

УДК 821.121.1

<https://doi.org/10.36906/2500-1795/23-2/02>*Култышева О.М., Малютина А.Д.*

ИНТЕГРАЦИЯ МУЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ

Аннотация. В современной системе среднего общего образования существует запрос на совершенствование межпредметных связей культурных сфер в процессе обучения, причем особенно ощутимо эта потребность проявляется в изучении литературы – предмета, на котором тяжело отделить учебный материал от исторического и культурного контекста. В нынешних реалиях современные учителя крайне заинтересованы вопросом дополнительных форм обучения. Одним из них являются музыкальные аудиозаписи – размещенные в свободном доступе, они просты для поиска и элементарного использования на занятиях, что делает учебный процесс более насыщенным и интересным. Даже если найденный материал недостаточно соответствует поставленным школьной программой целям, всегда есть возможность его адаптации посредством применения современных технологий. Данная статья имеет целью теоретическое обоснование принципа междисциплинарных взаимодействий музыки и литературы в рамках образовательного процесса. К задачам относятся: анализ существующих между литературой и музыкой связей; предположение способов применения музыки во время изучения литературы в школе. При этом авторы статьи исходят из того, что музыка (музыкальное сопровождение к произведениям литературы) – это еще одна специальная форма художественного текста (в одном ряду с художественным чтением, живописными иллюстрациями к произведениям, сценическими и кинематографическими интерпретациями литературных произведений). С каждой новой формой возникает новое в интерпретации любого произведения. Появляется новое содержание, поэтому о художественном произведении нельзя судить только по его специальным формам (нельзя прочтение произведения заменять, например, прослушиванием его музыкальной интерпретации).

Ключевые слова: литература; музыка; общеобразовательная школа; взаимосвязь; интеграция.

Сведения об авторах: Култышева Ольга Михайловна, доктор филологических наук, профессор кафедры филологии, лингводидактики и перевода Нижневартковского государственного университета; ORCID 0000-0002-3916-9896; Малютина Анастасия Дмитриевна, студент 4 курса Нижневартковского государственного университета.

Контактная информация: 628609, Россия, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 36, ауд. 305; тел. 8(3466)273510; e-mail: kultisheva@inbox.ru; senreet2@gmail.com

O.M. Kultysheva, A.D. Malyutina

INTEGRATION OF MUSIC AND LITERATURE IN THE EDUCATION SYSTEM: INTER-SUBJECT RELATIONS

Abstract. In the modern system of secondary general education, there is a demand for improving interdisciplinary connections between cultural spheres in the learning process, and this need is especially noticeable in the study of literature – a subject in which it is difficult to separate educational material from the historical and cultural context. In the current realities, modern teachers are extremely interested in the issue of additional forms of education. One of them is musical audio recordings – placed in the public domain, they are easy to find and use in the classroom, which makes the learning process more rich and interesting. Even if the found material does not sufficiently correspond to the goals set by the school curriculum, there is always the possibility of adapting it through the use of modern technologies. This article aims to theoretically substantiate the principle of interdisciplinary interactions between music and literature within the educational process. The tasks include: analysis of the connections existing between literature and music; suggesting ways to use music while studying literature at school. At the same time, the authors of the article proceed from the fact that music (musical accompaniment to works of literature) is another special form of artistic text (along with literary reading, pictorial illustrations for works, stage and cinematic interpretations of literary works). With each new form, a new interpretation of any work arises. New content appears, so a work of art cannot be judged only by its special forms (reading a work cannot be replaced, for example, by listening to its musical interpretation).

Keywords: literature; music; comprehensive school; relationship; integration.

About the authors: Olga Mikhailovna Kultysheva, Doctor of Philology, Professor of the Department of Philology, Linguodidactics and Translation, Nizhnevartovsk State University; ORCID 0000-0002-3916-9896; Malyutina Anastasia Dmitrievna, 4th year student at Nizhnevartovsk State University.

Contact information: 628609, Russia, Nizhnevartovsk, st. Mira, 3b, room. 305; tel. 8(3466)273510; e-mail: kultisheva@inbox.ru; senreet2@gmail.com.

Култышева О.М., Малютина А.Д. Интеграция музыки и литературы в системе образования: межпредметные связи // Нижневартровский филологический вестник. 2023. №2. С. 19-25. <https://doi.org/10.36906/2500-1795/23-2/02>

Kultysheva, O.M. & Malyutina, A.D. (2023). Integration of Music and Literature in the Education System: Inter-Subject Relations. *Nizhnevartovsk Philological Bulletin*, (2), 19-25. (in Russian). <https://doi.org/10.36906/2500-1795/23-2/02>

К безусловной пользе применения музыки при изучении литературы можно отнести следующее:

- Нестандартный урок более интересен ученикам: благодаря ему они запоминают больший объем информации, нежели во время традиционного чтения учебника или рассказа учителя. Более того, подобные занятия повышают эрудированность воспитанников и расширяют их общеэстетический кругозор.
- Применение инновационных технологий приводит к ревалоризации учебного процесса. Ученики становятся мотивированнее, стремятся самостоятельно узнать новую информацию, выходящую за пределы школьной программы, и впоследствии поделиться новыми знаниями с педагогом и сверстниками, создать собственные архивы аудиоматериалов.
- Обсуждение проведенного нестандартного урока и его результатов развивает способности коммуникации, умение отстаивать собственную позицию и четко излагать мысли.

Взаимосвязь между музыкой и литературой безусловна. Так, ее можно проследить в произведениях литературы, содержащих в основе тему музыки: таковы маленькая трагедия А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери», цикл «Арфы и скрипки» и поэма «Двенадцать» А. А. Блока, повесть А.И. Куприна «Гранатовый браслет» и т. п.

Стоит также заметить, что художественное слово насыщается наибольшим поэтизмом и музыкальностью в лирических произведениях, где передается вся буря движения чувств за счет более сильной ритмической организованности. Известный критик В.Г. Белинский полагал: «Лирическое произведение не есть одно и то же с музыкальным произведением, но в их основной сущности есть нечто общее» (Белинский 1954: 15). Тем не менее, и через прозу можно передать музыкальность посредством ритма и внутренней создаваемой мелодии, но «услышать» ее не так легко: чаще всего она прослеживается подспудно, а спектр музыкальных ощущений раскрывается мимолетно средствами слова, не передающими всю многогранность звуковых ассоциаций. Однако есть и отдельный вид мастеров слова, способных даже в тишине воплотить наивысший уровень мелодичности, как это сделал А.И. Куприн в своем цикле очерков «Листригоны».

Конечно, затрагивая тему музыкальности прозы, нельзя не вспомнить и И.С. Тургенева, который ощущал музыкальные наслаждения как высшие. Пожалуй, в Яшке-Турке из рассказа «Певцы» И.С. Тургенев показал своего рода апогей музыкальности, передаваемой искусством слова через раскрытие не только тонкостей мелодичности голоса героя, но и через глубокое образное описание психологизма персонажей: «...редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нём была и неподдельная глубокая страсть... русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нём и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны» (Тургенев).

Безусловно, в литературном произведении читатель ощущает музыку при помощи слова и создаваемого им художественного образа.

Итак, мы разобрались в тесноте взаимосвязи литературы и музыки, но для полноты понимания подобной корреляции стоит точнее обозначить виды их взаимосвязи. С.П. Шер приводит 3 вида:

1. Симбиоз музыки и литературы (вокальная музыка)
2. Литература и музыка (программная музыка)
3. Музыка в литературе (Цит. по: Брузгене 2009: 94)

Под симбиозом двух обсуждаемых нами видов искусств подразумевается вокальная музыка, однако здесь возникают нетривиальные вопросы относительно главенства мелодии или слова, а также различных видов взаимодействия художественного образа и звучания в их единстве. Тем не менее, вне зависимости от характера взаимосвязи литературы и музыки в контексте их симбиоза чаще всего под вокальным творчеством подразумевается именно наделенное сознательными словесными элементами музыкальное искусство, не поэтическое. Однако отметим, что исчезновение слов в композиции приводит к потере содержательной стороны, из-за чего вся музыка, созданная для пения (речь идет о попури, романсах, кантатах и т. д.) приняла бы вид вокализма (Иванов, Тарасенко, Чунихин).

А вот литература в музыке – это уже переложение классических литературных произведений (как русских, так и зарубежных) в музыкальные версии. Однако здесь возникают некоторые трудности в поиске фактологического материала относительно особенностей интерпретации художественных текстов композиторами, поскольку они, как правило, подвергают музыкальные произведения существенным изменениям. Например, опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила», где композитор полностью ликвидирует «игривость» и легкую пикантность, которые лейтмотивом пронизывают поэму А.С. Пушкина. А вот в пушкинском «Евгении Онегине» энциклопедическая широта П.И. Чайковским почти не раскрывается, поскольку композитор выводит на первый план любовную линию, акцентируя внимание на чувствах героев и их эмоциях.

Если речь идет о музыке в литературе, то под ней, как правило, подразумеваются композиции, упомянутые в литературных произведениях, которые изучаются в рамках школьной программы. Материалом исследования здесь предстает непосредственно литература, поскольку различные опосредованные приближения к мелодии воспроизводятся исключительно за счет литературной техники и использования различных языковых средств со стороны автора произведения. Если рассматривать этот вид взаимодействия музыки и литературы в рамках образовательного процесса, то естественно, при таком раскладе урок литературы обогатят подходящие аудиоиллюстрации, поскольку учащиеся, услышав определенные музыкальные фрагменты и комментарии к ним, будут иметь возможность глубже воспринять и интерпретировать содержание данных им художественных текстов.

Итак, резюмируем. Оба рассматриваемых нами вида искусства находят свое продолжение и завершение друг в друге. Два этих культурных пласта гармонично

сосуществуют, взаимообогащая друг друга, а использование их связи в контексте образовательного процесса способно привести к динамичному совершенствованию художественного восприятия, а также к «аранжировке» малопонятных, но необходимых ученику механизмов, отражая образность коммуникации и конкретизацию. «Укрепление межпредметных связей» (Култышева 2023: 55) может способствовать лучшему пониманию художественного произведения на уроке литературы.

Поговорим о некоторых методах использования музыкальных композиций:

1. Использование музыки для создания атмосферы изучаемой на уроке эпохи, что способствует более углубленному пониманию эмоций, мыслей и чувств персонажей, связанных с текущим историческим контекстом – в качестве примера возьмем уже упомянутую выше оперу П.И. Чайковского «Евгений Онегин».

2. Мелодекламация. Иными словами, включение музыки в качестве фона для сопровождения лирических и прозаических произведений мелодией, помогающей в качественном эмоционально-чувственном восприятии создаваемых автором образов и художественного текста в целом. Для этого метода подходящей будет комбинация стихотворений Ф.И. Тютчева и фортепианный цикл П.И. Чайковского «Времена года».

3. Применение музыкальных произведений в процессе проведения обзорных лекций биографического характера. Здесь в качестве примера можно взять творческую историю А.С. Грибоедова, стоявшего у самых истоков зарождения русской классической музыки. Писатель занимался не только литературной, но и музыкальной деятельностью, оставив в своем наследии два дошедших до нас вальса: «Вальс ми минор» и «Вальс ля бемоль мажор».

4. Проведение сравнительного анализа литературных и музыкальных образов, локальное исследование разницы их интерпретации в классическом восприятии художественного произведения и его трактовка со стороны композитора. Этот метод корректнее всего использовать на заключительных этапах изучения произведения. Например, в завершение изучения пушкинской повести «Метель» имеет смысл прослушать одноименную музыкальную иллюстрацию Г.В. Свиридова.

5. Использование различных написанных на стихи определенных поэтов песен и романсов. Здесь стоит отметить, что интересным будет использование не только классических музыкальных композиций, но и современной музыки, в том числе и кавер-версий, написанных на лирические произведения. Например, песня группы «Сплин» «Маяк», вдохновленная посланием В.В. Маяковского «Лиличка! Вместо письма».

Помимо всего вышеперечисленного, следует подчеркнуть, что существует ряд уроков, где без использования музыки априори не обойтись: начиная от установленных по УНТ уроков, посвященных исторической и лирической песне, и заканчивая занятиями, где необходимо применение мультимедиа для обучающего образовательного эффекта в виде усиления наглядности.

Функции музыки на уроках литературы в школе разнообразны, и зависят они от того, к какому литературному роду принадлежит изучаемое произведение:

- При изучении эпоса музыкальные композиции помогают «обнаружить авторский подтекст и создает возможность контакта ученика с авторским сознанием и замыслом» (Свирина 1993: 249).

- При изучении драмы музыка «способствует пробуждению работы воображения ученика» (Свирина 1993: 249).

- При изучении лирики использование музыки направлено на создание определенной эмоционально-психологической атмосферы посредством используемой музыкальной интерпретации художественного текста. По словам Н.М. Свириной, в таком случае «природа поэзии раскроется в своем истинном, музыкально-гармоническом звучании» (Свирина 1993: 249).

Таким образом, можно заключить, что совместное использование на уроках литературы в общеобразовательной школе музыки и литературы реализует следующие педагогические задачи: создание благоприятной для качественного восприятия атмосферы, экспансия эстетической апперцепции, многогранный анализ произведения и его художественных образов. Все это повышает эффективность подачи материала на уроке литературы и формирования УУД.

ЛИТЕРАТУРА

Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 5. М.: Издательство академии наук СССР, 1954. 863 с.

Брузгене Р. Литература и музыка: о классификациях взаимодействия // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2009. №6. С. 93-99.

Иванов И.С., Тарасенко В.Б., Чунихин И.В. Взаимосвязь музыки и литературы // Старт в науке. URL: <https://school-science.ru/1/10/27795> (Дата обращения: 20.10.2023).

Колокольцева Е.Н., Дановский А.В., Дмитриева М.А. Межпредметные связи при изучении литературы в школе. М.: Просвещение, 1990. 221 с. (Библиотека учителя русского языка и литературы).

Култышева О.М. Современное филологическое образование в школе: проблемы и перспективы // Научные исследования и разработки 2023: гуманитарные и социальные науки: сборник материалов XVIII-ой международной очно-заочной научно-практической конференции, 8 февраля, 2023. Москва: Издательство НИЦ «Империя», 2023. С. 55-58.

Свирина Н.М. Музыка как средство образной конкретизации и образного обобщения на уроках литературы в 10 кл. Дис. к. пед. н. СПб., 1993. 265 с.

Тургенев И.С. Певцы. URL: <https://clck.ru/32juD2> (Дата обращения: 20.10. 2023).

REFERENCES

Belinskij, V.G. (1954). Polnoe sobranie sochinenij: V 13 t. T. 5. M.: Izdatel'stvo akademii nauk SSSR, 863 s.

Bruzgene, R. (2009). Literatura i muzyka: o klassifikacijax vzaimodejstviya. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossijskaya i zarubezhnaya filologiya*. №6. S. 93-99.

Ivanov I.S., Tarasenko V.B., Chunixin I.V. Vzaimosvyaz muzyki i literatury. *Start v nauke*. URL: <https://school-science.ru/1/10/27795> (Data obrashheniya: 20.10.2023).

Kolokol'ceva, E.N., Danovskij, A.V., & Dmitrieva, M.A. (1990). Mezhpredmetnyye svyazi pri izuchenii literatury v shkole. M.: Prosveshhenie, 221 s. (Biblioteka uchitelya russkogo yazyka i literatury).

Kulty'sheva, O.M. (2023). Sovremennoe filologicheskoe obrazovanie v shkole: problemy i perspektivy. Nauchnyye issledovaniya i razrabotki 2023: gumanitarnyye i social'nyye nauki: sbornik materialov XVIII-oj mezhdunarodnoj ochno-zaochnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, 8 fevralya, 2023. Moskva: Izdatel'stvo NICz «Imperiya», S. 55-58.

Svirina, N.M. (1993). Muzyka kak sredstvo obraznoj konkretizacii i obraznogo obobshheniya na urokax literatury v 10 kl. Dis. k. ped. n. SPb., 265 s.

Turgenev, I.S. Pevcy. URL: <https://clck.ru/32juD2> (Data obrashheniya: 20.10. 2023).

© Култышева О.М., Малютина А.Д., 2023