

Никиточкина Марина Анатольевна

**Постижение искусства
слова**

пособие для учителей

**Москва
Издательство Нобель Пресс**

УДК 101
ББК 87
Н62

Н62 **Никиточкина Марина Анатольевна**
Постижение искусства слова: пособие для учителей / Никиточкина Марина Анатольевна – М.: Lennex Corp, — Подготовка макета: Издательство Нобель Пресс, 2013. – 56 с.

ISBN 978-5-518-86283-8

В пособии описан опыт работы с музыкальными произведениями на уроках литературы, приводится система уроков по роману Достоевского "Преступление и наказание", урок с использованием приема "чтение с остановками"

ISBN 978-5-518-86283-8

© Издательство Нобель Пресс, 2013
© Никиточкина Марина Анатольевна, 2013

ПОСТИЖЕНИЕ ИСКУССТВА СЛОВА ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКИ

Где слово немеет, там царствуют звуки...

Музыка на уроках литературы

Зарисовки с уроков

*Открываю томик одинокий –
томик в переплете полинялом.
Человек писал вот эти строки.
Я не знаю, для кого писал он.*

*Пусть он думал и любил иначе
и в столетьях мы не повстречались
Если я от этих строчек плачу,
значит, мне они предназначались...*

Эти проникновенные строки В. Тушновой еще раз заставили задуматься: а как донести до детей, что вся сокровищница русской литературы предназначалась им? Что каждой строчкой, каждым словом своим Пушкин и Лермонтов, Лесков и Гоголь, Толстой и Достоевский обращаются к нам?

Помочь детям почувствовать силу художественного слова, его необычайную выразительность поможет музыка. Да, бесспорно, художественное слово таит в себе неисчерпаемые возможности, но музыка способна выразить то, что

невыразимо словами; может помочь вызвать к жизни сокровенные помыслы. Неслучайно же Афанасий Фет писал:

*Я понял те слезы, я понял те муки,
Где слово немеет, там царствуют звуки...*

В классе звучит музыка... Чарующий вальс П.И. Чайковского к балету «Щелкунчик». Мы читаем сказку Гофмана «Щелкунчик и мышинный король».

Совершить путешествие в волшебный мир сказки пятиклассникам помогает музыка. Дети восприимчивы ко всему прекрасному и, очарованные музыкой, с радостью делятся своими маленькими открытиями. Вновь обращаясь к тексту, находят строки, на которые при первом прочтении не обратили внимания: «Им чудилось, будто над ними веют тихие крылья и издалека доносится прекрасная музыка... И в то же мгновение прозвучал тихий серебряный колокольчик: «Динь-динь-динь!». И дети понимают, что герои сказки Мари и Фриц ждут не только праздника и подарков, но и чуда! Ведь музыка готовит нас к маленькому чуду, которое вот-вот свершится. Вижу, как загораются глаза детей: впереди их ждут чудеса. Они в сказке Гофмана! и хочется читать! Хочется скорее узнать продолжение этой прекрасной сказки.

Так через мир музыки дети учатся слушать музыку слова, постигать его тайну и красоту.

Сначала использую музыку для создания определенного эмоционального настроения. Убеждаюсь, что музыка улучшает атмосферу урока, повышает интерес к предмету речи. В дальнейшем работаю над тем, чтобы дети научились воспринимать музыку как самостоятельный источник впечатлений. Для этого использую высказывания о музыке

композиторов, поэтов, писателей; обращаемся к словарю эпитетов, находим эпитеты к словам музыка, настроение, впечатление, чувство, отбираем коллективно наиболее точные и выразительные. Обмен впечатлениями после прослушивания музыки можно провести по следующим вопросам:

- Какое настроение создается музыкой?
- Какие чувства вызывает музыка?
- Какая картина рождается в вашем воображении?
- Какими цветами, красками вы бы нарисовали эту картину?
- Созвучно ли настроение музыки и литературного произведения?

На первом этапе работы с музыкальными произведениями предлагаю детям начальные фразы: «Когда я слушаю музыку..., то представляю...» или «как будто попадаю...». «Музыка словно...» или «Звуки музыки (какие?)...»

Со временем дети, обогатив лексику оценки чувств и эмоций, смогут сами определять характер музыкального произведения, сравнивать музыку с литературным произведением.

Сказочные сюжеты вдохновляли многих композиторов. Стараюсь использовать их на уроках, так как эта музыка понятна и доступна детям. Помогает создать сказочную атмосферу, пробуждает воображение сюита Стравинского «Жар птица», музыка Чайковского к балету «Спящая красавица». Пьеса Мусоргского «Избушка на курьих ножках» воплощает олицетворение злой силы, коварства; «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова непременно увлечет слушателей сказочными морскими мотивами, «Полет шмеля» никого не оставит равнодушным.

Изучение поэмы «Руслан и Людмила» начинаем с увертюры к одноименной опере Глинки. Энергичная, могучая музыка сменяется нежной, плавной. Это соответствует образам главных героев. «Марш Черномора» отражает насмешливое, ироничное отношение автора к этому герою. Заключительный хор оперы помогает понять идею поэмы – прославление богатырского русского народа, его прекрасной, любящей души, прославление Руси.

В программе по литературе в каждом классе важное место занимает поэзия. В.Г.Белинский писал: «Лирическую поэзию можно сравнить только с музыкой». Уроки, где звучит поэзия, требует особого эмоционального настроения.

Стихи о природе. «Времена года» Чайковского и Вивальди, «Утро» Грига, «Мелодия» Глюка, «Сирень» Рахманинова, «Метель» Свиридова. Эти музыкальные произведения помогут не только ярче увидеть картины, нарисованные поэтами, но и услышать журчание ручейка, весеннюю капель, песню жаворонка, шелест опадающих листьев, вой вьюги. Музыка помогает понять строй мыслей и чувств лирического героя, вдохновляет на создание собственных сочинений о природе, увлекает детей и сочинение на тему: «Если бы я был композитором...» (музыка к понравившемуся стихотворению).

Образ дороги широко представлен в поэзии. А в музыке это «Тройка» Свиридова, «На тройке» Чайковского. Удаль и широта русской души, глубокие раздумья и тоскливая песня ямщика, необъятный простор и горькая доля мужика... Такие мотивы объединяют образ дороги в поэзии и в музыке.

Тема родины в лирике. Музыкальный фон – Первый концерт Чайковского, Третий концерт Рахманинова, «Бога-

тырская симфония» Бородина. Слушаем музыкальные фрагменты, это располагает к размышлению, к раздумью, активизирует лексику чувств, эмоций. Школьники понимают, что тема родины воплотилась не только в художественном слове, но и в музыке. Это вызывает особо трогательное отношение к понятию родины.

А как часто звучит музыка со страниц литературных произведений. В «Детстве» Толстого Патетическую сонату играет на рояле Наталья Николаевна. В романе «Отцы и дети» Тургенева «Ожидание» Шуберта играет Николай Петрович Кирсанов. Разучивает прекрасное начало «Лунной сонаты» героиня рассказа Бунина «Чистый понедельник». А Лариса Огудалова из «Бесприданницы» своим пением способна тронуть самые черствые сердца.

Стараюсь озвучить эти страницы текста. И литературные герои оживают...

Чтобы научить выразительно читать стихи, нужно научить детей слышать музыку лирического произведения. В музыкальности поэтического слова нас убеждают романсы.

В старших классах, на уроках, посвященных поэзии, слушаем романсы на стихи Фета, Тютчева, Пушкина, Лермонтова.

Пушкин «Я помню чудное мгновенье...». Эта жемчужина поэтическая вдохновила на создание жемчужины музыкальной. Глинка «Я помню чудное мгновенье...». Предлагаю детям обратить внимание на характер мелодии.

Звучит романс. С волнением вглядываюсь в глаза детей: для них это первая встреча с новым произведением искус-

ства. В классе тишина. Захочется ли поделиться своими впечатлениями? Ответы детей убеждают, что интонационная идея романса ясна и понятна им. Очаровательная музыка первой строфы, где ощущается легкость, воздушность, завораживает слушателя. Но зато потом музыка экспрессивно контрастна. Тягостный, вымученный подъем голоса – шаг за шагом, словно с тяжелой ношей – озвучивает стихи об одиночестве:

*Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви...*

И вновь возвращается первая мелодия, вызывая за собой еще более пленительное завершение романса: лирику радостью овеванного сердца.

Обращаюсь к классу:

— Может быть, теперь по-иному захотелось вам прочитать пушкинские строки?

Вновь звучит стихотворение. С радостью вижу, как стараются дети вслед за музыкой передать все оттенки чувств, заключенных в поэтическом слове.

Если «пушкинское» утвердил в русской музыке Глинка, то «лермонтовское» — Даргомыжский. Еще жива в памяти детей легкая, воздушная, жизнеутверждающая музыка стихов Пушкина, как мы уже слышим печальные раздумья, страдания разочарованного, но полного сил лермонтовского героя. Они звучат в романсе Даргомыжского «И скучно, и грустно...» Гибко следуя за каждой мыслью поэта, тонко воспроизводя изменчивые интонации, мучительные вопро-

сы и ответы самому себе, музыка воплотила исповедь души, непримиримой к житейской лжи и пошлости.

Еще раз убеждаюсь в том, что музыка помогает школьникам глубже понять поэтическое слово, строй мыслей и чувств лирического героя, а значит, найти путь к выразительному чтению.

Но ведь этим не ограничиваются возможности музыки! Музыка может не только чутко передавать психологические оттенки речи, она способна изобразить характерную повадку, темперамент, манеру речи. А эту способность музыки можно использовать для характеристики литературных героев.

«Слово о полку Игореве». Образ Ярославны. Ребята уже поделились своими впечатлениями, какой представляют они героиню. Но вот звучит ария Ярославны из оперы А.Бородина «Князь Игорь». Считаю своей задачей помочь детям понять это сложное музыкальное произведение. Сама говорю о характере музыки:

— «Ах, плачу я, горько плачу я...» — рефреном проходят эти слова через всю арию. А фон – бесконечно тянущаяся октава, навевающая тоску своим однообразием. Неизбывная грусть одинокой Ярославны выражена в ее трогательных, жалующихся фразах.

На вопрос о том, что дает прослушивание этой арии, старшеклассники отвечают, что образ Ярославны оживает, становится близким; сильнее чувствуется ее горе, тревога за мужа, за судьбу родины.

Музыка расширяет границы текста, дает простор воображению, оживляет работу над сочинением.

Ну а как при изучении романа Л.Н. Толстого не обратиться к одноименной опере Прокофьева?

Первый бал Наташи Ростовской. Поэтичные строки толстовского романа о том, как «с хор раздались отчетливые, осторожные, увлекательно-мерные звуки вальса», как подошел князь Андрей к Наташе и как лицо ее, «готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливою, благодарною, детскою улыбкой», удивительно музыкальны и прекрасно ложатся на звуки прокофьевского вальса (их на фоне музыки читает заранее подготовленный ученик). Слова как бы обретают крылья, картина становится зримой, а мысли и чувства героев более близкими и понятными.

Война 1812 года. Образ Кутузова. Вновь обращаемся к опере. Говорю детям об истории создания оперы:

— 22 июня 1941 года. Прокофьева ошеломило известие о нападении на нашу страну фашистов. Каждому хотелось внести свой вклад в борьбу. В эти дни возникает мысль написать оперу на сюжет романа. «Мне предстояло написать картины борьбы русского народа, его мужества и победы над неприятелем»,— вспоминает композитор. И поэтому Прокофьев шел от Толстого, но не всегда за Толстым. Кутузов в опере – старый солдат, но не согбенный старец, от подчеркивания его дряхлости и старости по существу композитор отказался. Мы услышим голос могучего вождя. Но нельзя искать разрыва в трактовке этого героя композитора и писателя. Композитор сохраняет главную черту Кутузова. Какая это черта? Что подчеркивает композитор в образе героя? Эти вопросы задаю перед прослушиванием.

Первая фраза арии: «Величаяя, в солнечных лучах, мать русских городов, ты раскинулась перед нами, Мо-

сква»,— звучит лейтмотивом во всем произведении. Величественно, торжественно звучат слова о русском народе:

«Кутузов не отделяет себя от народа, считает себя частью народа: «...любовь к Отечеству и храбрость войска и молитвы наши нам дадут победу... в боях свободу отстоит народ... победит врага наш великий народ». И дети понимают, что больше всего героя волнует судьба Отечества, судьба народа:

— Патриотизм – вот главная черта Кутузова, поданная крупным планом и в романе, и в опере.

— Кутузов Прокофьева также свято верит в победу, в силу русского народа.

— Кутузов не отделяет себя от народа, считает себя частью народа: «молитвы наши нам дадут победу».

Подвожу итог совместных открытий:

— Композитор вслед за писателем стремится подчеркнуть «мысль народную», нерасторжимую связь судьбы человеческой и судьбы народной. Мысль эта звучала особенно актуально в годы войны.

Таким образом, мы определяем главную черту в образе Кутузова и идею всего романа.

Лесковские праведники. Так сложен и богат внутренний мир очарованного странника. Как постичь его детям? На урок приношу два музыкальных произведения: «Рассвет на Москве-реке» Мусоргского и Богатырскую симфонию Бородина.

Обращаемся к страницам повести, где Иван Флягин оказывается в степи, пространства России остались за спиной:

«...степи, как жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна нет...»

А я негромко включаю музыку Мусоргского.

«...Зришь сам не знаешь куда, и вдруг перед тобой отколь ни возьмется обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь». А по классу разливается широкая, по-народному песенная мелодия... Музыка заканчивается. Раздаются голоса московских колоколов. В классе тишина.

— Как же можно объяснить глубину тоски героя?

Старшеклассники делятся своими мыслями, впечатлениями. И вот то, что так хотелось услышать:

— Герой очарован своей родиной. Он, словно околдованный, живет только мыслью о России.

А Богатырская симфония переносит нас в былинный, сказочный мир богатырей. Могучая, несокрушимая сила слышится в музыке.

Дети сразу отмечают сходство героя с Ильей Муромцем.

— Но только ли внешнее сходство роднит Ивана Флягина с русскими богатырями?

Ученики вспоминают, что богатыри рано или поздно оказываются на распутье, перед выбором пути. И наш герой тоже странник! И встреча-то с ним происходит в пути. Он странствует по жизни, ищет в ней свой путь, ищет самого себя.

— В чем же находит герой смысл жизни? свое предназначение?