«Наполним музыкой сердца». Музыка на уроках литературы в школе (из опыта работы)

Борисова Л.А.

учитель высшей квалификационной категории

МБОУ «Гимназия №11» г.Выборга

[*borisova.lilya2016@yandex.ru*](mailto:borisova.lilya2016@yandex.ru)

Аннотация: статья посвящена описанию опыта работы учителя русского языка и литературы по использованию музыкальных произведений на уроках литературы в школе, проведению интегрированных уроков, влиянию музыкальных и литературных произведений на развитие творческих способностей школьников.

Ключевые слова: музыка, литература, интегрированные уроки, метапредметные связи, авторская песня, развитие творческих способностей школьников

Современная концепция образования предполагает новые подходы к обучению и воспитанию школьников. Один из них – метапредметный подход, целью которого является всестороннее развитие личности, в том числе формирование инициативности, самостоятельной познавательной деятельности, раскрытие творческих способностей обучающихся, расширение их эмоциональных и познавательных интересов. Метапредметный подход призван обеспечить системность и целостность общекультурного, личностного и когнитивного развития и саморазвития учащихся; многомерность средств и технологий обучения (личностно-ориентированная, многомерная дидактическая технология, развивающее обучение, логико-смысловое моделирование, мыследеятельностная дидактика и др.); преемственность целей, задач, содержания обучения, ступеней образования; интегративность основного и дополнительного образования и др. [2, с.24].

На уроках литературы особенно важны метапредметные связи с музыкой. Эти два вида искусства тесно связаны, так как и литература, и музыка обладают особенным влиянием на душу ребёнка: они помогают увидеть красоту мира, учат чувствовать прекрасное, показывают тончайшие эмоциональные связи между произведением искусства и душой человека. Литература и музыка воздействуют и на творческие способности ребёнка, помогают его самовыражению, формируют личность, способствуют её социализации.

В настоящее время в научной литературе определены следующие типы взаимодействия искусства, и в частности, литературы и музыки: метапредметные связи в пределах традиционного учебного плана, комплексный подход к полихудожественному воспитанию школьников, преподавание отдельных видов искусств на полихудожественной основе — с привлечением аналогов и стимулов из других видов искусств, а также сочетание обязательных предметов эстетического цикла с занятиями во внеурочное время [4, с.23-24].

В моей практике особенное место занимает использование музыки на уроках литературы. Существует несколько методических приёмов, технологий, форм работы, которые активно применяются мной в учебном процессе и дают положительный результат: мотивируют школьников к деятельности, привлекают их внимание к произведениям музыки и литературы, вызывают позитивный эмоциональный отклик, повышают интеллектуальный потенциал учеников, способствуют развитию творческих способностей, формируют духовные ценности подрастающего поколения.

В практике работы учителей нашей гимназии – проведение интегрированных уроков литературы и музыки в сотрудничестве с преподавателем музыки Н.К.Вальченко. В 20016-20019 гг. были проведены занятия следующей тематики: «Слово о полку Игореве» и опера А.П.Бородина «Князь Игорь»; роман в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин» и одноименная опера П.И.Чайковского», роман-эпопея Л.Н.Толстого «Война и мир» и одноименная опера С.С.Прокофьева. На этих уроках старшеклассники изучают историю создания произведений, слушают и анализируют музыкальные фрагменты, сопоставляют тексты произведений и либретто, исследуют методы интерпретации литературных образов в музыкальные темы. Подобные занятия не только расширяют кругозор старшеклассников и побуждают их находить связи между музыкальным и литературным произведением, но и учат их глубже и тоньше понимать литературу и музыку.

Нельзя не сказать о замечательной традиции нашей гимназии – ежегодных литературно-музыкальных гостиных. В них участвуют ученики средней и старшей школы. Одна из таких постановок - спектакль по опере М.И.Глинки «Руслан и Людмила», в котором было задействовано более 50 школьников. Спектакль был показан не только в школе, но и на лучшей творческой площадке города - в библиотеке А.Аалто.

На уроках литературы музыка звучит постоянно. С 5 класса мы слушаем народные песни при изучении фольклора. При изучении мифа об аргонавтах – песню из мюзикла «Арго» композитора А.Басилая в исполнении ансамбля «Иверия», создаём иллюстрации, опираясь на текст мифа и музыкальное сопровождение. На уроках внеклассного чтения при изучении сказки Л.Кэрролла «Алиса в Стране чудес» изучаем интерпретацию этого произведения в музыкальной сказке с песнями Владимира Высоцкого. Немыслимы без музыки уроки по творчеству А.С.Пушкина. Это и музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина "Метель" Г.В.Свиридова, и народные песни при изучении романа «Капитанская дочка», и произведения Моцарта («Маленькие трагедии»), и фрагменты опер М.И.Глинки и П.И.Чайковского «Руслан и Людмила», «Мазепа», «Евгений Онегин». Существуют и современные, неклассические интерпретации произведений русской классики. Так, например, молодой музыкант из Сиэтла Джошуа Ланца пишет очень яркие и эмоционально насыщенные песни на стихи А.С.Пушкина. Это развивает музыкальный вкус школьников, к тому же демонстрирует им современность и актуальность творчества поэта-классика.

Особенное место занимает музыка на уроках, посвящённых русской лирике 19-20 вв. Звучат не только романсы на стихи М.Ю.Лермонтова, А.А.Фета, Ф.И.Тютчева, Н.С.Гумилёва, М.И.Цветаевой. Современные рок-музыканты сейчас пишут очень много композиций на стихи русских поэтов. «Лиличка» группы «Сплин» на стихи В.В.Маяковского, «Заметался пожар голубой» группы «The Retuses» на стихи С.А.Есенина, цикл произведений С.Сургановой на стихи русских поэтов - эти композиции вызывают живой интерес старшеклассников, делают для них поэзию более близкой, понятной, актуальной. Особенно важно поддерживать стремление детей, владеющих музыкальными инструментами, положить на музыку стихи того или иного поэта. Такие опыты начинающих композиторов вызывают неизменные интерес и одобрение сверстников, побуждают и других детей обратиться к творчеству.

С 5 класса я использую музыкальные произведения при обучении школьников стихосложению. Не секрет, что ритм, рифма, стихотворные размеры не так просто даются не только ученикам, но порой и учителям. Поэтому я веду постоянную работу в этом направлении. В 5-6 классах, изучая ямб и хорей, мы слушаем песни из фильмов на слова Ю.Кима, Б.Окуджавы, Ю.Энтина. Музыка Е.Крылатова, А.Рыбникова, Г.Гладкова, знакомая с раннего детства, помогает школьникам весело и с удовольствием постигать сложные законы стихосложения. Подобные занятия мы проводим и на профильных сессиях по филологии для учащихся 6-7 классов г.Выборга. Опыт показывает, что литературно-музыкальные занятия не только вызывают интерес школьников и повышают их мотивацию в изучении данной темы, но и побуждают их к созданию собственных произведений, как поэтических, так и музыкальных.

В старших классах мы очень часто обращаемся к авторской песне. Этот феномен современной культуры очень близок детям, так как в авторской песне личность поэта и музыканта предстаёт перед ними ярко, образно, выпукло, в контексте эпохи [1, с. 12-16]. Судьбы и произведения русских бардов не оставляют подростков равнодушными. Говоря о противостоянии личности и тоталитарной системы, мы неизменно обращаемся к творчеству Александра Галича. Слушая искренний, печальный, исповедальный монолог лирического героя песен Галича, подростки постигают необычный художественный мир его произведений, осознают высоту гражданского подвига поэта и музыканта: в годы полной подчинённости искусства власти Александр Галич честно, бескомпромиссно, мужественно становится на сторону правды [5, с.73-74].

Песни Владимира Высоцкого особенно любимы школьниками всех возрастов. Широкий тематический спектр, богатство поэтической речи, глубина и метафоричность образов привлекают подростков, побуждают слушать песни этого выдающегося автора-исполнителя, изучать его эпоху, исследовать художественный мир его произведений. Высоким нравственным ценностям учат песни «Баллада о борьбе», «Я не люблю», «Он не вернулся из боя», «О поэтах и кликушах» и другие. Учеников привлекают искренность, задушевность, романтичность песен Владимира Высоцкого, который стал голосом не только своей эпохи, но и русской авторской песни в целом [3, с.378]. Его произведения мы часто исполняем всем классом под аккомпанемент гитары, и это придаёт урокам литературы, общешкольным мероприятиям особенную задушевность, способствует сближению школьников друг с другом, вызывает эмоциональный отклик исполнителей и слушателей.

Положительный результат проведения уроков литературы с использованием музыки заключается в том, что школьники сами стремятся воплотить свои чувства и мысли в образы с помощью звуков и музыки. Нередки случаи, когда после таких уроков ученики приносят или присылают в интернете свои первые, пока неумелые произведения. В этом случае поддержка учителя, его внимание, бережный и чуткий подход будут способствовать дальнейшему развитию творческого потенциала ребёнка, который, возможно, именно благодаря урокам литературы почувствовал желание творить, поверил в свои поэтические и музыкальные способности.

Конечно, такое желание нельзя не приветствовать, поэтому и во внеурочной деятельности содружество литературы и музыки продолжает приносить результаты. В нашей гимназии два литературно-музыкальных объединения, руководителем которых я являюсь: клуб авторской песни и вокально-инструментальный ансамбль «Крылья ветра». В числе достижений моих учеников – участие в региональных и муниципальных фестивалях и конкурсах, выступления на различных концертных площадках города, публикации стихотворений в городской газете и на сетевых форумах, написание песен на слова как известных поэтов, так и на свои собственные стихи.

Как учитель литературы, поэт, автор-исполнитель, стремлюсь научить детей любить и чувствовать музыку и поэзию, исследовать художественный мир литературных и музыкальных произведений, понимать связь эпохи и личности автора, воспринимать музыку и литературу как важнейшие духовные ценности жизни. Опыт работы показывает, что такая деятельность способствует развитию интеллектуального и творческого потенциала детей, способствует их социализации, воспитанию лучших нравственных и духовных качеств современных подростков.

«Наполним музыкой сердца, устроим праздники из буден…» - эти слова поэта и музыканта Юрия Визбора могут стать лейтмотивом всей системы работы на уроках литературы с использованием музыки.

1. Авторская песня: Книга для ученика и учителя / Сост. Вл. Новиков. М., 1997. С. 296.
2. Метапредметный подход в образовании: от теории к практике : сборник материалов Международной научно-практической конференции. 27 октября 2015 года / ред. кол. : И. А. Старовойтова [и др.] ; под общ. ред. В. В. Тюко. – Могилёв : УО «МГОИРО», 2015. – 274 с.
3. Новиков Вл. По гамбургскому счёту (Поющие поэты в контексте большой литературы) // Авторская песня. — М., 1997. — С. 371-408.
4. Осеннева, М. С. Литературно-музыкальная композиция как средство эстетического воспитания учащихся [Текст] / М. С. Осеннева ... - 2001. - № 8. - с. 23-24.
5. Эткинд Е. "Человеческая комедия" Александра Галича // Заклинание Добра и Зла: Сб. — М., 1991. — С. 71-89.