

УДК 167/168; 78

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕСЕН ВОЕННЫХ ЛЕТ¹

БЕРЕЗКИНА Елена Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
Воронежский государственный педагогический университет

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается песенное наследие Великой Отечественной войны как явление отечественной музыкальной культуры XX века. Раскрываются возможности использования песен военных лет в воспитании подрастающего поколения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: песня, Великая Отечественная война, потенциал, задачи воспитания.

THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF WARTIME SONGS

BEREZKINA E. N.,
Cand. Pedag. Sci., Docent,
Voronezh State Pedagogical University

ABSTRACT. The article considers the song heritage of the great Patriotic war as a phenomenon of the national musical culture of the XX century. The article reveals the possibility of using songs of the war years in the education of the younger generation.

KEY WORDS: song, Great Patriotic war, potential, education tasks.

*Когда-нибудь эти песни помогут
нашим внукам и правнукам изу-
чать историю.*

А. Новиков

Песни, как и музыкальное искусство в целом, есть специфический способ отражения действительности. Отличительной особенностью песни от других музыкальных жанров, является то, что она значительно быстрее откликается на все важнейшие события, происходящие в жизни как отдельного человека, так и страны или исторической эпохи. Поэтому по песням вполне можно изучать историю своей страны. Так, русская песня сохранила память о татарском иге, о военных походах, о национальных героях, о бесправном положении крепостного крестьянства и т.д. Песни военных лет в этом плане не являются исключением, однако в отечественной музыкальной культуре XX века они занимают особое место.

В довоенный период происходит зарождение и интенсивное развитие такого явления в нашей культуре, как «массовая песня». Появление первых таких песен, отражающих готовность бороться за утверждение нового общественного строя, относится к годам гражданской войны (1918-1921).

Конец 20-х начал 30-х годов характеризуются стремительными переменами в жизни нашей страны: индустриализацией, борьбой с неграмотностью, развитием советской науки и искусства и др. В этот период советская массовая песня вступила в полосу необычайного расцвета. Именно в эти годы песня стала подлинно массовой и подлинно художественной. Самым излюбленным песенным жанром в это время является марш. Расцвету песенного жанра способствовал ряд причин, и прежде всего появление нового вида искусства – звукового кино, сменившего немое кино 20-х годов. Песни к кино-

фильмам создавали разные композиторы. Но самым популярным композитором в те годы был, безусловно, И.О. Дунаевский. Наибольшую популярность завоевали его бодрые, жизнеутверждающие марши «Песня о Родине», «Песенка о весёлом ветре», «Марш энтузиастов», «Спортивный марш» и др. [4, с. 72].

Основной темой песен-маршей 30-х годов была тема прославления Родины, трудовых подвигов. Для них характерны светлые жизнерадостные образы, передающие смелый задор, уверенность, динамическую устремлённость, энтузиазм.

В этот период возникают многочисленные оборонные песни, в которых пелось о готовности советского народа в любую минуту дать отпор врагу, отстаивать независимость Родины: «Марш танкистов», «Если завтра война», «То не тучи, грозовые облака» и др. Однако самой знаменитой является «Катюша» М. Блантера на сл. М. Исаковского, которая в короткий срок стала одной из наиболее любимых песен конца 30-х годов [5, с. 41].

Новым жанром массовой песни в эти годы являются песни о жизни советской деревни. Для них характерны такие жанры русской песни, как шуточные, протяжные песни и в особенности частушка, а также её лирическая разновидность – «страдания».

Лирические песни не получили в 30-е годы широкого распространения.

Нападение фашистской Германии поставило на роды нашей страны перед смертельной опасностью. День начала Великой Отечественной войны стал поворотным рубежом, за которым последовали годы жесточайших испытаний, суровых лишений. Казалось бы, время героической борьбы, когда вся деятельность людей направлена к одной цели – всё для фронта, всё для победы, – должно было если не исключить, то хотя бы сильно ограничить создание новых художественных ценностей. На деле же произошло прямо противоположное – годы Великой Отечественной войны вызвали к жизни художественные творения непреходящего значения [6, с. 57].

Война в истории отечественной музыки стала временем глубочайших сущностных изменений, и прежде всего потому, что заставила переосмыслить

¹ Работа выполнена в рамках проекта «Воспоминания о войне», ставшего победителем во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов: Приказ № 87 от 26 марта 2018 г. Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

© Березкина Е.Н., 2018

Информация для связи с авторами: berozkinaelena@mail.ru

масштаб и осознать истинную ценность человеческой личности, человеческих отношений. Она корректировала сложившиеся ранее эстетические критерии. Так, в этот период по-новому переосмысливалось музыкальное наследие прошлого, возрождались такие забытые жанры, как солдатская песня.

Война перестроила всю привычную музыкальную деятельность, сломала налаженный ритм работы концертных и других организаций.

Заметные изменения произошли в сфере бытования музыки, особенно популярных жанров. Они коснулись не только общего настроения аудитории, но и пространства существования музыки. Конечно, она не покинула концертные залы, клубы, не перестала звучать по радио. Однако основная часть из тех сотен тысяч концертов, которые дали концертные бригады за годы войны, пришлось на госпитали и места, расположенные около района боевых действий [4, с. 110].

Песня получила в годы войны интенсивное развитие, поскольку обладала неопределимыми преимуществами в сравнении с другими музыкальными жанрами, которые требовали для своего существования особых условий. Песня же становилась реальностью в любой ситуации – она могла звучать в окопах и землянках, заводских цехах и госпиталях, рождаясь при помощи естественного инструмента данного человеку природой – его голоса. Эти новые условия требовали качественно иной интонации. Не случайно возникла мощная тяга к непритязательным мелодиям, в которых ощущались искренность, нежность, трепетность.

Советская массовая песня в годы войны стала мощным идейным оружием, важным звеном в антифашистской пропаганде, в которую включились действовавшие тогда средства массовой информации: печать и радио. Как подчёркивает П.Ф. Лебедев, песня гораздо точнее и сильнее воздействовала на людей, чем антифашистская риторика, которой были заполнены страницы печатных изданий. Она была неотъемлемой частью быта на фронте и в тылу [1, с. 328].

В такой вдохновляющей роли песенных интонаций не было ничего необычного, если вспомнить о значении массовой песни в предвоенные годы. Но прежние акценты сместились: не стало места настроениям приподнятости, праздничности, беззаботности, из песни ушли темы общегражданской публицистики. Вот почему перестали быть актуальными прежде столь любимые песни И. Дунаевского.

В развитии песни в период Великой Отечественной войны выделяют несколько направлений.

Трагические события начала войны и, как следствие, репертуарный голод вызвали возрождение старой солдатской песни, а также песен гражданской войны, но с новыми текстами. Драматический контекст окрасили новыми красками песни «Бородино» и «Варяг», «Взвейтесь, соколы, орлами», «Дело было под Полтавой». В Сталинграде особое значение приобрела песня «Есть на Волге утёс».

Появление разного рода песенных переработок и адаптаций, особенно в первое время, тоже составляло характерную особенность развития песни в годы войны. Причём чем популярнее была песня, тем больше было у неё вариантов, как музыкальных, так и текстовых. Одним из лидеров здесь стала предвоенная «Катюша» М. Блантера на сл. М. Исаковского, число вариантов и «ответов» на которую превышало несколько десятков. В результате возник целый песенный цикл, развивавший сюжет первоначальной песни. Огромную извест-

ность получили современные варианты песни «Раскинулось море широко» («Кочегар») [2, с. 173-174].

Небывалое развитие получила армейская самодеятельность, которая действовала едва ли не в каждой воинской части. Самодеятельные авторы не только перерабатывали старые тексты и мелодии, но и создавали собственные оригинальные сочинения.

Как подчёркивает Л.П. Лебедев, песенный фонд военного времени состоит из двух основных пластов: песни профессиональных авторов и непрофессиональное, самодеятельное творчество. Между этими пластами не было прочных границ: они тесно переплетались, находились в постоянном творческом взаимодействии. Примером может служить любимая фронтовиками песня «Огонёк»: лирические стихи М. Исаковского были соединены с мелодией, происхождение которой так и осталось неустановленным.

Развитие профессионального песенного творчества составило музыкальную летопись Великой Отечественной войны. Во время войны продолжали сочинять композиторы Ал. Александров, В. Захаров, А. Новиков, М. Блантер и др. Это время стало началом творческого пути композиторов-песенников молодого поколения: М. Мокроусова, С. Каца, М. Фрадкина, В. Соловьёва-Седого, Н. Богословского и др.

Песни военных лет имели свои специфические особенности, которые не встречались в песенном жанре довоенного времени.

В первую очередь это относится к содержательной стороне – главной темой всех, без исключения песен является тема войны. К какому бы жанру не относилась песня, в ней обязательно присутствует образ войны.

Ещё одна особенность песен военных лет заключалась в наличии «эффекта узнавания» – феномене, мало характерном для песен предвоенной поры. Использование авторами текстов распространённых имён, названий городов и посёлков, знакомых слушателям бытовых деталей нередко приводило к отождествлению сюжета песни с личной биографией или жизнью знакомых людей.

В содержании и образном строе военной песни отразилась суровая решимость дать отпор врагу. Наивысшим выражением психологического настроения песен военных лет стала «Священная война» Ал. Александрова на сл. В. Лебедева-Кумача. В ней воплотилась идея противостояния врагу, идея национальной гордости, готовности к тяжким испытаниям. Одновременно и страшная, и гордая, суровая и торжественная, наполненная ненавистью к врагу и уверенностью в победе – она стала символом войны.

Первоначально возникали песни, содержание которых носило общий характер. В них говорилось о нашествии врага, о сопротивлении, героизме, смелости. Таковы: «Священная война» Ал. Александрова, «Песня смелых» В. Белого. Позже в песенном творчестве стали появляться более конкретные, частные темы: об отдельных битвах и боевых эпизодах, о героях ВОВ, ряд песен был посвящён воинам различных родов войск (пехотинцам, лётчикам, военным водителям, артиллеристам, морякам и др.) [6, с. 64].

Эволюция песенного творчества, отразившего различные этапы войны, сказалась не только на его тематике, но и на эмоциональном складе. Первые песни той поры звучали драматично, им был присущ «тёмный», минорный колорит. По мере того

как страна приближалась к победе, песни окрашивались в более светлые, мажорные тона.

Фронтвое песенное творчество Великой Отечественной войны обычно разделяют на следующие жанры: героические, походно-боевые и маршевые песни, лирические песни, сатирические и шуточные.

Особенно большое идейное значение имели песни героического плана. Их было сравнительно немного, так как создать героический образ в песне, в отличие скажем от симфонии, гораздо сложнее. К числу выдающихся образцов песенной героики принадлежат такие песни, как «Священная война» Ал. Александрова, «Заветный камень» Б. Мокроусова (сл. А. Жарова), которые воспринимаются как воплощение героизма всех советских людей, защищавших родную землю. Получила большую известность и «Песня о Днепре» М. Фрадкина (сл. Е. Долматовского), в которой поётся о горечи разлуки с любимой рекой и непреклонной решимости уничтожить врагов.

Вышеперечисленные песни принадлежат к наиболее внутренне накалённым произведениям песенного творчества. Каждая фраза в них дышит жгучей ненавистью к фашистским захватчикам.

К жанру строевых песен относится довольно большая группа произведений, предназначенная прежде всего для пехоты. Эти песни пелись в строю, в походе, «под ногу». Несомненна их связь со старинными солдатскими песнями. Советские воины сразу подхватили «До свидания, города и хаты» М. Блантера на сл. Исаковского, «Марш артиллерии» А. Новикова на сл. С Васильева.

К этой группе примыкают песни о различных родах войск и оружии. В походных песнях слышен гул атаки и грохот артиллерийских батарей, которые передаются звуковыми сочетаниями и соответствующей интонацией. Многие строки, особенно припевы, строятся как боевые команды, призывы к борьбе. Для строевых песен характерны черты военных маршей: подвижный темп, чёткий ритм, призывная, бодрая, светлая, боевая мелодия и пр. Во многих из них война изображается не в широком, а в локальном плане, например, рассказывается о походах и боях на конкретном участке фронта: в Карелии, в брянских лесах, в белорусском полестье. Эти песни создавались чаще всего под открытым небом – в траншее, окопе.

Будучи различными по содержанию, они обдают и рядом общих черт: большинство начинается с припева, который является своего рода экспозицией к основному поэтическому тексту, излюбленная форма – воспоминания о пережитых боевых событиях, которая характерна и для старинных солдатских песен [3, с. 210].

В песнях о партизанах композиторы часто ориентировались как на крестьянский фольклор («Ой, туманы мои, растуманы» В. Захарова), так и типичные оборотки городских песенных мелодий («Шумел сурово брянский лес» С. Каца).

В обширном цикле песен о моряках мы находим произведения различного характера. Тут и героическая баллада «Заветный камень», и непритязательный лирический вальс А. Жаровского «Прощайте, скалистые горы», и строевая песня М. Милютин «Морская гвардия» [2, с. 298].

Большой популярностью пользовались на фронте сатирические и шуточные песни, а также частушки с их грубоватым солдатским юмором и шуткой.

Авторы сатирических песен и частушек использовали самые различные художественные приёмы и средства для того, чтобы создать наиболее колоритный и вместе с тем отталкивающий образ врага. В

одних случаях с этой целью применялись предсмертные причитания фрица, в других – пародийные портреты фашистских лидеров.

Чаще всего при создании сатиры использовался старый приём – переделка, когда широко распространённая популярная народная песня наполнялась новым содержанием. Солдаты переделывали и наиболее популярные песни довоенных лет.

Любимым жанром сатирической песни стала, конечно же, частушка. В частушках высмеивался враг, который предстал глупым, примитивным, надённым низменными инстинктами. Насмешка над тупыми, неповоротливыми существами, какими фашисты рисовались в бойких сатирических куплетах, создавала ощущение уверенности в своих силах противостоять врагу, над которым ещё веял ореол непобедимости [1, с. 149]. На фронте создавались тематические подборки частушек – артиллерийские, снайперские, про Гитлера и Геббельса.

Война повлияла на развитие всех песенных жанров, однако самое большое влияние годы войны оказали на развитие лирической песни. Фронтвая лирика, по мнению П.Ф. Лебедева, является поистине золотым фондом песни [8, с. 118]. «Землянка», «Синий платочек», «Тёмная ночь», «Огонёк», «Случайный вальс», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде» и др. – в этих песнях во всей полноте раскрылась душа человека.

По мнению Л. Данилевича, песенная лирика в этот период достигла небывалого расцвета. Советские воины с наслаждением пели и слушали песни о любви, дружбе, о родных краях. Эти песни вносили сердечное тепло в трудную солдатскую жизнь. К ним тянулись и молодые, и бойцы посташе. Первых они пленяли мягкими и нежными интонациями, чистыми образами. Вторым помогали возвратиться мыслями к прошлому, к семье, детям [2, с. 159].

Лирические песни возникали на фронте ничуть не в меньшем количестве, чем песни о боях и походах. Большинство из них проникнуты глубокими душевными эмоциями. Основными образами были образы матери, провожающей на войну сына, девушки, любящей и верной жены.

Одним из популярных жанров лирической песни был вальс. Плавное, свободное движение вальса рождало одухотворённость, поэзию. Недаром с этим жанром связаны многие прекрасные произведения: М. Блантера «Моя любимая» на сл. Е. Долматовского, его же «Осенний вальс» и «В лесу прифронтовом» на сл. М. Исаковского, «Случайный вальс» муз. М. Фрадкина, сл. Е. Долматовского и др. Композиторы обращались к традиционному бытовому вальсу, внося в музыку приёмы лирической эстрадной и массовой песни [2, с. 217].

Жёсткие требования военного времени заставили дать широкую дорогу джазу, который раньше был почти на нелегальном положении. Учитывая, что значительную часть армии составляло сельское население, с джазом контакта не имевшее, можно признать, что солисты и коллективы впервые общались многих своих сограждан к ведущему течению мировой популярной музыки.

Были попытки писать фронтвые лирические песни в эстрадно-джазовом жанре. Наиболее известным представителем этого направления является песня «Давай закурим» М. Табачникова на сл. И. Френкеля, в которой отражается фронтвой быт. Она возникла на Южном фронте в конце 1941 года, очень быстро полюбилась и стала известна всем и каждому. Она убеждает реальностью бытовых картин, умело подмеченными гранями солдатской

жизни. Слова песни «Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать» оказались поистине пророческими [5, с. 70].

Ещё большей популярностью пользовались песни Н. Богословского на сл. В. Агатова из к/ф «Два бойца» [2, с. 305]. «Тёмная ночь» легко запоминалась, благодаря проникновенным словам и мелодии, танцевальному характеру. «Шаланды полные кефали» несёт в себе черты дореволюционного одесского фольклора.

Исследователи отмечают, что песенная военная лирика резко отличается от традиционных норм этого жанра, существовавших в довоенную эпоху. Если раньше лирические темы преподносились отстранённо, с позиции наблюдателя, то военной лирике присуща тонкая душевная простота, пронзительность интонаций, отражение мира самых интимных переживаний [3, с. 182].

Мощная лирическая струя военной песни обрела право на существование исключительно под давлением снизу, её распространением занимались не только профессиональные, но и самодеятельные солисты. Известны безрезультатные попытки руководства изменить содержание некоторых песен, которые всё равно продолжали звучать со старыми словами, например, «Землянка» (муз. К. Листова на сл. А. Суркова). Таким образом, едва ли не впервые в истории сольная индивидуальная песня получила возможность средствами лирики выразить огромную гражданскую тему [5, с. 134].

Необходимо отметить, что новые тенденции в песни не находили единодушной поддержки. Союз композиторов, Союз писателей акцентировали внимание на необходимости присутствия в песнях боевого, гимнического звучания, жизнеутверждающих настроений и т.д., однако общественное мнение было на стороне джаза и лирических песен. История расставила всё на свои места: именно эти песни сохраняются в активном репертуаре вплоть до настоящего времени. Показательно и то, что одной из лучших песен 1945 года стала не боевая или походная, а поющая поныне песня «Дороги» (муз. А. Новикова на сл. Л. Ошанина) – проникновенный монолог-раздумье [3].

Таким образом, песенное творчество периода войны было богатым как по содержанию, так и в отношении музыкального языка. Люди с особой гордостью обратились к родной истории, к родным песням. Это явилось вполне естественным ответом на безумную идею гитлеровцев подчинить себе советский народ и уничтожить его культурную независимость. Композиторы возродили множество разнообразных русских национальных интонаций – от современной крестьянской частушки до оборотов старинного русского вальса, от старых солдатских напевов до наигрышей девичьих «страданий» [2, с. 376].

Песни военных лет занимают в отечественной музыкальной культуре особое место. Достигнув в годы Великой Отечественной войны небывалых вершин, песня стала выразителем основных идей того времени: заставила осознать истинную ценность человеческой личности, человеческих отношений, человеческих характеров. При внешней сдержанности и строгости чувств песни военных лет раскрыли большой внутренний мир человека; впервые позволили средствами лирики выразить огромную гражданскую тему. Наполненные тонким психологизмом, отображающие средствами музыки и поэзии конкретные события и глубокие чувства, они одновременно выражают основные общечелове-

ческие идеалы: силу человеческой любви, красоту человеческих отношений.

С этой точки зрения песни военных лет обладают широким спектром возможностей в воспитании подрастающего поколения.

Прежде всего, песни военных лет, будучи тесно связаны с историей Великой Отечественной войны, являются действенным средством изучения данного исторического периода. Например, многие из них указывают на конкретные географические или военные названия: «...в белоснежных полях под Москвой», «...и на Южном фронте оттепель опять», «Казачи в Берлине» и др.

Дополнительные возможности получить исторические знания даёт изучение биографии композиторов-песенников (А. Александров, М. Блантер, Н. Богословский, Б. Мокроусов, А. Новиков, В. Соловьёв-Седой, М. Фрадкин и др.), поэтов (Е. Долматовский, А. Жаров, М. Исаковский, В. Лебедев-Кумач, Л. Ошанин, А. Сурков) и исполнителей (М. Бернес, Л. Утёсов, К. Шульженко, Л. Русланова). Многие из перечисленных людей сами были участниками войны.

Песни военных лет позволяют приобрести новые знания об истории отечественной музыки, особенностях её развития и жанровом многообразии в годы Великой Отечественной войны, огромном значении песенного жанра в жизни людей военного времени, этапах его развития и разновидности; отличительных особенностях образов и содержания песен военных лет от песен довоенного времени, влиянии фронтовой песенной лирики на дальнейшее развитие песни.

Воспитательный потенциал песен военных лет особенно ярко раскрывается в процессе формирования у молодёжи эмоционально-ценностного отношения к отечественной истории; интереса к музыкальному искусству своей страны.

Богатая палитра музыкальных образов, точность поэтического слова, простота и красота мелодии – те средства, совокупность которых обеспечивает глубокое эмоциональное воздействие этих песен на любого человека. Тем самым создаются условия для эмоционального переживания и личностного присвоения содержания песен, посредством чего приобретает опыт приобщения к героическим событиям прошлого.

В песнях военных лет отражаются вечные проблемы человечества: жизни и смерти, добра и зла, любви и ненависти, горя и радости. Созданные в самый трагический период, они отразили и воплотили в себе лучшие черты русского человека: гордость, мужество, смелость, богатство духовного мира, упорство, доброту, жертвенность и др.

Они дают возможность на примере конкретных сюжетов затрагивать такие нравственные проблемы, как проблемы выбора, ответственности, самопожертвования, верности, чистоты человеческих отношений и др.

Песни военных лет способствуют и решению задач эстетического воспитания. Изучение основных песенных жанров позволяет глубже понять категории одухотворённого, трагичного, скорбного, шуточного, справедливого; овладеть основными эстетическими критериями: возвышенного и низменного, трагического и комического.

Музыкальный материал песен военных лет позволяет понять особенности музыкального языка песни: мелодии, ритма, темпа, гармонии, формы и значение каждого из них в создании определённого музыкального образа; принципы музыкальной драматургии; принципы художественного воздействия

средств музыкальной выразительности; раскрывать взаимосвязь музыки и текста.

Но самое главное не в этом. Песня живёт, пока её поют. Пока поют песни военных лет, сохраняется память об одной из самых героических страниц в истории нашей Родины, о великом подвиге нашего

народа и той жертве, которую он принёс во имя жизни будущих поколений. И пока живёт эта память, будут тщетными любые попытки исказить факты, переписать историю, грубо перевернуть итоги Великой Отечественной войны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. В боях и походах [Текст] / сост. П.Ф. Лебедев. – М.: Всесоюзное издательство «Советский композитор», 1975. – 465 с.
2. Данилевич, Л. Книга о советской музыке [Текст] / Л. Данилевич. – М., 1962. – 443 с.
3. Лебедев, Л.П. Песни, звавшие на подвиг [Текст] / Л.П. Лебедев. – Саратов: Приволжское издательство, 1978. – 275 с.
4. О песнях наших дней [Текст] / сост. Т.В. Попова. – М.: Музыка, 1969. – 490 с.
5. Песни, рождённые в боях. Рассказы о песнях, мелодии и тексты [Текст] / сост. Ю.Е. Бирюков. – М.: Музыка, 1985. – 222 с.
6. Рождённые в боях [Текст] / сост., вст. ст. и коммент. П.Ф. Лебедев. – М.: Молодая гвардия, 1985. – 239 с., ил.