В наше стремительное время перемен перед преподавателями литературы ставятся все новые и новые задачи. Возросшие требования к образованию в современных социокультурных условиях выявили необходимость модернизации содержания предмета «Русская литература», а также обусловили поиск новых педагогических технологий преподавания этой дисциплины. Повышение эффективности уроков, активизация творческих, интеллектуальных способностей обучающихся, повышение их культуры, расширение и обогащение знаний, формирование эстетических чувств, нравственных ориентиров – вот основные направления, над которыми работают словесники нашей МССМШ (колледжа) имени Гнесиных, включившись в процесс гуманизации образования, вариативности уровней учебного материала и профильной его дифференциации.

Литература находится в тесной связи с целым рядом других учебных дисциплин. Развивая способности эстетического восприятия и оценки отраженной в литературе действительности, вооружая широкими познаниями мира и человека, формируя у молодого поколения собственную гражданскую идейно-нравственную позицию, литература вступает во взаимодействие с историей, обществознанием, изобразительным искусством, музыкой...

На протяжении многих лет в образовании ведут речь об интеграции. Говоря об интеграции как проникновении, взаимном наполнении различных видов искусства и науки, нельзя не отметить теснейшую связь литературы и музыки. Установление органических взаимосвязей литературы и музыки не только обогащает и углубляет знания, но и расширяет общеэстетический кругозор учащихся, повышает интерес к изучаемым предметам. Проблема взаимосвязанного изучения данных дисциплин актуальна, но недостаточно изучена. Необходимость ее решения побуждает к поиску новых методик на основе синтеза литературы и музыки.

В течение ряда лет преподавателями МССМШ (колледжа) имени Гнесиных осуществлялась коррекция содержания предмета «Русская литература», потребовавшая выявления новых методических подходов к изучению литературы с использованием музыки, активизирующих творческую деятельность обучающихся, помогающих им совершенствовать свои умения и навыки.

Одним из важнейших и актуальных на­правлений подготовки выпускника, позволяющих сформировать умения грамот­но работать с информацией, а также навыки публичных выступлений, необходимые для дальней­шей жизни и успешного продолжения учебы в высшем учебном заведении, является написание реферативных и научно-исследовательских работ, а также их презентация. Согласно Письму Рособрнадзора от 07.03.2006 N 01-127/08-01 «О порядке проведения единого государственного экзамена по русскому языку и литературе, математике, географии» решение о форме проведения устного экзамена принимается общеобразовательным учреждением самостоятельно. На заседании ПЦК словесников МССМШ(колледжа) имени Гнесиных как форма устного экзамена по литературе был выбран и утвержден реферат.

Реферат дает возможность выйти на межпредметный уровень освоения данной дисциплины. Выпускники 9-го класса нашей школы (колледжа) каждый год представляют на суд экзаменационной комиссии рефераты, в которых мы видим попытки исследования материала по взаимопроникновению литературы и музыки.

«Первой ласточкой» в создании такой работы был ученик 9 класса Дмитрий Калашников (2009г). Его реферат – «Музыка Чайковского говорит, а слово Чехова поёт».

Сам прекрасный пианист, Дмитрий тонко чувствует особое звучание речи, ритм повествования А.П.Чехова. Произведения писателя, отмечает в своем реферате Дмитрий, наполнены звуковыми образами. Это голоса окружающей природы: шелест листьев, стук дождевых капель, глухой шум ледохода. Это перезвоны часов, колокольный звон, нежное пение, мелодия скрипки, удары бубна, игра на гармонии, балалайке, рояле. «Чеховскую поэзию можно сравнивать скорее с музыкальным произведением Чайковского, чем с какой-нибудь бытовой пьесой, хоть бы автор последней и был кто-либо из классиков», - цитирует Калашников слова В.И.Немировича-Данченко.

Особенно музыкальны пьесы А.П.Чехова. Доказательством может служить мнение Андре Моруа: «Любая пьеса Чехова подобна музыкальному произведению».

Чайковский и Чехов! Без этих двух имен невозможно представить себе русскую культуру 80-90-х гг. прошлого века. Взаимное уважение к творчеству и личности, планы сотрудничества – все это свидетельства общности интересов, душевной и творческой близости добрых друзей, двух великих современников.

Многое роднит творчество Чайковского и Чехова, немало общего можно найти и в их взглядах на жизнь и творчество. В их человеческом облике присутствовали черты огромного личного обаяния, доброты, внимания и сострадания к окружавшим людям, беспредельной преданности родному искусству, России.

В июне 2010 года на экзамене по литературе защитили свои рефераты Денис Муравьев («В.А.Жуковский – автор слов первого Государственного Гимна Российской Империи») и Анна Савкина (« Тютчев в музыке»).

В реферате «В.А.Жуковский – автор слов первого Государственного Гимна Российской Империи» разговор идет о гимне «Боже, царя храни».

Создание гимна не имеет определенных критериев, поэтому это очень трудоемкое занятие. Недаром гимн последним вошел в число обязательных публичных атрибутов государственности. Анализ появления гимна – задача также сложна. В работе Муравьева Дениса представлена попытка ответа на вопрос: [как стихотворение Жуковского стало гимном Российской Империи](http://frosiablog.blogspot.com/2009/10/blog-post_7797.html).

В качестве основы текста гимна «Боже, царя храни» использовано стихотворение «Молитва русского народа», написанное Василием Андреевичем в 1815 году.

Великий русский поэт, учитель Пушкина, учитель всех русских лириков не только первой, но и второй половины XIX века, человек, действенная доброта которого не имела границ, величайший труженик, В.А.Жуковский был и образцом гражданина, воспитавшим целое поколение своим примером. Своим творчеством В.А.Жуковский увлекает читателей к гуманизму, к совершенству и нравственной красоте. «Что же будет с нашим бедным отечеством, если мы все без изъятия будем пренебрегать им и восхищаться всем, что только не наше. Кому же и сделать любезным русское, как не людям с талантом…» (В.А.Жуковский)

Обращение к Жуковскому для создания текста гимна было продиктовано не только его поэтическим авторитетом и высоким положением при дворе, но и тем, что он был высоко оценен образованным обществом России.

Целью реферата Савкиной А. стала попытка анализа «музыкальной тютчевианы». Поэзия Тютчева - это музыка, волнующая душу, наполняющая ее безграничной любовью к человеку, природе, родине. Язык стихотворений настраивает на глубокое понимание и внутреннее осмысление происходящего вокруг, творчество поэта проникает в самые тайные уголки души человека.

«Для меня как музыканта, - пишет ученица, - Тютчев - поэт, гармонией стиха которого, обаянием мерной лирической речи, музыкой звуков можно наслаждаться бесконечно».

Творчество Тютчева высоко оценивали критики, поэты, литераторы; музыкальные деятели, композиторы также обращались и обращаются к его поэзии. Композиторов привлекают в Тютчеве яркая образность, богатство ритмики и та особая, с тончайшими нюансами поэтическая интонация, которая как бы просит своего продолжения и завершения в интонации музыкальной.

Большой интерес к лирике Ф.И.Тютчева проявлял С.Рахманинов. Вершиной обращения Рахманинова к тютчевской лирике (а возможно, и вершиной всего его камерно-вокального творчества) стал романс «Весенние воды», который «весь словно залит солнечным светом и проникнут чувством радостного подъема и ликования». Этот романс, отмечает Анна Савкина, вошел в золотой фонд русского и мирового вокала. В нем, как в фокусе, сосредоточились многие характерные особенности творчества композитора. Именно здесь «впервые у Рахманинова так явно проявились те «весенние» настроения, которые начинали все отчетливее слышаться в русском искусстве с середины 90-х годов.

Хочется сказать о рефератах, написанных девятиклассниками 2010-2011 учебного года. Из 16-ти работ, подготовленных к защите, три выходят на межпредметный уровень (литература и музыка). В ходе подготовки рефератов под руководством преподавателя литературы Гуриной Г.И. учащиеся формируют умения, способствующие восприятию, пониманию и интерпретации литературного и музыкального произведений; приобретают дополнительные знания в области музыки, литературоведческой терминологии. В совместной деятельности педагога и детей выявляются художественные произведения в курсе русской литературы, при изучении которых актуализация вопросов межкультурных связей наиболее продуктивна.

Сравнение одноименных литературных и музыкальных произведений (то, чем чаще всего занимаются школьники в своих исследовательских работах) показывает, какое огромное влияние на музыку оказывает литература. В то же время нет сомнения, что обогащается и литература, которая с помощью музыки получает выразительное, неожиданное прочтение.

Вместе с Натальей Кочергиной, ученицей 9 класса «А», мы проникаем в сказочную страну берендеев, созданную в пьесе «Снегурочка» Островским в 1873 году и в опере «Снегурочка», написанной по сюжету этой пьесы в 1881 году Римским-Корсаковым (реферат «Образ Снегурочки в литературе и музыке 19 века. На примере сказки Н.А.Островского и оперы Н.А.Римского-Корсакова»).

Драматическая сказка Островского получила в опере Римского-Корсакова гениальное воплощение, хотя трактовка образов у композитора и драматурга далеко не во всем совпадает. Если, например, героиня Островского в большей мере дочь Мороза, то героиня Римского-Корсакова прежде всего дочь Весны.

Опера «Снегурочка» — это музыкальная поэма о чудесном преображении природы. С почти непостижимым искусством воплотил композитор в музыке смену времён года, звуки, краски и ароматы весны. Эпизоды оперы - то яркие, радостные, звонкие, то мягко-лирические - создали красочную картину жизни людей, которые жили в согласии с миром великой Природы, не ведая неправды и зла. Но опера Римского-Корсакова - это нечто гораздо большее, чем чуткие, согретые человеческим теплом картины природы. Здесь нашли отражение глубокие размышления художника о мудрости и неисчерпаемости природы и жизни.

Своим музыкальным истолкованием сказки Островского композитор не только придал всему замыслу тонкость и необычайное изящество, но и одухотворил его, вложив в образы оперы высокий символический смысл.

Пушкин в музыке - это десятки опер, балетов, песен, романсов, кантат, пьес. Творчество А.С.Пушкина вдохновляло многих блистательных композиторов. В их числе и С.В.Рахманинов, создавший 4 романса и 2 оперы по произведениям поэта. Ученик 9 класса Андреев Платон подготовил реферат на тему «Пушкин в музыке Рахманинова».

Платон отмечает, что уже при окончании консерватории в 1892 г. в качестве дипломной работы Рахманиновым была написана опера «Алеко», в основу сюжета которой положена поэма Пушкина «Цыганы».

Человек и природа, это двуединство находит отражение в русской литературе, живописи, музыке. Описание природы у Пушкина не самоцель, а эмоциональный ключ, создающий определенный настрой, позволяющий лучше понять переживания человека, который остается главным действующим лицом пушкинской лирики.

Рахманинов, продолжая традиции А.С.Пушкина, органично включает в действие «Алеко» пейзажные картины. «Ночной мрак окружает Алеко, погруженного в тяжкие думы. Но близится утро. Вступает музыка интермеццо (небольшая музыкальная пьеса, исполняемая оркестром между отдельными номерами оперы). Пасторальная мелодия рассвета появляется сначала у английского рожка, затем переходит к струнным, деревянным и валторнам. Доносится голос молодого цыгана (за сценой). Его песня, написанная в стиле романса-серенады, воспевает счастье любви, не отягощенной сомнениями и тревогой. Вновь слышится пасторальная мелодия интермеццо».

Далее в работе мы узнаем о первым романсе, созданном Рахманиновым на стихи Пушкина, «Не пой, красавица, при мне», небольшой опере «Скупой рыцарь» по одноименной трагедии поэта. Ученик рассматривает и последующее обращение композитора к творчеству великого поэта, которое состоялось в июне 1912 г. (романсы «Муза», «Буря», «Арион»).

Надо отметить еще два нереализованных замысла Рахманинова по произведениям Пушкина: оперы «Борис Годунов» и «Полтава». Для «Бориса Годунова» были сочинены ариозо царя Бориса и монолог летописца Пимена, работа над «Полтавой» остановилась на нескольких черновых эскизах.

Порадовала педагогов и выпускница Вера Дельмачинская. Ее реферат «Созвучие творчества И.А.Бунина и С.В.Рахманинова» о переплетении судеб и творчества двух великих русских людей.

Бунин никогда не писал музыки, но ставил ее высоко, считая сильным, чувственным искусством. Рахманинов страстно любил поэзию и однажды даже написал «белые» стихи:

Что такое музыка?!

Это тихая лунная ночь;

Это шелест живых листьев;

Это отдаленный вечерний звон;

Это, то, что родится от сердца и идет к сердцу;

Это - любовь!

Сестра музыки - это поэзия, а мать ее - грусть !

Эти строки натолкнули ученицу к идее написания реферата о взаимопроникновении поэзии и музыки.

Стихи и проза Бунина удивительно музыкальны. Они совпадают по своей драматургии и мелодике с музыкой Рахманинова. Но полное созвучие творчества поэта и композитора воплотилось в романсах.

Интересный пример слияния литературы и музыки приводит Вера: «У Бунина есть такая дневниковая запись, которую можно назвать «песней без музыки» или «литературной музыкой». Все в ней сложено, как в музыкальном произведении.

Это настоящая трехчастная форма с кульминацией и кодой: «Начинается пора прелестных облаков. Вечера с теплым ветром, который еще веет как бы несколько погребной сыростью, недавно вышедшей из-под снега земли, прелого жнивья.(Вступление-экспозиция). На востоке, за Островом, смутные, сливающиеся с несколько сумрачным небом, облачные розоватые горы. Темнеет - в Острове кукушка, за Островом зарницы…(Средняя часть-разработка). И опять, опять такая несказанно-сладкая грусть от этого вечного обмана еще одной весны, надежд и любви ко всему миру (и к самому себе), что хочется со слезами благодарности поцеловать землю. (Каденция с кульминацией и третья часть-реприза). Господи, Господи, за что ты так мучишь нас!» (Кода-заключение)

По форме и эмоциональному развитию эта зарисовка поразительно совпадает с музыкой романса Рахманинова «Как мне больно», с фортепианной Прелюдией фа-диез минор».

На заре XX века мир искусства был особенно неспокоен, на фоне общемировых политических потрясений и тревожных перемен в родной стране возникали поиски реформ в литературе, живописи, музыке. В той среде, где легко сбиться с пути и остановиться на самолюбовании, Бунин и Рахманинов являли своим творчеством образец самоотверженной верности подлинному искусству.

На практике реферат ученика - это чаще всего письменная работа в виде краткого обзора и сопоставления содержания прочитанных учащимся материалов (статей, книг, публицистики и пр.) по выбранной теме, отражающая собствен­ную позицию автора. Таким образом, работа над рефератами, в основе которых лежит идея слияния литературы и музыки, способствует углубленному восприятию, пониманию и интерпретации литературного произведения; а также помогает накапливать музыкально-исторический материал, культурологические сведения; расширяет общекультурный и художественный кругозор учащихся; активизирует их творческую деятельность.

Преподаватели-словесники МССМШ (колледжа) имени Гнесиных понимают, что усвоение предмета, проходящее с использованием смежных видов искусства, обладает огромными потенциальными возможностями, создает благоприятные условия для удовлетворения творческих потребностей учащихся и студентов в овладении комплексом навыков и знаний в области музыкального искусства. Поэтому в своей практике педагоги смело используют межпредметные связи литературы и музыки.