

*Бухниева Елена Анатольевна,
кандидат педагогических наук*

Измаильский государственный гуманитарный университет

Государственный стандарт начального образования ставит определенные требования к учебной дисциплине «Искусство» (3, 46–54). Доминирующими остаются уроки «Музыки» и «Изобразительного искусства», в основу которых положен принцип объединения разных видов искусства (хореографического, театрального, экранных видов) для формирования у детей представления о целостной художественной картине культурного пространства. Средствами координации между этими предметами могут быть межпредметные связи, интегрированные уроки, широкие темы или даже курсы читаемых дисциплин.

Практика подтверждает, что хорошие основания для проведения интегрированных уроков дают сочетание предметов чтение – музыка.

Интеграция – это объединение в одно целое каких-либо частей, естественная взаимосвязь наук, учебных дисциплин, разделов, тем разных учебных предметов на основе ведущей идеи и ведущих положений с глубоким, последовательным и многогранным раскрытием изучаемых процессов и явлений (5, 286). Так, например, проводя урок по изучению нотной грамоты на тему „Ноты и нотный стан“, учитель объясняет, что по виду нотного знака и расположению его на нотном стане можно точно определить длительность и высоту музыкального звука. На этой основе появилось изречение – „Разыграно, как по нотам“, т.е. сделано быстро, четко, точно.

При разработке системы уроков чтения и музыки в начальной школе, учителю необходимо определить их цель, пересмотреть содержание изучаемого материала, выбрать методы, средства и формы организации обучения, адекватные поставленной цели, спрогнозировать результат. Слушание музыки на уроках чтения – интегрированный урок «Выразительное чтение – музыкальный разговор» – станет наилучшим приемом закрепления изученной литературной темы. Но самое главное, слушание музыки невольно заставляет учеников думать, переживать, что-то представлять. Они мысленно начинают рассказывать услышанное, а это уже идет развитие внутренней речи. С помощью учителя ученики могут озвучивать свои впечатления – это уже развитие устной речи. Безусловно, такие занятия требуют много времени, которого в учителя нет. Вот поэтому в школе названный вид работы проводится эпизодически: работа эта серьезная, требует от учителя больших творческих способностей, а от учащегося – огромного внимания. Научить детей слушать и понимать музыку – одна из главных задач и уроков чтения, и уроков музыки. Для изучения литературных произведений с помощью музыки методическая наука предоставляет разные приемы, один из них музыкальное иллюстрирование.

Музыкальное иллюстрирование – метод организации учебно-воспитательного процесса (приём работы над анализом художественного текста), который воздействует на эмоциональную сферу ребёнка. Музыкальное иллюстрирование часто используют и на интегрированных уроках.

Сочетание чтения и музыки будет целесообразным при изучении поэзии, особенно о природе. Литературно-музыкальные параллели и сопоставления эстетически оправданы: музыка – душа поэзии, проясняет и открывает ее. Она делает поэтическое слово более глубоким по смыслу и более легким по восприятию. Например, часто можно слышать такое высказывание: «Его речь прозвучала диссонансом по отношению к другим выступающим». Слово *диссонанс* – музыкальный термин. Следует понимать, что его речь была резкой и вступила в противоречие с другими выступающими.

Обогащенное ритмом и мелодией, поэтическое слово начинает играть всеми своими красками: «Главной целью композитора, – писал академик Б.В.Асафьев, – всегда бывает стремление выразить с возможно большей чуткостью замысел поэта и усилить музыкой эмоциональный тон стихов» (1, 58). Так, в музыкальном языке наблюдаем акцентирование отдельных звуков, которые периодически повторяются через равные промежутки времени. Прочитаем два отрывка из стихотворений А.Пушкина «Зимний вечер» и М.Лермонтова «Тучи», расставив знаки ударения в словах:

Бу ря мгло ю не бо кро ет, Ви хри снеж ны е крут я,

То, как зверь о на за во ет,

То за пла чет , как ди тя. А.Пушкин

Туч ки не бес ны е , ве чны е стран ни ки!

Сте пью ла зур но ю, цепь ю жем чуж но ю

Мчи тесь вы , буд - то как я же, из гнан ни ки,

С ми ло го се ве ра в сто ро ну юж ну ю. М. Лермонтов

В первом отрывке каждая строка делится на четыре одинаковые части с чередованием ударных и безударных слогов. Написана она хореем. Во втором отрывке строка тоже делится на 4-е одинаковые части, но уже с первым ударным и двумя безударными (второй и третий) слогами. Легко заметить, что сильные и слабые слоги в обоих примерах периодически повторяются, однако М.Лермонтов написал стихотворение дактилем.

Слушая песню или инструментальную мелодию, можно заметить, что некоторые звуки в какой-то степени также периодически выделяются среди других по своей высоте, длительности, силе. Соответственно слогам (ударным и безударным) в поэтической речи, в музыкальной – выступают доли – сильные (ударные) и слабые (безударные).

Кроме вышеупомянутых приемов, интересной формой работы является проведение урока-концерта на разные темы: Например: «Любимые литературные герои в музыке». Конечно, подготовка к такому уроку требует определенного времени. Детям заблаговременно следует поставить задачи:

1) припомнить, какие герои посещали уроки на протяжении года;

2) подготовить словесную характеристику своему любимому литературному герою и попытаться составить к ней музыкальную (определить, какая музыка может его сопровождать).

Готовясь к уроку, дети могут подобрать знакомые музыкальные произведения, которые отвечают характеру героя. Если же у них возникают трудности, то учитель предлагает несколько музыкальных произведений или песен разного плана. Они наиболее удачно должны иллюстрировать героя. Может быть и так, что одно и то же произведение подходит для характеристики нескольким разным персонажам, тогда вместе с учителем следует установить общие и отличительные особенности любимого героя и дополнить его характеристику музыкальной импровизацией.

Музыкальным добавлением к уроку на тему «Любимые литературные герои в музыке» могут быть следующие произведения:

- С.Майкапар. Фортепианный цикл «Бирюльки»: Сиротка. Маленький командир. Пастушок. Вальс.

- В.Гаврилин. Четыре расположения духа (Раздумья. Прелюдия. Печальное расположение духа. Марш.).
- С.Слонимский. «Марш Бармалея», «Вальс Золушки», «Танец Кота в Сапогах».

Одним из приемов заинтересованности учащихся в изучении литературных текстов является подбор музыкального материала для уроков чтения. Так, знакомясь с народным творчеством, как с основным источником развития речи, на примерах текстов народных песен учащиеся пополняют свой словарный запас новыми словами, словосочетаниями, пословицами и поговорками.

Каждый исторический период в жизни общества имеет свои песни, отражающие реальную действительность. Поэтому такой материал следует использовать систематически, на протяжении всего учебного года. Так, учитель может показать, к примеру, взаимопроникновение литературы и музыки во второй половине XIX века, расширяя и углубляя, таким образом, представление учащихся о культурном наследии. Естественно, что не только литература, но и музыка выражают общественную позицию человека и воспитывает его, обогащая эмоциональный мир, образное человеческое мышление.

А. Горький, например, формируя этот новый художественный метод, уделял огромное внимание народной песне. Писатель всегда заботился об изучении музыкального фольклора, призывал деятелей искусства создавать новые песни. Так, в его время, передавая быт людей, их чаяния и стремления пели «Ах, дубинушка, ухнем!». Чтобы пополнить знания учащихся о песне, можно провести урок на тему «Истоки красоты в песне» или «Размышления над песней».

Песни расширяют объем знаний учащихся и соответственно способствуют развитию речи школьников. В песне происходит одновременно звучание музыки и слова – процесс соединения музыкальной и поэтической речи, настроения и образов. На простом примере песни мы видим тесную связь между двумя видами искусства – музыкой и литературой, которые совместно выполняют функцию всестороннего развития личности.

Но на песне связь музыки и чтения не прекращается. Эта тесная связь хорошо видна в опере, где простая разговорная речь сливается с музыкальной, создавая совместно неповторимые образы. Песня, опера, оперетта, кантата, оратория – примеры тесной, взаимодополняющей, взаимообогащающей связи между музыкой и литературой.

Почти каждый человек задумывается над тем, как рождается песня в народе, при каких условиях, почему автор ее очень часто остается неизвестен, почему она живет веками, переходя от поколения к поколению. Тема о рождении и жизни песни будет намного содержательней и интересней, если вспомнить известные слова Н.В. Гоголя: «По Волге, от верховья до моря, на всей веренице влекущихся барок заливаются бурлацкие песни. Под песни рвутся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи, и как грибы вырастают города» (2, 76).

Интересно сообщить учащимся и о том, что неграмотная бабушка Федосова сохранила в своей памяти 30 тысяч стихотворных произведений, среди которых немало народных песен, а известный фольклорист, режиссер П. Демущий в двух селах записал около 700 народных мелодий.

Взаимосвязь литературы и музыки мы наблюдаем во многих литературных произведениях, в основе которых лежит музыкальная тематика: «Квартет» И.Крылова, «Моцарт и Сальери» А. Пушкина, «Певцы» И.Тургенева, «Музыкант» Т. Шевченко, «Слепой музыкант» В. Короленко, «Крейцерова соната» Л. Толстого, «Как сложили песню» А. Горького, «Марсельеза» Л. Андреева, «Интермеццо» М. Коцюбинского, «В космическом оркестре» П. Тычины, «На репетиции VII симфонии Шостаковича» А. Толстого, «Шопен» М.Рыльского и др.

Композитор М. Мусоргский считал музыку «художественным воспроизведением человеческой речи во всех тончайших изгибах ее», т.к. есть художественные преимущества в сочетании звуков: в музыке в тысячу раз больше эмоциональных оттенков, нежели в сочетании слов. И наоборот – художественное слово более всего становится музыкальным и лирическим произведением, передающим движения чувств. Проза тоже может звучать музыкально. У нее есть ритм, внутренняя мелодия, сохраняется тембровая полифония, как и в стихах. По силе и выразительности музыка в прозе отличается от музыки в стихах, так как в прозе отсутствует метр. Поэтому услышать музыку в прозе не так легко, тем более там, где она проходит подспудно, где музыкальные впечатления вызываются исключительно средствами слова и без музыкальной терминологии. В прозаических произведениях, где образы или картины наполнены звуковыми ассоциациями, словами, относящимися непосредственно к музыке как самостоятельному виду искусства, музыка прослушивается лучше.

Естественно, в литературном произведении речь идет лишь о «музыке», которую ощущаем внутренним слухом, представляя ее звучание посредством словесных образов. Однако мастерство и вдохновение поэта, его внутренний слух способны, путем соответствующей «речевой инструментовки», настраивать читателя на музыкальный лад, заставлять его услышать «музыку» через слово. «Поэт, конечно, может вовсе не упоминать ничего о музыке, и все-таки стихи – это действие поэтическое, т.к. процесс звучания стихов у поэта будет музыкальным», – писал Б. Асафьев (1, 54)

В одном из индийских трактатов сказано: «Издревле никто и не думал читать что-либо без музыки или интонировать без слов. И чем древнее тексты, тем больше пения, музыки и игры и меньше того, что надо читать и произносить. И нет здесь музыки без слова, строки и буквы; они для музыки то же, что ось для колеса. В пространстве мира и миров нет слов, строк и поэм, но есть звук; он строит все пространство вселенной... А на язык струны лишь капля (этого звука) попадает, и стихами, не смоченными этой влагой, не спасешься... Если пропадает волшебство музыки, недвижима остается ось, что вращает колесо мироздания» (4, с. 28).

Со временем искусство слова и музыка обособились друг от друга, но общие черты, сближающие два вида искусства, сохранились. Позволим себе отметить общие черты литературы и музыки. Общественный характер – понимание произведения как некоего общения автора, воплощающего человеческие чаяния и помыслы с людьми. Историческое осмысление действительности и опосредованное отражение ее в художественном образе, представляющем единство обобщенного и конкретного, объективного и субъективного, типичного и характерного.

Как видим, близка музыке стихотворная речь, содержащая музыку в себе как таковую в форме чего-то «проникающего в самую глубь души». Определяя таким образом близость музыки и поэтического слова, П.Чайковский писал о поэзии А.Фета. «А.Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзией, и смело делает шаг в нашу область (т.е. музыку)» (6, 429). При этом связь музыки и поэтического слова не только духовна, но и материальна. Материальной стороной взаимосвязи поэзии и музыки являются некоторые приемы структурирования текста. К числу таких Л.Казанцева относит:

- метроритмическую организацию стиха;
- особенности формообразования строфы, подобной музыкальному периоду;
- репризность;
- варьирование.

Более того, литература подчас заимствует у музыки сугубо музыкальные средства, воплощая их в содержание. Так, например, в стихотворении Н.П.Огарева «Бал» части текста предваряются иноязычными обозначениями темпов, принятыми в музыке.

Существует и обратное влияние литературных форм на музыку. В отличие от строгих музыкальных форм, которые подчас заимствует литература, музыка от литературы перенимает свободу развертывания (принцип сквозного развития), стремление к конкретности (программная музыка).

Так, некоторые литературные произведения имеют музыкальную тематику. Например, «Крейцера соната» Л.Толстого; «Певцы», «Песнь торжествующей любви» И.Тургенева; «Певчие», «Скрипка Ротшильда» А.Чехова.

Следует отметить писателей, которые не выносили в название своих произведений музыкальной терминологии, но отличались удивительной музыкальностью языка. К примеру, проникнуты музыкой страницы произведений Н.Гоголя, А.Блока «На лугу», «Ветер принес издалека», С.Есенина «Закружилась листва золотая».

Многие народные сказки включают в себя пение персонажей (например, русские народные сказки «Колобок», «Кот, петух и лиса» и др.), игру героев на разных музыкальных инструментах; дудочке, скрипке, гусях. Музыкальные иллюстрации, будучи характеристиками внутреннего мира героев, являются неотъемлемой частью драм. Например, «Бесприданница» А.Островского, «Вишневый сад» А.Чехова и др. Значение музицирования велико в произведениях И.Тургенева «Дворянское гнездо», «Отцы и дети»; Л.Толстого «Война и мир», Н.Чернышевского «Что делать?» и др.

Некоторые писатели сам процесс создания литературного произведения уподобляли процессу музицирования. Так, А.Толстой писал: «Не только идеи, понятия, но и картины самые сложнейшие, самых тончайших оттенков я могу передать словами. Получается так, как будто бы в человеческом мозгу есть какие-то тысячи, может быть, миллионы клавиш, и человек, говорящий словами, как будто невидимыми пальцами играет на этой клавиатуре мозга, и в голове воспринимающего возникает та же самая симфония».

Другой позицией, обуславливающей естественность синтеза литературы и музыки в учебном процессе, является направленность педагогики на создание у школьников целостного представления о мире.

В настоящее время в научной литературе определены следующие типы взаимодействия искусства, и в частности, литературы и музыки:

- межпредметные связи в пределах традиционного учебного плана;
- комплексный подход к полихудожественному воспитанию школьников;
- преподавание отдельных видов искусства на полихудожественной основе с привлечением аналогов и стимулов из других видов;
- сочетание обязательных предметов эстетического цикла с занятиями во внеурочное время.

Возможностью для данного подтверждения является проведение концертов в форме литературно-музыкальных композиций. При этом концерт является одновременно и условием для непосредственного общения учащихся с истинными шедеврами мирового искусства, и реализацией главной задачи – формирования путем активизации слушательских впечатлений и мировоззрения учеников. Кроме того, раздвигая временные и пространственные рамки, литературно-музыкальная композиция в условиях внеурочного времени будет средством мобилизации интереса для самообразования, средством гармонизации личности, развитием способностей эмоционального сопереживания как основы для полноценного восприятия искусства и формирования художественно-творческих ощущений.

Если в учебном процессе музыканты и литераторы обучаются изолированно, литературно-музыкальная композиция естественным образом объединяет разделенные предметы. Основная установка в соединении музыкального и литературного материала – принцип общности эмоциональной палитры. При этом, в условиях синтеза каждое искусство предполагает собственный механизм воздействия. Художественное слово несет определенный опыт познания жизни и искусства, как способа отражения жизни. Музыка же, как предельно эффективный язык, углубляет содержание словесного образа, способствуя большей выразительности его психологического решения.

В основе преподавания предметов художественного цикла лежит синтез общих для всех дисциплин терминов (темп, ритм, динамика, тембр, импровизация и т.п.). Поэтому начинать работу следует с детального анализа программ отдельных дисциплин с целью выделения общих тем и составления плана интегрированных уроков или мероприятий. Такой анализ даст возможность скоординировать изучение одной и той же темы на нескольких уроках одновременно, установить межпредметные связи.

Пренебрежение к музыкальной культуре обедняет эмоциональный мир слова, делает серыми произведения писателя, поскольку отображенная в них жизнь теряет одну из привлекательнейших своих сторон – звуковую. При этом расширяется кругозор учащихся, запоминаются имена композиторов, литературных произведений, переложенных на музыку, определяется роль писателя в развитии культуры. В этой связи неплохо вспомнить слова А.Стендаля: «Музыка единственное искусство, проникающее в сердце человеческое так глубоко...».

Взаимное тяготение литературы и музыки, внутреннюю «мелодию» литературного текста учащиеся постепенно познают в процессе изучения поэтического языка. С 1-го класса учителю надо внимательно следить за тем, как во время самостоятельного чтения учащимися, поэтическая речь превращается в «мелодию», происходит слияние образного слова с музыкой. Звучание слова должно приобретать яркие интонации, особенно во время выразительного чтения и учителем, и учащимися. В собственной речи следует показать красоту родного языка, его богатейший интонационный строй. Вот поэтому целесообразно вырабатывать «внутренний слух» во время прослушивания произведений, исполняемых в грамзаписи мастерами художественного чтения.

Выдающийся педагог А. Гольденвейзер писал: «...нужно прежде всего захотеть слушать музыку, чтобы научиться ее понимать. Нужно научить себя этому...». А поскольку произведения литературы в разной степени соприкасаются с музыкой, следует выбирать из них те, где ярко очерчены звуковые образы, доступные учащимся: стихи, песни, романсы, которые должны оставить след в душе ученика и показать красоту и слова, и музыки.

Резюме. В статье освещаются методические аспекты деятельности учителя интегрированных предметов художественно-эстетического цикла с целью формирования эстетической культуры и общего развития личности, опираясь при этом на взаимосвязи художественной литературы и музыки. **Ключевые слова:** интегрированные предметы, эстетическая культура, слушание музыки, развитие личности, художественная литература.

Резюме. У статті висвітлюються методичні аспекти діяльності вчителя інтегрованих предметів художньо-естетичного циклу з метою формування естетичної культури і загального розвитку особистості, спираючись при цьому на взаємозв'язок художньої літератури і музики. **Ключові слова:** інтегровані предмети, естетична культура, слухання музики, розвиток особистості, художня література.

Summary. This article comprises methodological aspects of teachers activities of integral subjects artistic - aesthetic cycle with aim of the formation aesthetic cultural and general development person paying attention to interconnection of fiction and music. **Keywords:** integral subjects; aesthetic cultural; listening to music; development person, art literature.

Литература

1. Асафьев Б. Избранные статьи в музыкальном просвещении и образовании. – Л.: Просвещение, 1973.
2. Гоголь М. Пізнавальна діяльність школярів на уроках музики // Початкова школа. – 1999. - №10. – С.25 – 28.

3. Державний стандарт початкової загальної освіти// Початкова школа. – 2001. - №1.- С.46-54.
4. Лещенко М. Шкільне життя, казковий світ і особистість учня //Шлях освіти. – 2002. - №2.
5. Светловська І.С. Про інтеграцію як методичне явище і її можливості у початковому навчанні // Початкова школа. - №5. – 1990.
6. Современники А.А.Фета / Кн.:А.А.Фет. Стихотворения, поэмы. – М.: Правда, 1988.