

«И ПЛЫВУТ, И РАСТУТ ЭТИ ЧУДНЫЕ ЗВУКИ!...»

(МУЗЫКА НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ)

«AND THESE WONDERFUL SOUNDS FLOAT
AND GROW!...»

(MUSIC IN A LITERATURE LESSON)

БАЛИНА ИРИНА ДМИТРИЕВНА
BALINA IRINA DMITRIEVNA

учитель русского языка и литературы, МБОУ «Череповская основная школа» (Хиславичский район, Смоленская область)
teacher of Russian language and literature, MBOU «Cherepovo Basic School» (Khislavichi district, Smolensk region)

КУЛЕШОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
KULESHOVA LYUDMILA ALEKSANDROVNA

директор МБОУ «Череповская основная школа» (Хиславичский район, Смоленская область)
director of MBOU «Cherepovo Basic School» (Khislavichi district, Smolensk region)

Ключевые слова: эстетическая культура учащихся, музыка, литература, урок литературы, диалог искусств, образовательное пространство, Я. П. Полонский.

Keywords: aesthetic culture of students, music, literature, literature lesson, dialogue of arts, educational space, J. P. Polonsky.

Аннотация. Основными целями изучения литературы являются воспитание основ духовно-эстетического восприятия произведений литературы, чувства слова в художественном тексте и подготовка учащихся к самостоятельному духовно-эстетическому осмыслению художественного текста с опорой на сформировавшуюся культуру чувств. В статье на примере литературно-музыкальной композиции по творчеству Я. П. Полонского рассматривается обучение художественно-эстетическому прочтению художественных произведений в контексте диалога искусств — Слова и Музыки.

Annotation. The main aims of literature studying are creation of aesthetical feeling of literature and preparing children for it independent spiritual understanding. On the example of literature-musical composition, dedicated to J. P. Polonsky, the author shows educational process in the context of art dialogue — Word and Music

Звучащее слово шедевров изучаемых литературных произведений играет огромную роль в утверждении начал эстетической культуры учащихся: «Литературе — искусству слова — подвластно все... каждое из произведений синтетических искусств имеет литературную основу. Постигание образного мира и эстетических законов литературы становится «ключом» к пониманию других видов искусств» [15, с. 126–127].

Нельзя не согласиться с авторитетным мнением выдающегося российского ученого, педагога и публициста В. Я. Стоюнина, который полагал, что «из всех искусств поэзия доступнее прочих при образовании общественном; доказывать же, какое важное значение при воспитании имеют искусства нет надобности. Разумеется, ученику необходимо разумно объяснять поэтические красоты и идеалы, в которых он найдет средоточие интересов человеческих и национальных. Искусство практически всегда представляет нам человека и народ; а к пониманию-то их интересов и стремимся мы» [16, с. 51].

Музыка и Слово — две уникальные составляющие современного урока литературы в контексте диалога искусств [7, 8]. Именно тексты литературной и музыкальной классики встраивают сознание учащегося в отечественный культурно-исторический контекст и закладывают основы восприятия мира и традиционных ценностей.

Использование литературно-музыкальной композиции при изучении биографии и творческого наследия писателей и поэтов в школьном филологическом учебно-воспитательном процессе является одним из важнейших условий для непосредственного общения учащихся с истинными шедеврами мирового искусства — и реализацией главной задачи — формирования путем активизации слушательских впечатлений подрастающего поколения от Литературы как искусства Слова и Музыка как искусства интонируемого этического смысла [1, 7].

Сельская малокомплектная школа — это полихудожественное образовательное пространство, в которой подчиненная общей цели цепь развивающихся учебно-воспитательных ситуаций нацелена на творческое развитие личности учащегося. Как отмечают исследователи, «объем знаний по искусству, получаемый учащимися на уроках и в рамках внеклассной деятельности, находится в определенной зависимости от эстетической направленности учебно-воспитательного процесса в школе, от творческой заинтересованности и активности препода-

вателей, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт в рамках предметных областей «Искусство», «Филология», «Общественно-научные предметы» [9, с. 24].

Современная научно-образовательная практика благодаря ориентации на «принципиально важные вопросы формирования общей культуры и художественно-эстетической среды образования, развития одаренности и художественного творчества и др.» [4, с. 89] помогает обеспечить высокий уровень познавательного интереса, интеграцию теоретического знания с практическим опытом и способствует развитию творческой активности.

Диалог искусств — музыки, театра, литературы, изобразительного и хореографического искусства — позволяет сдвинуть границы учебного и внеучебного образовательного пространства школы, предоставляя творчески мотивированным и одаренным ученикам прекрасную возможность проявлять свои таланты и способности на различных мероприятиях: «Художники начинают слышать музыку живописного пространства, музыканты видеть цвета рождающихся звуков или их пластическое выражение. И тут оказываются возможными два пути: 1) обогащение языка одного искусства за счет другого искусства; 2) стремление к синтезу нескольких искусств в одном произведении» [6].

В виду способности раздвигать временные и пространственные рамки литературно-музыкальная композиция как «инновационная форма обучения в области поликультурного развития с учетом социокультурной среды региона» [2] благодаря интеграционной функции художественной культуры создает особое образовательное и социокультурное пространство, которое, как мы отмечали уже в одной из наших предыдущих статей, «позволяет не только пробудить интерес современных учащихся к миру искусства и культуры, но и сформировать творческие потребности в разных способах воплощения познавательно-исследовательских и художественных интересов» [11, с. 144–147].

Литературно-музыкальная композиция, являясь «средством мобилизации интереса как стимула самообразования, средством гармонизации личности, развития способности эмоционального сопереживания как основы для полноценного восприятия искусства и формирования художественно-творческих потенциалов» [17], на наш взгляд, — это один из множества элементов школьного учебно-воспитательного процесса в контексте диалога искусств, влияющих на систему оценки качества образования

по предметам искусства в современной школе [3, с. 13–16].

В декабре 2019 года будет отмечаться 200 лет со дня рождения Якова Петровича Полонского — русского поэта и прозаика, чьей творческой индивидуальности в течение долгой (более 50 лет) литературной деятельности были свойственны постоянные духовно-эстетические искания смысла жизни.

Урок литературы в контексте диалога искусств «Яков Полонский и музыка», проведенный в рамках литературно-музыкальной композиции, ставил своей целью познакомить учащихся с личностью и творчеством поэта, чья поэзия отличается исповедальностью и психологизмом, и кто, по словам литературоведа Д. С. Мирского, является «самым романтичным из эклектиков середины века» [12, с. 348–351].

Задачи на уроке ставились следующие: образовательные — проконтролировать степень усвоения материала, изученного в предыдущих классах по теме «Поэзия XIX века», а также знаний теории литературы по теме «Род и жанр литературного произведения»; проконтролировать степень усвоения следующих умений и навыков: подобрать материал по изученной теме из учебника, дополнительной литературы; составить связный рассказ по предложенной теме; формирование общеучебных умений и навыков — учебно-интеллектуальных и учебно-информационных; воспитательные — продолжить работу над культурным, грамотным построением речи и ее выразительностью; осуществлять нравственное воспитание, обращая внимание на содержание стихов Я. П. Полонского; включить всех в общеобразовательный процесс в контексте диалога искусств, сделав каждого учащегося активным участником урока; развивать интеллектуальные способности, требующие переноса полученных знаний и умений в новую ситуацию.

В начале литературно-музыкальной композиции в качестве эпиграфа прозвучало стихотворение Я. П. Полонского «Музыка», посвященное П. И. Чайковскому:

И плывут, и растут эти чудные звуки!
Захватила меня их волна...
Поднялась, подняла и неведомой муки,
И блаженства полна...
И божественный лик, на мгновенье,
Неуловимой сверкнув красотой,
Всплыл, как живое виденье
Над этой воздушной, кристальной волной, —
И отразился,

Яков Петрович Полонский
(1819–1898)

И покачнулся,
Не то улыбнулся...
Не то прослезился...

Отличительная особенность поэзии Полонского — внутренняя музыкальность. Трудно назвать другого поэта, чье творчество так привлекало внимание композиторов — Чайковского и Даргомыжского, Танеева и Рахманинова. Народными песнями стали «Песня цыганки» («Мой костер в тумане светит»), «Вызов» («За окном в тени мелькает русая головка...»), «Затворница» («В одной знакомой улице...»).

Поэт Яков Полонский — явление в русской литературе уникальное. Его путь в литературу начался на рубеже 30–40-х годов XIX века, когда вся страна была потрясена трагической гибелью А. С. Пушкина и его не менее яркого младшего современника М. Ю. Лермонтова. В обзоре русской литературы за 1842 год критик В. Г. Белинский, к авторитетному мнению которого прислушивалось все просвещенное население России, писал: «Прошлый год был не богат стихами, а будущий — это можно сказать смело — будет еще беднее. Лермонтова уже нет, а другого Лермонтова не предвидится... хоть совсем не пиши стихов. И их, в самом деле, пишут или по крайней мере печатают меньше» [5].

Тем не менее, не смотря на столь мрачное «пророчество» Белинского, русская поэзия обогатилась

еще одним ярким именем. Яков Петрович Полонский — удивительный лирик, в творчестве которого отразилась история всей русской классической поэзии XIX века: первые стихотворные опыты начинающего поэта заслужили похвалу В. А. Жуковского, а последние его произведения были созданы на заре русского символизма.

Поэзия и «поэтика автобиографической прозы» [13, 14] Я. П. Полонского быстро нашла своего благодарного слушателя — и простого обывателя, и тонкого ценителя русской словесности. И. С. Тургенев писал, что в стихах поэта присутствует «смесь простодушной грации, свободной образности языка, на котором еще лежит отблеск пушкинского изящества и какой-то иногда неловкой, но всегда любезной честности и правдивости впечатлений» [18, с. 312].

В продолжение литературно-музыкальной композиции учащимися выразительно прочитаны фрагменты из исследования музыковеда Г. М. Ганиной:

Чтец 1. «Поэзия Полонского многолика. Многие стихотворения представляют собой своего рода маленькую исповедь, лирический монолог не только самого автора, но и его героев. Все это, а также лиричность содержания, предельная простота формы, разговорная естественность интонаций объясняет то, что многие композиторы писали музыку на стихи Полонского» [10].

Работая в жанре романа Я. П. Полонский следовал лучшим традициям русской поэзии, но проявил и свою творческую неординарность. Новаторство поэта следует искать не во внешних признаках данного жанра, а в новом внутреннем содержании, которым этот жанр наполнился.

Чтец 2. «Музыкальные произведения, написанные на стихи Полонского, отличаются жанровым разнообразием. Это многочисленные романсы, среди которых можно встретить романс бытовой («Моей молоденькой соседке» А. Архангельского), городской («Затворница» Н. Казанли), цыганский («Погадай мне, старуха» Е. Кочубей), элегия («Лебедь» Ф. Боброва), танцевальный («Вальс» Э. Направника), философский («Диссонанс» С. Рахманинова)» [10].

Романсы поэта представляют собой стихи очеркового плана, написанные под явным влиянием «натуральной школы», в которых звучат прозаические, разговорные интонации, мелькают подробности городского быта. Колорит такого романа

вполне соответствует быту городских жителей, облюбованному физиологическим очерком.

Чтец 3. «Несколько сочинений написаны в жанре мелодекламации, которая была популярна на рубеже XIX и XX веков и почти не исполняется ныне («Дубок» С. Кашеварова, «Беглый» Вильгушевича, «Что мне она» Э. Рейснер-Куманиной). Есть вокальные дуэты («Луч Надежды» Э. Направника), трио («Птичка» П. Воротникова), хоровые сочинения для разных составов, кантаты («Утро» А. Рубинштейна, «В память двухсотой годовщины рождения Петра Великого» П. Чайковского), инструментальный цикл («Кузнецик-музыкант» М. Иванова)» [10].

Чтец 4. «Внимательно вчитываясь в название стиха, мы замечаем, что некоторые из них напрямую связаны с музыкой («Из вечности музыка вдруг раздалась...», «И плывут, и растут эти чудные звуки...», «Запой, и все в пленительном покое...»). В других живет то неуловимое, трепетное, глубинное ощущение музыкальности, которое подчас притягивает к одному и тому же тексту разных композиторов («За окном в тени мелькает», «Мое сердце — родине», «Молитва», «Птичка» и др.)» [10].

Чтец 5. «По-особому чутко воспринимали интонации поэтических текстов Я. П. Полонского его современники — П. И. Чайковский и С. И. Танеев. Оба композитора дружили с Яковом Петровичем, состояли с ним в переписке. Чайковским написана опера «Черевички» на либретто Полонского, 2 кантаты, 4 романа, которым присущи жанрово-бытовые черты, эмоциональная открытость. Произведения Танеева (16 романсов и хоры) более сдержанны, философичны. Вокальные сочинения носят названия «стихотворения с музыкой», что подчеркивает пристальное внимание к слову. Среди хоровых произведений Танеева выделяются 12 хоров а capella смешанных голосов ор. 27, которые Б. В. Асафьев отметил «как высшее достижение классического стиля русской хоровой музыки» [10].

В качестве музыкального оформления для проведения урока были подобраны фонограммы песен на стихи Я. П. Полонского, положенные на музыку композиторами П. И. Чайковским — «За окном в тени мелькает», «Мой костер в тумане светит», «Ночь (Отчего я люблю...)», «Привет (Привет тебе, привет...)»; С. В. Рахманиновым — «Встреча (Вчера мы встретились...)», «Диссонанс

(Пусть по воле судеб...)), «Музыка (И плывут, и растут...)»; А. Т. Гречаниновым — «Птичка»; А. С. Даргомыжским — «Вызов (За окном в тени мелькает...)», «Русая головка»; С. И. Танеева — «Маска (В пестроте и многолюдстве...)», «Ангел», «В горах Шотландии (Спишь ли ты, брат мой...)», «В годину утраты», «Свет восходящих звезд», «В дни, когда над сонным морем», «Вечер (Зари догорающей пламя...)», «Зимний путь (Ночь холодная...)», «На корабле (Стихает, ночь темна...)», «Ночь в Крыму (Помнишь лунное мерцание...)», «Последний разговор (Соловей поет в затишье...)».

Как видим, Поэзия, как высший род искусства, по-своему заключает в себе элементы всех других искусств. Истинный поэт влагает в свое слово нераздельно с его внутренним смыслом и музыкальные звуки, и краски, и пластичные формы.

Список литературы:

1. Акишина Е. М. Музыка как искусство интонируемого этического смысла / Е. М. Акишина // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. — 2014. — № 4. URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/akishina.pdf (дата обращения 25.10.2019).
2. Акишина Е. М., Гальчук О. В., Печко Л. П. Инновационные формы обучения в области поликультурного развития с учетом социокультурной среды региона / Е. М. Акишина, О. В. Гальчук, Л. П. Печко // Педагогика искусства. — 2018. — № 4. — С. 241–250.
3. Алексеева Л. Л. О системе оценки качества образования по предметам искусства в современной школе / Л. Л. Алексеева // Музыкальная и художественная культура в образовании: инновационные пути развития: материалы IV международной научно-практической конференции. — Ярославль: РИО ЯГПУ, 2019. — 203 с. — С. 13–16.
4. Алексеева Л. Л. Культура личности, искусство и одаренность в контексте эстетических исканий / Л. Л. Алексеева // Педагогика искусства. — 2018. — № 2. — С. 89–94.
5. Белинский В. Г. Собр. соч.: в 9 т. / В. Г. Белинский. — М.: Худож. лит., 1982.
6. Бобылева А. Театральная утопия А. Аппиа / А. Аппиа // Живое искусство. Сб. статей. Сост., пер., коммент. А. Бобылевой. — М., 1993.
7. Гальчук О. В. Музыка и урок литературы в школе: взаимодействие искусств и интеграция / О. В. Гальчук // Учитель музыки. — 2019. — № 1 (44). — С. 25–28.
8. Гальчук О. В. Современный учащийся — деятельный участник диалога искусств / О. В. Гальчук // Профессиональное образование. Столица. — 2013. — № 3. — С. 47–49.
9. Гальчук О. В. Художественное и культурологическое образование в общеобразовательных организациях / О. В. Гальчук // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. — 2019. — № 3. — С. 16–25.
10. Ганина Г. М. Музыка на стихи Якова Петровича Полонского / Г. М. Ганина // Мультимедийный ресурс «Все, чем жила душа моя...». URL: http://info.rounb.ru/elbibl/el_res/Polonskii_cd/music.htm (дата обращения 20.10.2019).
11. Кулешова Л. А. Предмет «Мировая художественная культура» и процессы формирования местной идентичности / Л. А. Кулешова // Творческое становление детей и молодежи: теория, практика, региональный аспект: сборник докладов по итогам межрегионального междисциплинарного научного кластера «Смоленск: искусство и процессы формирования местной идентичности» (22 июня 2017 г.) и научного семинара «Предикторы творчества» (26 октября 2017 г.). — М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2017. — 151 с. — С. 144–147.
12. Мирский Д. С. Поэты-эклектики / Мирский Д. С. // История русской литературы с древнейших времен до 1925 года. Пер. с англ. Р. Зерновой. — London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992.
13. Новокрестьянских Е. Г. Поэтика автобиографической прозы русских поэтов второй половины XIX в.: А. А. Григорьева, Я. П. Полонского, А. А. Фета: дисс. кандидата филологических наук / Е. Г. Новокрестьянских. — Улан-Удэ, 2008.
14. Пронина Л. А. Яков Полонский и время. — Рязань: Поверенный, 2004.
15. Смелкова З. С. Литература как вид искусства / З. С. Смелкова. — М., 1997.
16. Стоюнин В. Я. Мысли о наших гимназиях / В. Я. Стоюнин // Избранные педагогические сочинения. — М., 1991.
17. Терентьева Л. М. Литературно-музыкальная композиция как средство эстетического воспитания учащихся / Л. М. Терентьева // Социальная сеть работников образования: Электронный ресурс. URL: <https://nsportal.ru/shkola/literatura/library> (дата обращения 25.10.2019).
18. Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: в 28 т. — Т. 15. — Корреспонденции. Речи. Предисловия. Открытые письма / И. С. Тургенев. — М.—Л.: Наука, 1964.