

Университет Правительства Москвы

VIII Конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся образовательных организаций города Москвы и Московской области «Мегаполис XXI века – город для жизни» в 2023/2024 учебном году

Конкурсная работа

на тему: “Серебряный век: вчера и сегодня”

Выполнена учащейся 11 Г класса
ГБОУ города Москвы “Школа № 17”
Куприяновой Марией Алексеевной

М.Куприянова
Научный руководитель: учитель

русского языка и литературы

Л.А.Дерягина Дерягина Лидия Олеговна,
Руководитель ГБОУ города Москвы
“Школа №17”

Луцишин Артур Васильевич

Москва

2023-2024

Отзыв

на исследовательскую работу Куприяновой Марии Алексеевны,
ученицы 11 “Г” медиа класса ГБОУ города Москвы “Школы №17”,
по теме: “Серебряный век: вчера и сегодня”

Работа Куприяновой Марии представляет собой исследование темы “Серебряный век: вчера и сегодня”. Актуальность данной темы очевидна. Исследование направлено на популяризацию поэзии Серебряного века, которая вызывает интерес у молодых исполнителей, и они привлекают внимание своих поклонников данными текстами. Музыкальные произведения на стихи поэтов Серебряного века должны звучать на городских площадках и в метро. Этим будет обеспечена эстетическая среда как отдельного городского пространства, общественного объекта, так и идеи творческого преобразования процесса обучения и воспитания. Для молодежи поэзия Серебряного века будет гораздо ближе и понятней, когда она прозвучит в исполнении любимых певцов.

Автор поставила перед собой цель доказать значимость поэзии Серебряного века для молодежи. Для реализации поставленной цели был обозначен круг задач: проанализировать творчество поэтов Серебряного века, изучить творчество современных исполнителей.

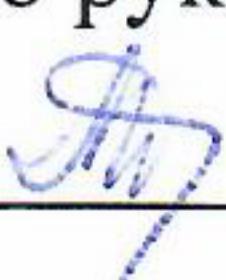
Объектом исследования стали произведения творчества поэтов Серебряного века, произведения музыкантов современности. Предметом исследования - произведения поэтов Серебряного века, взятые за основу в музыкальных произведениях современности, музыкальные произведения современности, в которых используется творчество поэтов Серебряного века.

Содержание работы соответствует поставленным целям и задачам. Выдвинутая автором гипотеза “Разные музыкальные направления, как: поп, рок и рэп объединяет любовь к поэзии Серебряного века”, в результате кропотливого исследования была подтверждена.

Работа Куприяновой Марии выполнена на высоком уровне, содержит выводы о необходимости популяризации музыкальных произведений на стихи поэтов Серебряного века в городской среде, в образовательной и воспитательной сфере.

Дата 01.03.2024

ФИО научного руководителя: Дерягина Лидия Олеговна

Подпись

Содержание

Введение:	3
Глава 1	4
Глава 2	5
Трибьют: что такое и для чего нужен?	5
Трибьюты на стихи поэтов	5
Трибьюты в поп-музыке (истоки)	6
Трибьюты в роке	8
Трибьюты в рэпе	9
Чем поэзия Серебряного века привлекает современных музыкантов?	10
Трибьют-альбомы	11
Заключение	13
Источники	14

Введение

Актуальность: данный проект направлен на популяризацию поэзии Серебряного века, которая вызывает интерес у молодых исполнителей, и они привлекают внимание своих поклонников данными текстами.

Гипотеза: Разные музыкальные направления, как: поп, рок и рэп объединяет любовь к поэзии Серебряного века.

Практическая значимость: проект можно использовать на уроках литературы в 11 классе, на классных часах. Музыкальные произведения на стихи поэтов Серебряного века должны звучать на городских площадках и в метро. Этим будет обеспечена эстетическая среда как отдельного городского пространства, общественного объекта, так и идеи творческого преобразования процесса обучения и воспитания. Для молодежи поэзия Серебряного века будет гораздо ближе и понятней, когда она прозвучит в исполнении любимых певцов.

Цель: доказать значимость поэзии Серебряного века для молодежи.

Задачи: проанализировать творчество поэтов Серебряного века, изучить творчество современных исполнителей

Объект исследования: произведения творчества поэтов Серебряного века, произведения музыкантов современности

Предмет исследования: произведения поэтов Серебряного века, взятые за основу в музыкальных произведениях современности, музыкальные произведения современности, в которых используется творчество поэтов Серебряного века

Методы исследования: поисковой метод, анализ, синтез

Структура и объем работы:

Сентябрь – обдумывание идей, формирование темы, составление плана

Октябрь – формирование структуры и содержания работы

Ноябрь – поиск материала и его структурирование

Декабрь – окончательное формирование структуры и завершение работы

Глава 1

Музыка – главное сопровождение в жизни современного человека, особенно подростка. Когда он едет в автобусе, метро, гуляет, отдыхает – в процессе этого он чаще всего слушает музыку, что помогает ему отвлечься от забот или настроиться на продуктивную работу.

У каждого человека есть свой музыкальный вкус, свои музыкальные предпочтения, но самыми популярными жанрами молодежи считаются поп-музыка, рок и рэп. В этих песнях обычно поется о любви, личных трагедиях, несправедливости мира и преподносится в ритмичном и звучном оформлении. Эти критерии и привлекают молодое поколение.

Но современные композиции чаще всего состоят из одного куплета и припева, что быстро надоедает, даже несмотря на то, что затрагивает волнующие слушателей вопросы.

Поэтому современные исполнители, чтобы решить проблему односложных песен, стали обращаться к творчеству поэтов прошлого, которые поднимали вопросы, актуальные и в наше время.

Серебряный век – это период в истории русской литературы, охватывающего конец XIX – начала XX вв.

В произведениях Серебряного века часто отражались проблемы обреченности и неминуемости конца века. Писатели в своих работах демонстрировали настроение тревоги и одиночества, ощущалась надвигающаяся катастрофа.

Поэты данной эпохи смело экспериментировали с литературными формами и жанрами, создавая абсолютно уникальные, не имеющие аналогов в истории русской литературы произведения. Творчество этих авторов образовало такие направления поэзии, как символизм (характеризуется тягой к экспериментам, стремление к новаторству и использованием символики), футуризм (название авангардистских течений, развивавшихся в 1910-20-ых годах, «искусство будущего»), акмеизм (литературное направление, провозглашавшее культ конкретности и «вещественности» образа), имажинизм

(поэты-имажинисты считали, что цель художественного творчества состоит в создании образа) и новокрестьянская поэзия (условное направление русской поэзии, объединявшее поэтов Серебряного века с крестьянским происхождением).

Многие исследователи говорят, что поэзию Серебряного века, ввиду исторических событий, разворачивающихся в то время в России, отличали острый кризис веры и недостаток внутренней гармонии.

Основными представителями данного периода были А. А. Блок, М. И. Цветаева, С. А. Есенин, А. А. Ахматова, Н. С. Гумилев, О. Э. Мандельштам, В. В. Маяковский, В. В. Хлебников.

Глава 2

Сейчас все больше и больше современных исполнителей в основу своих композиций берут произведения поэтов прошлого, причем писателей не Золотого века, а именно Серебряного. Это показывает различия между проблемами, которые затрагивались в их стихотворениях. Получается, в нынешнее время, востребованными темами были те, которые затрагивали именно поэты Серебряного века. Это можно объяснить и разницей во времени между настоящим, Золотым веком и веком Серебряным. Исполнители обыгрывают произведения поэтов, придавая им звучание, что больше интересует современное поколение, тем самым привлекая внимание к поэзии прошлого и популяризируя ее.

Трибьют: что такое и для чего нужен?

Современные музыканты возвращаются к произведениям прошлого все чаще и чаще. Так появились каверы и трибьюты. Каверы (от английского «cover» – покрывать) являются воспроизведением существующей (как правило, в аудиозаписи) песни кем-то другим, кроме изначального исполнителя или же, проще говоря, перепевкой. Трибьют же (от английского «tribute» - отдавать дань) создается для того, чтобы показать значимость этих произведений или отдать должное их авторам. Внедрение этой концепции приписывается музыкальному продюсеру Хэлу Уиллнеру, который в 1981 году выпустил пластинку «Amarcord

Nino Rota» в честь покойного итальянского композитора Нино Рота. Давайте узнаем, кто популяризовал данный вид творчества в России.

Трибьюты в поп-музыке (истоки)

В 1976 году Давид Федорович Тухманов выпустил альбом «По волнам моей памяти», состоящий из композиций, в основу которых вошли стихи авторов прошлого, одним из которых является Анна Ахматова.

Но одним из самых известных исполнителей трибьютов в российской поп-музыке стала Алла Пугачева. Именно она познакомила слушателей с великой поэзией, которую в свое время запрещали. Именно после ее концертов и молодежь активно начала искать в библиотеках книги таких поэтов как Мандельштам, Цветаева, Ахматова и другие. Если быть точнее, эстрадная певица выпустила мини-альбом «Вот так случилось, мама» в 1980, две песни в котором были написаны на стихи Осипа Мандельштама.

Их названия - «Ленинград» и «Музыкант». Композиция «Ленинград» посвящена памяти популярной ленинградской певицы Лидии Клемент, умершей от скоротечной болезни (онкологии) в 1964 году в возрасте 26 лет (поэтому в некоторых источниках можно найти название «Монолог Лиды»). В текст стихотворения Аллой Пугачёвой были внесены изменения: в частности, исчезло упоминание Петербурга (совершенно невозможное для советской эстрады в конце 1970-х), а строка «По которым найду мертвцев голоса» изменена на «По которым найду голоса». Примечательно, что в середине и конце 1980-х гг. песню «Ленинград» Пугачёва исполняла на концертах только во время гастролей в самом Ленинграде.

Песня «Музыкант» написана на стихотворение «Жил Александр Герцович», но не понесла таких существенных изменений в сравнении с оригиналом, как «Ленинград». Новая версия песни «Музыкант» прозвучала на юбилейном концерте, состоявшемся в день 60-летия Аллы Пугачёвой, в исполнении самой певицы и хора артистов Московского еврейского театра «Шалом».

Стоит отметить, что в основу песни «Мне нравится, что вы больны не мной» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» режиссера Эльдара Рязанова, которую исполнила А. Пугачева, легло одноименное произведение М. Цветаевой. Благодаря этой композиции, Пугачева приобрела популярность.

С середины 1970-х годов прошлого века начинается популяризация Серебряного века среди бардов. Они активно используют стихи данного периода в своих произведениях. Например, Елена Фролова выпустила трибют-альбом в 2002 году под названием «Моя Цветаева», приуроченного в 130-летию поэтессы. А Олег Митяев в 2001 году записал альбом «Ни страны, ни погоста» на стихи Иосифа Бродского. Но слушатели не высоко оценили данный трибют даже не столько из-за неудачности исполнения, сколько из-за мощи поэзии Бродского. Известно, что сам Бродский никому не доверял даже чтение своих стихов, предпочитая делать это самостоятельно. Что уж тут говорить о том, чтобы спеть их.

На вопрос, можно ли отнести Иосифа Бродского к поэтам Серебряного века, если я включила его в проект, то отвечу, что да. Его нередко называют писателем, относящимся именно к этому веку. Конечно, нет четких границ данного периода. Если точки зрения ученых еще сходятся о начале Серебряного века (1880 – 1890-е года), то уже в окончании их мнения расходятся: одни говорят с началом Гражданской войны, другие со смерти Александра Блока, а трети, что данный период можно связать с самоубийством Владимира Маяковского (1920 – 1930-е года). Но понятие «Серебряный век» относится не столько ко времени, сколько к уровню культуры, а Бродский был человеком высокой культуры, великолепно знал мировую поэзию и в совершенстве владел несколькими языками. Также стоит отметить, что его творчество высоко оценила Анна Ахматова, а сам он считал себя чуть ли не учеником поэтессы.

Поэтому и Иосифа Александровича можно отнести к поэтам Серебряного века.

Трибьюты в роке

Первая песня для альбома «Облако в штанах» на стихи В. Маяковского родилась осенью 2013 года. Её название - «Нахальный и едкий». Стоит отметить, что группа шла на риск, ведь стихи Маяковского не легки, чтобы переложить их на музыку.

Идею для записи песни музыкантам подал режиссёр Александр Шейн, который снял арт-фильм «ВМаяковский», и который является большим поклонником творчества поэта-футуриста.

«Работа над альбомом шла последовательно. – сообщают члены группы. – Песни сочинялись по ходу чтения поэмы - глава за главой. Мы разделяли «Облако» на темы и расставляли акценты на строках для припевов там, где это было возможно. Песни рождались быстро и легко, как ни странно, ведь стихи Маяковского не из легких: ломанный ритм, сложные слова и непривычные конструкции.»

Творчество Есенина за основу долго брали фольклорные коллективы из-за любви поэта к природе родного края. Но в 1976 году группа Альфа выпустила песню «Гуляка» на стихи Есенина, тогда музыканты поняли, что его творчество отлично ложиться на рок-музыку.

Трибют А. Горшенева «Жизнь поэта» состоит из двух частей. Название первой «Душа поэта» (2012), а второй – «Смерть поэта» (2013). По словам автора, причиной создания подобной работы послужило прежде всего стремление привлечь внимание людей к серьезной литературе, попытка передать глубокий смысл стихов, их задумчивость, драматичность, лиричность и трагичность, а также возможность высказать уважение, понимание, сопереживание и благодарность поэту. Также певец оставил комментарий, в котором говорит о второй части альбома: «В этой части альбома использованы стихи, где Есенин анализирует себя как поэта, размышляет о сути своего дара, пройденном пути всеми обожаемого человека, которому даются легко победы в творчестве и жизни. <...> Возможно, я открыл не все стороны его таланта, и

возможно, кто-то не согласится с моей интерпретацией его творений, одноточно — делал я это от чистого сердца и ради его светлой памяти!»

Если говорить про трибьюты «Жилец вершин», то идея записать альбом с песнями на стихи Велимира Хлебникова, одного из крупнейшего представителя русского авангарда, принадлежала Алексею Хвостенко, и являлась чуть ли не мечтой детства. Стоит отметить, что поэт до сих пор считается самым загадочным и даже непонятым из-за его стилевого своеобразия и любви к новаторству в области языка. Поэтому желание музыканта можно было считать специфичным.

Трибьюты в рэпе

Самый яркий и известный трибьют-альбом в жанре рэп «Сохрани мою речь навсегда», посвященный Осипу Мандельштаму. Также он является самым молодым (был выпущен в 2021 году) и нашумевшим. Сама дата выхода альбома была приурочена к 130-летию поэта, а название совпадает с первой строчкой его стихотворения 1939 года. В трек-лист вошла 21 оригинальная композиция, участие при написании которых приняли 23 музыканта. Стоит отметить, кто каждый из исполнителей самостоятельно выбирал стихотворения одного из крупнейших русских поэтов XX века.

В записи альбома приняли участие российский певец Леонид Агутин, выступающая в качестве современных художников из Санкт-Петербурга группа Shortparis, певица Алина Орлова, грузинский музыкальный коллектив MGZAVREBI, Илья Лагутенко и Kudamir Katitsa, певица IOWA, OQJAV, Женя Мильковский, «Сансара», рэпер Noize MC, «Порнофильмы», Билли Новик & Петербургский Джазовый Актив, Zoloto, Alina Pash, группа «Свидание», «Курапа», Daniel Shake, композитор Александр Маноцков, Tequilajazz, а также О!Марго и Катя Павлова.

Идея создания трибьют-альбома принадлежит его продюсеру Роману Либерову. Вот что говорит он сам: «Наш замысел родился от любви к Мандельштаму и казался невыполнимым. Но та же любовь, что его родила, дала настойчивость нам объединиться и работать, преодолевая трудности. Вышло

настоящее чудо — причем объемное: от меланхолического диско до рэп-пророчества. Да, класть стихи (особенно мандельштамовские) на музыку (особенно яркую и самобытную) — опасно. Осознавая эту опасность, мы все вместе думаем, что речь Осипа Эмильевича сохранить удалось — и сам поэт станет слушать наш альбом, хохоча до слез, — где-то там, куда достигает звук, но не взгляд!»

Стоит отметить, что все треки в музыкальном альбоме представлены слушателям в порядке дат написания произведений: от самых ранних (1906 года) к более поздним (1937 году). Завершает «Сохрани мою речь навсегда» композиция на «Стихи о неизвестном солдате» в исполнении российского рэпера Oxxxymiron¹.

Также команда проекта не остановилась на этом и выпустила клипы на каждую из песен.

Чем поэзия Серебряного века привлекает современных музыкантов?

Конец XIX - начало XX века — это революции, перевороты, народные волнения. Очевидно, это отразилось и в литературе. А если вспомнить сегодняшнюю нестабильность общества, то можно понять, почему современные музыканты обращаются к поэзии прошлого века: они ищут ответы на актуальные вопросы. Эмоциональность и искренность также привлекают исполнителей.

Сам процесс как самовыражение поэтов уже является истоком рэпа, что в свою очередь представляется самореализацией в основной массе молодых исполнителей. Так, например, основной поэтической концепцией футуризма была передача ощущений по типу «потока сознания», образности, акценты звуковой и графической составляющих в противовес смыслу, что напоминает нам стиль рэпа. Можно вспомнить, что именно футуристы ввели новое стихосложение — тоническое, тоже является предпосылкой к рэпу. Как и поэты, певцы оказывают влияние на слушателей и становятся кумирами молодежи.

¹ Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Если вспомнить комментарии создателей вышеуказанных альбомов, музыканты обращаются к Серебряному веку из-за любви, которую иногда они сами не могут объяснить. Поэзия заставляет подумать над предназначением человека.

Трибьют-альбомы

Предлагаю ознакомиться с двумя трибьют-альбомами («Re: поэты» Наум Блика и «Я – голос ваш»), посвященные поэтам Серебряного века.

Альбом «Re: поэты», авторство которого принадлежит Науму Блику, посвящен не одному поэту, а сразу нескольким, если точнее то Б. Пастернаку, В. Маяковскому, В. Брюсову, Е. Долматовскому, С. Черному, А. Перминову, И. Бродскому, Н. Гумилеву, М. Волошину, Ф. Тютчеву, Е. Евтушенко и А. Пушкину. Он содержит не только песни на стихи, но и записи голосов самих поэтов, аудио из кинофильмов, звуковые шумы современного мегаполиса.

Этот проект направлен на размышление о месте поэта в обществе. Сам автор говорит так: «Работа над этим альбомом велась на протяжении 6 лет. В итоге - сорок минут информации, которые явились самыми длинными в моей жизни, - отметил Наум Блик. - Сорок минут на то, чтобы задуматься, принять или отвергнуть. Каждый решит для себя сам. Это не для клубов и весёлых вечеринок. Это для тех, кто ищет зерна ответов в туманах вопросов. Не про кроссовки, не про район и не про себя, это про СЛОВО! Про слово и его место в вечности человеческих сердец. В той вечности, которая ограничена существованием цивилизации, страны, народа и его языка как такового! До тех пор, пока язык понятен, народ жив, страна существует, а цивилизация не сменилась новой. Цельный как слиток. Единый как глоток воды. Этот альбом следует воспринять сразу, без пауз и перемоток. По порядку и наедине с самим собой. Только так!».

Второй же альбом посвящен только творчеству Анны Ахматовой. Идея его выпуска принадлежала компании ВКонтакте, но в создании принимали участие десять певиц: Полина Гагарина, Елена Темникова, Лолита, Тося Чайкина, Женя Любич, ANIKV, polnalyubvi, IOWA, Эрика Лундмоен и Ах Астахова. Они сами выбирали произведения, которые хотели бы исполнять, поэтому каждое звучит

чувственно и ярко. Само название альбома состоит из первых слов стихотворения «Многим». Выпуск был приурочен к печальной дате, 55-летию смерти Анны Ахматовой (5 марта 2021 года).

Креативный продюсер ВКонтакте, Александра Бостан, также оставила свой комментарий: «Мысль создать трибьют-альбом „Я — голос ваш“ зародилась от большого уважения к Анне Ахматовой. Мы не просто так остановились на этом названии: в проекте поэтесса „говорит“ голосами современных исполнительниц, а её творчество доносится до аудитории через призму нашей эпохи, продолжая жить и сегодня. При этом мы вложили в альбом важный смысл — сделать так, чтобы всех женщин больше слушали и, главное, слышали».

Узнав историю данных альбомов, мы понимаем, что существует разнообразные виды трибьютов, но главная причина их создания в том, что хорошая поэзия и качественная музыка способны увлечь современного слушателя.

Хочется отметить, что произведение «Реквием» Анны Ахматовой, которое я предлагаю послушать, долгое время нигде не печатался, и сама поэтесса читала его только проверенным и близким людям, ведь в нем идет речь о критике правительства, и оно посвящено тем, кто погиб в тюрьмах только потому, что посмел мыслить иначе, чем власть. Так, произведение попало в печать в России только в годы оттепели.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что поэзия Серебряного века актуальна в наше время, так как песни на стихи этого времени становятся популярными и привлекают интерес к творческим биографиям поэтов.

Певцы создают произведения на основе стихов поэтов, не потому, что у них иссяк творческий потенциал и запас, а наоборот, чтобы показать его увеличение и обогащение. Так они показывают свое уважение к их творчеству и выражают восхищение ему.

Но немаловажно, чтобы именно музыканты возрождали интерес своей аудитории к поэзии прошлого века, потому что он чаще всего зависит от них. Так, например, до того, как Алла Пугачева исполнила песни на стихи Осипа Мандельштама, о нем не принято было говорить и его творчество было знакомо узкому кругу почитателей; а сейчас, спустя 40 лет, выходит целый альбом, посвященный поэту. Она воскресила его творчество, благодаря чему мы сейчас можем наслаждаться его произведениями.

Творчество поэтов Серебряного века набирает популярность среди молодежи, и этому способствуют современные исполнители разных музыкальных направлений, что подтверждает мою гипотезу.

Если музыкальные произведения на стихи поэтов Серебряного века будут звучать на городских московских площадках и в метро, то будет обеспечена эстетическая среда как отдельного городского пространства, общественного объекта, так и идеи творческого преобразования процесса обучения и воспитания.

Источники

1. Наум Блик "Re:Поэты" [Электронный ресурс] URL: <https://www.rap.ru/discography/284> (дата обращения 10.10.2023)
2. «Я — голос ваш»: ВКонтакте представляет трибьют-альбом ко дню памяти Анны Ахматовой [Электронный ресурс] URL: <https://vk.com/press/akhmatova-tribute> (дата обращения 10.10.2023)
3. Альбом План Ломоносова - Облако в штанах 2016г. [Электронный ресурс] URL: https://vk.com/wall-30006666_82637 (дата обращения 15.10.2023)
4. Википедия - свободная энциклопедия - Вот так случилось, мама [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82_%D1%82%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C,__%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0 (дата обращения 20.10.2023)
5. Википедия - свободная энциклопедия - Жилец вершин [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%86_%D0%B2%D0%BD%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD (дата обращения 21.10.2023)
6. Звуки РУ [Электронный ресурс] URL: <https://www.zvuki.ru/M/P/22867/> (дата обращения 10.11.2023)
7. Википедия - свободная энциклопедия - Смерть поэта (альбом) [Электронный ресурс] URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0_\(%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0_(%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC)) (дата обращения 11.11.2023)
8. Сохрани мою речь навсегда. Осип Мандельштам [Электронный ресурс] URL: <https://om130.ru/> (дата обращения 04.12.2023)

9. Курочкина, И.Н. О прошлом Москвы и москвичей: учебное пособие. – М.: Флинта, 2016. – 224 с.