

ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ

Аннотация. В статье описывается авторский опыт реализации междисциплинарных связей музыки и русской литературы в воспитании личности школьника.

Summary. The article describes the author's experience in the implementation of interdisciplinary relations of music and Russian literature in the upbringing of the student's personality.

Ключевые слова: музыкальное воспитание, преподавание русской литературы, междисциплинарный подход.

Keywords: musical education, teaching Russian literature, interdisciplinary approach.

Термину «искусство» специалисты дают разные определения, так как в это понятие невозможно вместить весь тот огромный смысл, который несет в себе это слово. Оно формирует духовные ценности и воспитывает понимание прекрасного. Музыка, литература, изобразительное искусство, архитектура – эти виды искусства имеют тесную связь, переплетаются, дополняют и продолжают друг друга. То, что подвластно музыке, не может выразить скульптура, то, что описывает живопись, не всегда подвластно литературе.

Литература и музыка... На протяжении многих веков они непрерывно взаимодействуют, нередко спорят, нередко приходят к согласию и взаимопониманию. Так, композитор, вдохновившись каким-нибудь произведением, создаёт свой музыкальный ответ. Множество произведений обрели новое звучание благодаря тому, что их по-особому прочитали, услышали композиторы. Лирические стихотворения, например, часто становятся песнями, романсами, операми и т.д. Иногда под воздействием эмоций, полученных от прочитанной книги того или иного писателя, композитор сочиняет музыку. И бывает наоборот: писатель, услышав прекрасное музыкальное произведение, берётся за перо и с вдохновением приступает к работе. Литература всегда рождала великие музыкальные произведения, так же, как и музыка вдохновляла мастеров слова на создание шедевров.

И художественная литература, и музыка воздействуют на человека через эмоции. Любое слово многократно усиливает свое влияние на людей в сочетании с музыкой. Союз этих двух искусств – мощное средство для эстетического, нравственного воспитания, для развития фантазии, образного мышления. Поэтому на уроках русской литературы необходимо обращаться к музыке и делать это как можно чаще. Во-первых, это расширяет кругозор. Используя какое-либо музыкальное произведение, мы обязательно узнаём о его авторе. Если услышанная музыка произведёт впечатление на читающего, то он ознакомится и с другими его произведениями. Во-вторых, использование музыки создаёт определённую атмосферу на уроке. В-третьих, очень важно знать, что многие литературные произведения повлияли на композиторов и они создали свой музыкальный вариант художественного произведения. Ребята, слушая произведения, например, Бетховена, Моцарта, Чайковского, Рубинштейна, параллельно с темой урока усваивают и музыкальные ценности.

Границы между литературой и музыкой гибки и подвижны. Все виды искусства являются гранями одного единого процесса – приобщения учащихся к художественному освоению мира. Музыка и литература преследуют одинаковые цели, поэтому в союзе они смогут достичь их быстрее и стремительнее. Рассмотрим несколько вариантов использования музыки на уроках литературы:

1) Музыка может играть роль фона, эмоционально поддерживающего тему урока. На подобных уроках обязательно давать информацию о самой музыке и её авторе. Достаточно назвать имя композитора и название прослушанных произведений. Это не отвлекает ребят от основной темы, а наоборот настраивает на определённый душевный лад, многим помогает раскрепоститься. Такой прием может быть использован на уроках, посвященных изучению поэтических произведений.

2) Очень часто музыка вплетается автором литературного произведения в его содержание, становится одним из средств раскрытия художественных образов, помогает лучше понять идею (например, герой слушает какого-то композитора или играет его на определённом музыкальном инструменте).

3) Русская музыкальная культура предоставляет богатейший материал для взаимодействия с литературой. Многие литературные произведения из школьной программы имеют свои музыкальные прочтения. Тонкое чувство прекрасного позволяет композиторам понять литературное произведение очень точно и глубоко.

Таким образом, музыка может являться фоном на уроке, средством раскрытия образа и новым прочтением литературного произведения. «Музыка начинается там, где кончаются слова», – так однажды сказал немецкий поэт Генрих Гейне. Как уже отмечалось ранее, музыка и литература всегда находятся рядом.

Итак, обратимся к литературе 5 класса и посмотрим, какую связь она имеет с музыкой. Изучая стихотворения русских поэтов XIX и XX века о природе, невозможно не обратиться к музыке Чайковского и Вивальди.

Одним из самых замечательных и известных фортепианных циклов Чайковского является цикл «Времена года» (12 картин о каждом месяце в году для фортепиано). Здесь запечатлены и бескрайние русские просторы, и деревенский быт, и картины удивительных пейзажей, и сценки из домашнего музыкального быта русских людей того времени.

При изучении стихотворений русских поэтов о природе, стоит обратить внимание на музыку великого русского композитора. Читая *А. С. Пушкина «Осень» (отрывки)* и *«Зима! Крестьянин торжествуя...»*, *Ф. И. Тютчева «Листья»*, *«Первый лист»*, *«Как весел грохот летних бурь»*, *А. А. Фета «Зреет рожь над жаркой нивой»*, *Д. Б. Кедрина «Скинуло кафтан зелёный лето»*, *М. В. Исаковского «Прощаться с тёплым летом...»*, понимаем, что эти стихотворения обо всех порах года. Можно попробовать догадаться, о каком именно месяце идёт речь. У Чайковского есть музыкальные зарисовки о каждом месяце.

Кроме того, на таких уроках необходимо вспомнить и другого великого композитора, который посвятил один из своих циклов также временам года. Это, конечно же, Антонио Вивальди. Его наиболее известной работой является цикл из четырёх скрипичных концертов «Времена года». Разумеется, и Вивальди, и Чайковский писали свои шедевры не как отклик на какое-либо стихотворение, но нельзя сказать, что на таких уроках литературы, где будут использованы композиции этих авторов, музыка будет лишь фоном. На этих уроках музыка и стихотворения гармонично переплетаются, вытекают друг из друга, выступают продолжением один одного. К некоторым стихотворениям можно прослушать музыку и одного, и другого автора, предположить, какая из них более подходит под настроение стихотворения. Например, читая *«Осень» А. С. Пушкина*, можем прослушать одну из трёх частей об осени каждого композитора, ведь у обоих есть композиция «Охота», которая очень подходит к пушкинским строкам:

*Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.*

Вспомнить двух великих композиторов следует и в **6 классе**, изучая всю ту же пейзажную лирику. Читая *«Зимний вечер»* и *«Зимнее утро» Пушкина*, вновь прослушиваем разные «прочтения» зимы, сравниваем, анализируем, делимся чувствами и впечатлениями.

Одним из самых музыкальных произведений школьной программы можно по праву считать рассказ *А. И. Куприна «Тапёр»*, изучаемый в **6 классе**. Название рассказа уже настраивает на музыкальный лад. Тапёр – во второй половине XIX – начале XX века музыкант, преимущественно пианист, сопровождавший своим исполнением танцы на вечерах и балах. Семья Рудневых готовится к Рождеству и ищет тапёра на праздник. С появлением тапёра мы узнаём, что всех Рудневых объединяет большая любовь к музыке. Тапёром на вечере оказывается Юрий Азагаров, которому всего четырнадцать лет. Однако он демонстрирует, что легко может играть и вальс, и польку, и кадрили, и марш. С этими музыкальными терминами следует поработать, а особое внимание уделить тому, как мальчик играл рапсодию. Мальчик с гордостью заявляет: *«Если вам угодно то, кроме полек и кадрилей, я играю ещё все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа»*. И он играет с таким воодушевлением и наслаждением *«Венгерскую рапсодию № 2» Франца Листа*, что все окружающие, наконец, понимают, что он действительно талантлив и одарён. Необходимо прослушать эту композицию выдающегося венгерского композитора, чтобы все присутствующие на уроке смогли окунуться в ту же атмосферу, что и семья Рудневых и их гости. На этом «музыкальные» приключения в рассказе не заканчиваются. На пороге дома появляется не кто иной, как *Антон Григорьевич Рубинштейн*. Из рассказа читателям становится ясно, что это какой-то очень важный человек, повлиявший на судьбу Азагарова. Но можно дать больше сведений, сообщив, что Рубинштейн – это известнейший русский композитор, дирижёр, музыкальный педагог. Среди его учеников есть, например, Пётр Ильич Чайковский. Рубинштейн связан с литературой, так как создал романсы

на многие стихотворения Пушкина и Лермонтова. В том числе и на те, что изучаются в школе в разных классах (например, «Узник», «Ночь» А. С. Пушкина, «Парус», «Тучки небесные», «Утёс» М. Ю. Лермонтова). В дальнейшем, изучая лирику Лермонтова и Пушкина, можно будет слушать романсы Рубинштейна. Ребята уже будут иметь представление об этом композиторе.

Небольшой, но трогательный рассказ А. И. Куприна «Тапёр» лёгок в прочтении и способен затронуть самые глубинные струны души любого человека, а в сочетании с прослушиванием «Венгерской рапсодии» оставит ещё больший след.

Не менее музыкальным можно назвать рассказ Л. Н. Толстого «После бала», который изучается в 7 классе. Л. Н. Толстой считал музыку «высшим в мире искусством». Может быть, поэтому музыка не является оторванной от произведений Л. Н. Толстого, она становится составной частью художественного образа, поступков его героев.

Иван Васильевич – герой рассказа «После бала» – вспоминает об одном утре, круто изменившем его жизнь. Описанию бала, на котором находится герой, отводится важное место. В то время танцы были неотъемлемым структурным элементом дворянского быта.

Основным элементом бала как общественно-эстетического действия были танцы, которые служили организирующим стержнем вечера, задавали тип и стиль беседы. В рассказе звучат и кадрили, и мазурка, и вальс. С этими понятиями следует ознакомить учащихся. И не просто ознакомить, а прослушать, например, мазурки М. И. Глинки или один из вальсов Иоганна Штрауса. Более подробно описывается мазурка, потому что Варенька – главная героиня рассказа – танцует мазурку с отцом. Мазурка в те времена составляла центр бала и знаменовала его кульминацию.

Рассказ Толстого строится на противопоставлении. То, что происходило на балу и что он чувствовал, находясь там, совсем не похоже на то, что он ощутил после бала, увидев отца Вареньки совсем другим человеком (отец участвовал в жестоком наказании татарина). Прочувствовать атмосферу бала поможет как раз музыка, тщательно подобранная к уроку. Этой музыке можно противопоставить удары хлыста. Звуки вальса и мазурки, которыми наполнена большая часть рассказа, совсем не похожи на удары хлыста и бормотания о помилованиях.

Литература 9 класса (в силу своей сложности для учащихся) требует поиска дополнительных источников воздействия и привлечения внимания. На помощь, разумеется, приходит музыка. Так, при изучении древнерусского памятника «Слово о полку Игореве» важно сказать о том, что это произведение стало источником для написания оперы «Князь Игорь» великим русским композитором А. П. Бородиным. Александр Порфирьевич с интересом занимался работой над оперой, побывал в окрестностях Путивля, изучал исторические и музыкальные источники, связанные с описываемым временем. Хотя Бородин и «Слово...» разделяли века, это не помешало созданию шедевра, известного на весь мир. Таким образом, и нам, читателям, это произведение уже не кажется таким далёким и непонятным. Понимание и осознание того, что на оперу «Князь Игорь» ходят во всём мире сейчас, заставляет и нас прикоснуться к этому древнерусскому памятнику с гораздо большим воодушевлением.

На уроке интересно послушать «Улетай на крыльях ветра» из оперы. Этот отрывок можно прослушать после прочтения эпизода о нападении половцев. Как правило, это музыкальное произведение уже известно ребятам, это поражает их ещё больше. Оно, бесспорно, помогает не только создать атмосферу на уроке, но и показать значимость «Слова...» в мировой культуре.

Итак, на уроках литературы в 5 классе музыкальные композиции Чайковского и Вивальди выступают как гармоничное дополнение к стихотворениям, помогают создать атмосферу.

На уроках литературы в 6 классе по рассказу «Тапёр» музыка является, можно сказать, действующим лицом: она объединяет всех героев.

На уроках литературы в 7 классе по рассказу Л. Н. Толстого «После бала» музыка является частью художественного образа, контраст музыки и ударов хлыста помогают главному герою сделать важные жизненные выводы.

На уроках в 9 классе по древнерусскому памятнику «Слово о полку Игореве» музыка становится «мостиком» между разными столетиями, создаёт атмосферу, погружает во времена, описываемые в произведении.

Многие музыкальные произведения, используемые на уроках, уже знакомы слушателям в силу того, что являются мировыми шедеврами. Учащиеся просто не знают, насколько вообще связаны с русской литературой услышанные ими где-то музыкальные композиции. Поэтому музыкальные уроки литературы станут хорошим помощником в культурном мире. Музыка и литература школьной программы действительно тесно связаны друг с другом, и её использование на уроках станет не только украшением, но и помощником в понимании многих вопросов.

Именно подобные уроки остаются в памяти, потому что являются яркими, особенными и атмосферными, настраивают на определённый лад, погружают в нужное время и эпоху, помогают глубже проанализировать героев, разобраться в их характерах и поступках, расширяют кругозор учащихся. Музыкальные уроки литературы становятся своеобразным праздником, а произведения, изучаемые на таких уроках, производят более сильное впечатление.

Это имеет большое значение, так как перед музыкой и литературой стоят одинаковые цели. Например, духовно обогащать и всесторонне развивать личность ребёнка. Двигаясь к цели вместе, они смогут достичь её быстрее. Поэтому важно найти музыкальную и литературную связь, чтобы показать её учащимся и наполнить ребёнка не только глубиной произведения, но и силой музыки!