песня вынуждена была перейти на полулегальное положение. Её вытеснили из эфира, почти не выпускали на телеэкран. Проповедовать авторскую песню было небезопасно, это требовало определенного гражданского мужества, но творчество поэтов-бардов не умирало, напротив, всё новые люди вставали в их ряды.

Авторская песня доперестроечного времени выдержала проверку «по гамбургскому счету»¹ и во многом спасла честь русской поэзии. Благодаря творчеству бардов годы «застоя» не превратились для поэзии в целом в моровую полосу.

Оказалось на поверку, что людям нужнее интонация душевного общения, беседы, не лозунги, а мысли о единственности и неповторимости каждой человеческой жизни, нужна ситуация диалога, сопереживания.

Патриархом авторской песни по праву стал **Булал Шалвович Окуджав**.

Окуджав — один из оригинальных поэтов XX века. **Он родился 9 мая 1924 года в Москве, на улице Большая Молчановка.** До 1940 года жил на Арбате. Арбат в лирической системе поэта стал символом мира, добра, человечности, благородства, культуры, исторической памяти — всего, что противостоит войне, жестокости и насилию.

(Звучит песня «Ах, Арбат, мой Арбат...»)

В 1937 году отец поэта, крупный партийный работник, был арестован, а потом расстрелян.

¹ «Подлинная система ценностей, свободная от сиюминутных обстоятельств и корыстных интересов», восходящая к рассказанной Виктором Шкловским истории о русских цирковых борцах конца XIX - начала XX вв., обычно определявших победителя схватки заранее, договорённостью, но раз в году сходящихся будто бы в Гамбурге, вдали от публики и работодателей, чтобы в честной борьбе выяснить, кто же из них на самом деле сильнее.

Мать была сослана в карагандинский лагерь, а Булату едва удалось избежать отправки в детский дом в качестве «сына врага народа».

Стоит задремать немного,
сразу вижу Самого.
Рядом, по ранжиру строго,
собутельнички его.

Сталин трубочку раскурит —
станут листья опадать.
Сталин бровь свою нахмурит —
трем народам не бывать.

<...>
Вот эпоха всем эпохам!
Это ж надо — день ко дню,
пусть не сразу, пусть по крохам,
Обучала нас вранью.

И летел усатый сокол,
целый мир вгоняя в дрожь.
Он народ ценил высоко,
да людей не ставил в грош.

<...>
Чем история богата,
тем и весь народ богат...
Нет, вы знаете, ребята,
Сталин очень виноват.

1961

В 1942 году Окуджав ушёл на войну добровольцем, был минометчиком, пулемётчиком, связистом. Вот как с присущей ему иронией написал он позднее об этом времени в стихотворении «Душевный разговор с сыном»:

Когда на земле бушевала война
и были убийства в цене,
он раной одной откупился сполна
от смерти на этой войне.

Когда погорельцы брели на восток
и участь была их горька,
он в тёплом окопе пристроиться смог
на тёплую должность стрелка.

1974

После демобилизации в 1945 году Окуджав оканчивает школу и поступает на филологический факультет Тбилисского университета. Тогда и родилась его первая песня:

Неистов и упрям,
гори, огонь, гори.
На смену декаблям
приходят январь.
Нам все дано сполна —
и горести, и смех,
одна на всех луна,
весна одна на всех....

1946

Вот как вспоминал об этом сам поэт: «Первая песня появилась у меня почти случайно... Я решил написать студенческую песню, т.к. писал стихи. И вот как-то однажды я подсел к пианино и двумя пальцами стал подбирать музыку к стихам. Получилась песенка. Друзья её подхватили».

(Звучит «Песенка о ночной Москве»).

А вот ещё одна «Песенка» (чтец):

Совесь, благородство и достоинство —
вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
за него не страшно и в огонь.

Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
Но зато умрешь как человек.

После окончания университета Окуджава работает учителем русского языка в Калужской области.

В 1956 году в Калуге выходит в свет его первый сборник «Лирика», он переезжает в Москву, куда после реабилитации вернулась мать. Поэт работает в издательстве «Молодая гвардия», в «Литературной газете».

Вскоре в кругу московских литераторов приобрели известность многие песни Окуджавы, с 1959 года он стал исполнять их публично. Песни записывались на магнитофоны — их пела вся страна.

Успех пришел к Окуджаве потому, что он обращался не к массе, а к личности, не ко всем, а к каждому в отдельности. Предметом поэзии в его мире стала обыденная, повседневная жизнь.

«Война всё время со мной: попал на неё в молодое, самое восприимчивое время, и она вошла в меня очень глубоко...», — писал Окуджава.

В 1957 году он написал «Песенку о Лёнке Королеве», воссоздав в ней образ людей своего поколения, защитников Родины, и обессмертив своих героев-ровесников.

(Звучит «Песенка о Лёнке Королеве».)

А вот какова предыстория этой песни: «У нас на Арбате жил Лёнька Гаврилов, рыжий, очень милый парень. Он совсем не был “королем”, но мне было ужасно жалко, когда он погиб. Его смерть казалась обидной, нелепой, и я дал его имя герою моей песни». Лёнька Королев при всей своей достоверности — не реальное лицо, а художественный образ, достаточно далеко отстоящий от жизненного прототипа.

Замечательно, что в песне соединены разговорность и напевность — и в этом проявилось

новаторство Окуджавы. Он ввел в поэзию стилистику и интонацию диалогической речи, виртуозно использовал обыденно-прозаические обращения и вводные слова (уж извините, виноват). Случайные оговорки, неуместные, казалось бы, в трагическом контексте бытовые подробности (*по делам или так, погулять*) контрастно оттеняют звучащую в песне боль и становятся в тексте эмоциональными кульминациями. А напевность гармонизирует все словесные сдвиги и контрасты и создает эффект просветления, катарсиса.

«Война — это тяжелая, кровавая работа», — утверждал поэт, принадлежавший к поколению тех, кто «видел собственную кровь на поле боя». И автор, и Лёнька Гаврилов, и Лёнька Королев честно выполнили с оружием в руках свой долг перед Отчизной. Но поэт знал, что человек приходит на эту землю не чтобы воевать, а чтобы жить. И Окуджава — вслед за Львом Толстым — сделал точкой отсчета мир, мирную жизнь. Не случайно в песне 1958 года «До свидания, мальчики» война удостаивается весьма нелестного эпитета — «подлая». В молодежи военного поколения часто подчеркивались «овзросленность» и жертвенность, писатели и поэты часто не задумывались, сколь молоды были многие участники войны, как рано оборвались тысячи юных жизней. И поэтому песенный рефрен Окуджавы «До свидания, мальчики! Мальчики, постарайтесь вернуться назад!» прозвучал с поразительной человечностью и поэтической новизной.

С годами поэзия Окуджавы становилась более философичной. Он продолжил путь в глубину поэтического слова, находя новые связи между своими ключевыми образами, такими как «душа», «любовь», «надежда», «дорога», «вера», «судьба», «женщина», «музыка».

Окуджаве в высокой степени присуще умение подать слово крупным планом, развернуть в стихотворении весь смысловой и эмоциональный спектр оттенков значения этого слова. Рассмотрим в качестве примера художественную роль слов «Любовь» и «Надежда» в текстах Окуджавы.

— Чем интересны эти имена существительные с точки зрения лексического значения, смысла?

(У них имеются «двойники» — имена собственные — женские имена).

Окуджава извлек из этой двойственности пронзительный и многозначный лирический эффект. В «Песенке об Арбате» звучит «От любви твоей вовсе не излечишься...»

— Вы чувствуете нарушение лингвистической нормы? Просклоняйте слово «любовь» и имя «Любовь»!

(Учащийся склоняет)

Лингвистическая норма требует у существительного нарицательного в родительном падеже «Любви», но у Окуджавы склонение существительного нарицательного совпадает со склонением существительного собственного. Это *солецизм*, т.е. нарушение морфологических или грамматических норм литературного языка без ущерба для значения данного слова или выражения. В «Песенке кавалергарда», звучащей в фильме «Звезда пленительного счастья», вновь встречаем «Не обещайте деве юной любви вечной на земле». Значит, это художественно значимое, а не случайное отклонение от нормы. Это неправильный языковой оборот как элемент стиля, присущий авторской песне, одна из жанровых особенностей. Но существует и историческая традиция этого солецизма:

И любви цыганской короче
Были страшные ласки твои...

А. Блок. «К Музе»

Это говорит о прочной укоренённости Окуджавы в русской поэзии, и о том, что его поэтические вольности прочно опираются на мудрость самого русского языка.

С кем идет диалог в песне «Три сестры» — с женщиной? Или с верой, надеждой, любовью в значении существительных нарицательных? С конкретным образом или символом? Логическая раздвоенность создает мощный эмоциональный эффект:

Опустите, пожалуйста, синие шторы.
Медсестра, всяких снадобий мне не готовь.
Вот стоят у постели моей кредиторы
молчаливые: Вера, Надежда, Любовь.

Раскошелиться б сыну недолгого века,
да пусты кошельки упадут с руки...
Не грусти, не печалуйся, о моя Вера, —
остаются ещё у тебя должники!

И ещё я скажу и бессильно и нежно,
две руки виновато губами лоя:
— Не грусти, не печалуйся, мать Надежда, —
есть еще на земле у тебя сыновья!

Протяну я Любви ладони пустые,
покаянный услышу я голос её:
— Не грусти, не печалуйся, память не стынет,
я себя раздарила во имя твоё.

Но какие бы руки тебя не ласкали,
как бы пламень тебя не сжигал неземной,
в трехкратном размере болтливость людская
за тебя расплатилась... Ты чист предо мной!

Чистый-чистый лежу я в наплывах рассветных,
перед самым рождением нового дня...
Три сестры, три жены, три судьи милосердных
открывают последний кредит для меня.

1959

В 1963 году написана была «Песенка о ночной Москве», где встречаются вновь слова «надежда» и «любовь», там создают они новый символический сюжет.

И вечно в сговоре с людьми
Надежды маленький оркестрик

под управлением любви — это выражение стало фактом русского языка, неосязаемой сделалась граница между словами «надежда» и «любовь» и суховатым сочетанием «под управлением».

В 1963 году Окуджава написал «Молитву». Поначалу его стихотворение-песня имело заглавие «Молитва Франсуа Вийона», т.к. в 60-е годы советским поэтам обращаться к Богу категорически запрещалось, и для публикации приходилось использовать маску легендарного французского поэта.

(Ученик читает «Молитву». Звучит песня)

Как тонко сочетает Окуджава веру в справедливость мироустройства и тревожное сомнение в этой справедливости:

...как верит солдат убитый,
что он проживает в раю.

Пафос «Молитвы» — в утверждении уникальной ценности каждого, любого человека. А рефрен «И не забудь про меня» — никого не оставляет равнодушным, потому что лирическое «Я» подразумевает и автора, и читающего, и любого собеседника. Лирическое «Я» у Окуджавы не эгоцентрично, не утверждается за счет других, и идеал человеческой общности у него не толпа, не стадо, а союз, братство свободных людей. Послушаем «Старинную студенческую песню» 1967 года!

(Ученик читает)

Слова «Возьмемся за руки, друзья» стали крылатыми, нередко звучат они в устной и газетной полемике как призыв к единству, к солидарности. Эта песня Окуджавы стала своеобразным гимном российской интеллигенции 2-й половины XX века. Она сохраняет актуальность и донине, в духовно-политической ситуации XXI века. Стоит отметить, что призыв «Возьмемся за руки, друзья!» с каждой строфой становится все более глубоким; для современников Окуджавы

опасность «пропасть поодиночке» в 60-е годы была вполне реальной.

В песне звучит мысль о том, что человек при любых обстоятельствах должен сохранить незапятнанной свою честь — «перья белые свои почистим». Каждый человек должен «жить не по лжи», достойно пройти свой жизненный путь, хранить верность традиционным идеалам гуманистической культуры.

В 1975 году родилась отнюдь не приторная, отнюдь не слащавая «песенка» под названием «Пожелание друзьям», в котором поэт щедро делится своей мудростью со всеми нами.

(Ученик читает «Пожелание друзьям».)

Лирический герой Булата Окуджавы — всегда романтик, в чьи бы уста ни были вложены его слова — убеленного ли сединами фронтовика, не знающего ли жизни юноши.

(Звучит песня «Капли Датского короля».)

Голос Булата Окуджавы не умел фальшивить, он умел подарить людям надежду:

В земные страсти вовлеченный,
я знаю, что из тьмы на свет
однажды выйдет ангел черный
и крикнет, что спасенья нет.

Но простодушный и несмелый,
прекрасный, как благая весть,
идуший следом ангел белый
прошепчет, что надежда есть.

Вы, ребята, наверное, держали в руках словарь «Крылатые слова» под редакцией Ашукиных. Что это за словарь? Почему он так называется?

(Ответы ребят)

«Крылатыми» слова становятся не потому, что попадают в словари, а потому, что перелетают от одного сердца к другому, обладают смысловой насыщенностью, афористическим блеском, содержат сердечный жар.

А какие строки Булата Окуджавы достойны занять место в этом словаре?

Ответы ребят:

- ✓ «Мы за ценой не постоим».
- ✓ «И, значит, нам нужна одна победа».
- ✓ «Возьмемся за руки, друзья».
- ✓ «До свидания, мальчики».
- ✓ «Давайте говорить друг другу комплименты».
- ✓ «Не оставляйте стараний, маэстро».
- ✓ «Каждый пишет, как он дышит».
- ✓ «Надежды маленький оркестрик».

- ✓ «Будь здоров, школяр».
- ✓ «Ваше Величество Женщина».
- ✓ «Что-то дождичек удач падает нечасто».
- ✓ «Чем ближе к небесам, тем ненаглядней твердь».

Окуджава — автор многих песен, звучащих в кинофильмах. вспомните фильм «Белое солнце пустыни» и песенку из него («*Ваше благородие...*») Это песенка Окуджавы! Даже в фильме, созданном в 2003 году, «Спас под березами» звучит песня Окуджавы «Песенка о пехоте», написанная в далеком теперь уже 1962 году.

Русский поэт Булат Шалвович Окуджава не был проповедником агрессивности, он противостоял оскудению, огрублению человеческой души. Он всегда настраивал своё сердце на любовь.

(Тихо, постепенно нарастая, начинает звучать «Грузинская песня». 1967 г.)

(Ведущий говорит на фоне музыки):

Земная тропа Булата Шалвовича Окуджавы оборвалась 1 июня 1997 года.

Золото поэзии Булата Окуджавы остается с нами.

У поэта соперников нету
ни на улице и ни в судьбе.
И когда он кричит всему свету,
это он не о вас — о себе.

Руки тонкие к небу возносит,
жизнь и силы по капле губя.
Догорает, прощенья просит:
это он не за вас — за себя.

Но когда достигает предела
и душа отлетает во тьму...
Поле пройдено. Сделано дело.
Вам решать: для чего и кому.

То ли мед, то ли горькая чаша,
то ли адский огонь, то ли храм...
Всё, что было его, нынче ваше.
Все для вас. Посвящается вам.
<...>

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Булат Окуджава. Избранное. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.

Булат Окуджава. Посвящается вам. — М.: Советский писатель, 1988.

Авторская песня. — М.: АСТ Олимп, 1997.