Гужей Ольга Анатольевна

МБОУ ДОД «ДМШ №6» г.Рязани

Интегрированная дополнительная образовательная программа

«Литература и музыка»

для средней общеобразовательной школы

*Только искусство, дополняя науки естественные и гуманитарные, проецируя весь мир человека, - только оно и может сообщить целостность восприятия мира современному человеку. Искусству замены нет. Функции гуманитарной части образования, включая искусство, должны расти, если человечество желает сохранить здоровье.*

*Е.Фейнберг, «Обыкновенное и необыкновенное».*

Процесс освоения человеком художественной культуры своего народа и всего человечества, формирование целостной личности, развитие ее духовности, творческой индивидуальности, интеллекта, мира эмоций - вот суть художественно-эстетического образования. Школа – одна из главных ступенек в жизни человека: здесь формируется его духовно-нравственный стержень. Многофункциональность художественного образования дает ребенку уникальный шанс достигнуть не только успехов в обучении, но и в будущем стать яркой творческой личностью, отвечающей потребностям современного общества.

В Концепции развития образования в сфере культуры и искусства РФ на 2008-2015 годы обозначены приоритетные цели, среди которых выделено повышение роли предметов художественно-эстетического профиля в сфере общего образования.

Среди методологических принципов Концепции обозначен комплексный подход к преподаванию художественных дисциплин на основе взаимодействия различных видов искусств, т.е. интеграции. Интегрированный урок в образовательном процессе, безусловно, перспективная модель, уже не один десяток лет с успехом доказывающая свою необходимость и уникальность. Интеграция в школьной системе многолика и разнообразна. Исходя из значения слова интеграция (с латинского «integration» переводится, как восполнение, восстановление в единое целое однородных, равноправных частей), объединить в целое можно крайне полярные дисциплины, как, например, химия и музыка («Музыка в жизни и творчестве А.П.Бородина»), так и предметы единого цикла, например, гуманитарного, в котором все составляющие его дисциплины взаимосвязаны и неотделимы друг от друга единым жизненным содержанием.

Наиболее глубокие взаимосвязи объединяют предметы литература и музыка. Эти виды искусства взаимодополняют друг друга: слово в музыке обретает особую эмоциональность и выразительность; музыка находит в слове определенность, конкретность. Изучение общеобразовательной программы по литературе дает широкий простор фантазии педагогу-музыканту в организации интегрированных уроков.

Литература как учебная дисциплина предельно полно выражает специфику общественных процессов разного времени, его культурно-исторического содержания. Музыкальное искусство средствами своего языка также отражает свое временное пространство. Соединение двух искусств способствует формированию целостных и объемных культурных знаний учащихся.

На протяжении нескольких лет, начиная с 2000 года на базе школы-комплекса СОШ № 51 и ДШИ № 7 были апробированы интегрированные уроки «Литература и музыка» в среднем школьном звене (5-9 классы). Этот творческий процесс завершился созданием интегрированной образовательной программы «Литература и музыка». Ее изучение планируется как дополнение к предмету литература. Жизнь и творчество писателей и поэтов рассматривается в многообразных взаимосвязях с явлениями общественной музыкальной жизни, с народной и профессиональной музыкальной культурой. Учащиеся постигают музыкальные истоки творчества авторов, знакомятся с различными жанрами народной и профессиональной музыки, узнают о видах вокальных (дуэт, трио и т.д.) и инструментальных (квартет, квинтет) ансамблей, видят и слушают (иногда впервые) звучание различных музыкальных инструментов. Все это способствует реализации целей программы:

* повышению общего культурного уровня учащегося;
* пробуждению их творческих задатков (многие школьники пришли учиться музыке);
* стабилизации их психоэмоционального состояния (давно доказано благотворное психотерапевтическое влияние музыки на человека – возбуждение перед уроком сменяется уравновешенным состоянием школьников после занятия);
* формированию устойчивого уважения к родной культуре, чувства патриотизма (тематика программы опирается на достижения отечественной музыкальной культуры).

Исходя из целей, в программе поставлены следующие задачи:

* развитие интереса к отечественной профессиональной музыкальной культуре и народному творчеству;
* формирование культуры межнационального общения через слушание музыки различных народов;
* воспитание грамотного и активного слушателя музыки;
* развитие аналитических способностей через сравнение и обобщение;
* использование возможностей искусства в целях психофизического оздоровления детей;
* активация интереса к смежным искусствам.

Включение музыки в структуру урока литературы определяет его форму, которую определяет тема и задачи занятия:

* Лекция-концерт (например, «Мир баллады»).
* Литературно-музыкальная экскурсия по жизненному пути литературного автора («Музыка в жизни и творчества М.Ю.Лермонтова»).
* Урок-исследование (например, «Музыкальные истоки прозы Н.В.Гоголя»).
* Урок-инсценировка (««Повесть памятной годины». А.Твардовский, «Василий Теркин»»).
* Урок-сравнение (««Медный всадник» А.С.Пушкина и Р.М.Глиэра»).
* Литературно-музыкальная композиция («Родная природа в поэзии и музыке») и т.д.

Варианты интеграции могут быть самыми разными – содружество литературы и музыки дает широкий спектр творчества учителя и учеников. Учащиеся могут прочесть стихи, затем переложенные на музыку, или отрывок, связанный с музыкальной картиной, или могут сообщить интересный факт, касающийся музыкальной грани творчества литературного автора, либо зачитать цитату по теме урока. Подготовка урока, обсуждение литературного материала, формы занятия, участие учащихся ведется совместно с преподавателем литературы. Работа единомышленников – непременный залог успеха.

Программа рассчитана на 5 лет и предполагает 6-7 занятий в год. Каждый урок планируется, как итог изучения литературной темы. Творчество литературного автора так или иначе отражает содержание своего времени. Знания школьников становятся богаче, глубже и объемнее, если добавляются музыкальные картины, сообщения, иллюстрации.

По окончании каждого года обучения учащиеся должны представить своего рода творческую работу: отзыв, доклад, сообщение, рецензия – соответственно своим силам и вкусам. Работы оцениваются педагогами (литератором и музыкантом), лучшие зачитываются в классе. По совокупности с участием в уроках года выводится итоговая оценка.

Интеграция общего и дополнительного образования приобретает все большее значение в деле воспитания подрастающего поколения. Содружество литературы и музыки обеспечивает решение нескольких задач, обозначенных в Концепции развития образования в сфере культуры и искусства Российской Федерации:

* эстетическое воспитание подрастающего поколения
* воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей
* выявление художественно одаренных детей и обеспечение условий для их творческого развития
* приобщение учащихся к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцом народного творчества
* реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития этических норм поведения личности.

В современных условиях российская школа должна выходить на новую модель своей деятельности, в которой общее и дополнительное образование могли бы создать единое образовательное пространство, необходимое для успешной адаптации личности к современным социокультурным условиям.

Содержание программы:

5 класс

Урок 1. «Мир музыки и сказки»

*«Как сказка – мир. Сказания народа,*

Тема из программы по литературе: «Русские народные сказки. Сказки народов мира»

*Их мудрость темная, но милая вдвойне,*

*Как эта древняя могучая природа,*

*С младенчества запали в душу мне».*

*Н. Заболоцкий.*

Многоликость сказки, ее неисчерпаемые возможности для художественного творчества. Нравственный фундамент сказки. Зарождение сказки, ее история. Обращенность к будущему.

Музыка урока: Р. Шуман «Дед Мороз», Н.Дербенко «Марья-царевна» и т.д.

Урок 2. «Музыка в жизни и творчестве И.А.Крылова»

*«Предпоследним стихом, очаровавшим наши души и усладившим наш слух упоительною мелодией, автор, как глубокий музыкант, оканчивает свой концерт гремучим, рокочущим стихом».*

Тема из программы по литературе: «И.А.Крылов. Басни «Квартет», «Осел и соловей» и другие»

*Из прессы начала XIX века о баснях И.А.Крылова.*

Музыкальные впечатления детских лет. Знакомство с русской народной песней. Обучение игре на скрипке. Дальнейшее совершенствование исполнения. Формирование музыкальных вкусов. Появление музыкальных мотивов в басенном творчестве.

Музыка урока: произведения эпохи конца XVII-начала XIX веков, а также музыкальные пристрастия И.А.Крылова.

Урок 3. «Времен минувших небылицы»

Тема из программы по литературе: «А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила»»

*«Но вдруг раздался глас приятный*

*И звонких гуслей беглый звук»*

*А.С.Пушкин, «Руслан и Людмила»*

Знакомство А.С.Пушкина и М.И.Глинки, их совместные творческие планы. О жанре оперы. Знакомство с «Русланом и Людмилой» М.И.Глинки.

Музыка урока: М.И.Глинка. Фрагменты из оперы «Руслан и Людмила».

Урок 4. «Русской сказки вздор живой»

Тема из программы по литературе:

«П.П. Ершов. «Конек-горбунок», сказки русских писателей XX века»

*«Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма»*

Тема из программы по литературе: «Н.В.Гоголь. Повести»

*А.С.Пушкин*

Музыкальное воплощение сказки П. Ершова. О балете «Конек-горбунок» Р. Щедрина. Сказка в музыке XX века.

Музыка урока: Р. Щедрин. Фрагменты из балета «Конек-горбунок». Произведения Ж. Металлиди и других современных композиторов.

Урок 5. «Украинская народная музыка в жизни и творчестве Н.В.Гоголя»

*«Звуки эти вьются около моего сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущает в себе того же».*

Тема из программы по литературе: «Н.В.Гоголь. Повести»

*Н.В.Гоголь.*

Первые музыкальные впечатления Н.В.Гоголя. Обучение игре на скрипке и фортепиано, участие в ученическом ансамбле. Любовь к народной песне.

Музыка урока: произведения первой половины XIX века и украинские народные песни (см.Приложение).

Урок 6. «Музыка в жизни и творчестве М.Ю.Лермонтова»

Тема из программы по литературе: «М.Ю.Лермонтов. «Горные вершины», «Бородино» и др.»

*«Читая всякую строку, вышедшую из под пера Лермонтова, будто слушаешь музыкальные аккорды …»*

*В.Г.Белинский.*

Первое знакомство с музыкой. Владение различными музыкальными инструментами. Успешная игра на скрипке. Интерес к музыкальной культуре других народов. Поэзия Лермонтова в музыке.

Музыка урока: русские народные песни, произведения русских и зарубежных композиторов рубежа XVIII и XIX веков.

6 класс

Урок 1. «Музыка в жизни и творчестве А.С.Пушкина»

Тема из программы по литературе: «А.С.Пушкин. «Узник», «Пущину», «Зимнее утро», «Метель»»

*«Мы рождены для вдохновенья*

*Для сладких звуков и молитв»*

*А.С.Пушкин*

Детство, первые впечатления от музыки на вечерах в доме отца, от игры сестры – их отражение в творчестве. Музыкальные иллюстрации Г.Свиридова к повести «Метель». (см.Приложение).

Музыка урока: произведения зарубежных и русских композиторов, музыка Г.Свиридова.

Урок 2. «Музыкальность поэзии М.Ю.Лермонтова»

Тема из программы по литературе: «М.Лермонтов. «Парус», «Тучи», «На севере диком», «Казачья колыбельная»»

*«Что за звуки! Неподвижен, внемлю*

*Сладким звукам я»*

*М.Ю.Лермонтов, «Звуки»*

Музыкальность поэта. Стихотворение «Звуки». Многообразие музыкальных впечатлений от художественной жизни Москвы и Петербурга. Переложение стихов поэта на музыку.

Музыка урока: произведения эпохи М.Ю.Лермонтова, русские народные песни. Романсы на стихи М.Ю.Лермонтова.

Урок 3. «Музыкальные университеты Н.В.Гоголя»

*«О, будь же нашим хранителем, спасителем, музыка! Не оставляй нас! Буди чаще наши души!»*

Тема из программы по литературе: «Н.В.Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки»»

*Н.В.Гоголь*

Знакомство Н.В.Гоголя с классической музыкой в детские годы: «Афины» у Трощинских. Расширение кругозора в Нежинской гимназии. Петербургские «университеты». Любовь к опере. «Три прекрасные царицы мира».

Музыка урока: произведения XVIII и первой половины XIX века, русские и зарубежные.

Урок 4. «Красота родной природы в поэзии и музыке»

Тема из программы по литературе: «Стихотворение о природе поэтов XIX века: Я.П.Полонского, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, Е.А.Баратынского, И.С.Никитина, А.Н.Майкова, А.К.Толстого»

*«Как некогда Шопен вложил*

*Живое чудо*

*Фольварков, парков, рощ, могил*

*В свои этюды»*

*Б.Пастернак*

Урок проводится в форме литературно-музыкальной композиции, в которой звучат стихи о природе русских поэтов и музыкальные произведения, связанные с образами природы.

Урок 5. «С чего начинается Родина?»

Тема из программы по литературе: «Повести и рассказы русских писателей XX века»

*«Вселенную вы сердцем отразили*

*И в музыку преобразили шум»*

*С.Маршак*

Нравственное содержание литературы и музыки, общность тем: доброта, взаимопонимание, утверждение силы духа, любви к жизни, человеку, сказка и быль.

Урок проводится в форме литературно-музыкальной композиции. Музыкальные номера урока – произведения русских композиторов XIX – XX века.

Урок 6. «Мир баллады»

Тема из программы по литературе: «В.Гете - В.А.Жуковский «Лесной царь», В.А.Жуковский «Светлана», М.Ю.Лермонтов «Бородино», «Воздушный корабль»»

*«По синим волнам океана,*

*Лишь звезды блеснут в небесах,*

*Корабль одинокий несется,*

*Несется на всех парусах»*

*М.Лермонтов*

Слово «баллада» и его история. Особенности баллад. Новое рождение баллады в профессиональном искусстве: вокальная и инструментальная баллада.

Музыка урока состоит из произведений, написанных в жанре баллады.

7 класс

Урок 1. «Преданья старины глубокой»

*«Начати же ся той песне*

Тема из программы по литературе: «Устное народное творчество. Былины»

*По былинам сего времени»*

*«Слово о полку Игореве»*

Возникновение былин, отражение в них лучших черт русского народа. Былины в русской классике и живописи.

Музыка урока: былины различного содержания, отрывки из русской классической музыки, например, «Высота ль, высота» из оперы «Садко» Н.Римского-Корсакова.

Урок 2. «Музыкальный мир А.С.Пушкина»

Тема из программы по литературе: «А.С.Пушкин. «Полтава», «Медный всадник»»

*«Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь - мелодия»*

*А.С.Пушкин*

Роль музыки в жизни поэта. Музыкальные впечатления от концертной жизни Москвы и Петербурга, их отражение в творчестве. Работа над «Полтавой» - изучение украинских песен. «Медный всадник» - поэма Пушкина и балет Р.Глиэра.

Музыка урока: произведения русских и зарубежных авторов XVIII-начала XIX века, украинские и русские народные песни, отрывки из балета Р.Глиэра «Медный всадник».

Урок 3. «Русская народная песня в жизни и творчестве М.Ю.Лермонтова»

*«Если захочу вдаться в поэзию народную, то верно нигде больше не буду искать, как в русских песнях»*

Тема из программы по литературе: «М.Ю.Лермонтов. «Песня про купца Калашникова»»

*М.Ю.Лермонтов*

«Песня матери моей». Музыкальное образование. Знакомство с русской народной песней, ее изучение. «Песня про купца Калашникова» - отражение глубокого интереса к народному творчеству, музыкальность поэмы. Песня как форма поэмы.

Музыка урока: русские народные песни и произведения, отражающие круг музыкальных интересов М.Лермонтова.

Урок 4. «Музыкальные истоки прозы Н.В.Гоголя»

*«Песни, как я вас люблю! Я не могу жить без песни! »*

Тема из программы по литературе: «Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»»

*Н.В.Гоголь*

Музыкальные впечатления детства. Любовь к народной песне. Глубокий интерес к украинскому фольклору. Работа над «Тарасом Бульбой». Поэтическое отображение украинского народного танца. Музыкальность поэтической речи Н.В.Гоголя.

Музыка урока: украинские народные песни и танцы.

Урок 5. «Музыка в жизни и творчестве А.М.Горького»

Тема из программы по литературе: «А.М.Горький. Повести и рассказы»

*«Писать – значит петь»*

*А.М.Горький*

Музыка в детстве. Знакомство с различными музыкальными инструментами. Любимые композиторы. Музыкальные образы в творчестве.

Музыка урока: произведения русской и зарубежной классики,  
 русские народные песни.

Урок 6. «Дороги войны»

*«Какой дьявол может победить народ, способный создавать музыку, подобную этой?»*

Тема из программы по литературе: «Произведения о Великой Отечественной войне»

*(О симфонии № 7 Д.Д.Шостаковича)*

Песни войны – их истории. Роль песни в жизни русского солдата. Классическая музыка, как одна из составляющих победы. Несгибаемый дух русского народа в симфонии №7 Д.Д.Шостаковича.

Музыка урока: песни военных лет и музыка из Седьмой симфонии Шостаковича.

8 класс

Урок 1. «Неиссякаемый источник души народной»

Тема из программы по литературе: «Исторические и лирические песни. Народная обрядовая поэзия»

*«В них найдешь образование*

*Души нашего народа»*

*А.Радищев.*

Возникновение исторических песен, их содержание, разновидности. Лирические песни, их история, особенности. Русские обряды.

Музыка урока: русские исторические, лирические и обрядовые песни.

Урок 2. «Русское песенное слово в творчестве А.С.Пушкина»

Тема из программы по литературе: «А.С.Пушкин. «Капитанская дочка»»

*«Пой, ямщик! Я молча, жадно*

*Буду слушать голос твой»*

*А.С.Пушкин.*

Музыкальность поэтического слова А.С.Пушкина, ее истоки. Тесная связь поэта с русским народным творчеством, его отражение в поэзии. Работа над «Капитанской дочкой», изучение народных песен, связь повести с фольклором.

Музыка урока: русские народные песни.

Урок 3. «Музыкальный мир М.Ю.Лермонтова»

Тема из программы по литературе: «М.Ю.Лермонтов. «Мцыри», «Маскарад»»

*«Лермонтов был истинным сыном своего времени, и на творениях его отразился характер настоящей эпохи, сомневающейся и отрицающей …»*

*В.Г.Белинский.*

Необыкновенная музыкальность М.Лермонтова. отражение музыкальных впечатлений в поэзии, прозе, драматургии. Роль музыки в творчестве. Драма «Маскарад» А.И.Хачатуряна.

Музыка урока: музыка первой половины XIX века, русские народные песни, отрывки из «Маскарада» А.И.Хачатуряна.

Урок 4. «Сатира и юмор в русской драматургии и музыке»

*«Видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы»*

Тема из программы по литературе: «Н.В.Гоголь. «Ревизор»»

*Н.В.Гоголь.*

Значение социальной темы в художественном творчестве России I половины XX века. А.Даргомыжский – один из первых русских композиторов, обратившихся к социальной тематике. Продолжатели традиций: М.Мусоргский, Д.Шостакович.

Музыка урока: произведения русских композиторов, затрагивающие социальную тему, например, М.Мусоргский, «Два еврея»

Урок 5. «Повесть памятной годины»

*«Ты, огнем опаленная*

Тема из программы по литературе: «А.Т.Твардовский. «Василий Теркин»»

*До великой черты»*

*А.Твардовский.*

Подвиг русского солдата в поэме А.Т.Твардовского«Василий Теркин». Русское народное творчество в поэме. Роль музыки.

Урок проводится как инсценировка отрывков поэмы. Музыкальные номера – песни военных лет.

Урок 6. «Два музыкальных прочтения «Ромео и Джульетты»»

Тема из программы по литературе: «В.Шекспир. «Ромео и Джульетта»»

*«Пусть слов твоих мелодия живая*

*Опишет несказанное блаженство»*

*В.Шекспир.*

Два воплощения драмы В.Шекспира – два различных музыкальных жанра, музыкальный язык двух разных эпох: XIX век – увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П.И.Чайковского, XX век – балет С.Прокофьева.

9 класс

Урок 1. «Самобытный жанр древнерусской литературы в опере А.П.Бородина «Князь Игорь»»

*«Широкие эпические мотивы, национальность разнообразнейшие характеры, страстность, драматичность, Восток в многообразнейших его проявлениях».*

Тема из программы по литературе: ««Слово о полку Игореве»»

*В.В.Стасов.*

Содержание урока: патриотическая идея «Слова..». изучение Бородиным эпохи создания «Слова..», летописей, исторических трудов, музыкального фольклора. Жанр историко-эпической оперы. Использование музыкальных тем, близких древним обрядовым песням, старинных русских инструментов.

Музыка урока: фрагменты из опера А.П.Бородина «Князь Игорь».

Урок 2. «Роль музыки в жизни А.С.Грибоедова»

*«Я любил слушать его великолепную игру на фортепиано. Сядет он, бывало, и начнет фантазировать. Сколько было тут вкусу, силы, дивной мелодии! Он был отличный пианист и большой знаток музыки…»*

Тема из программы по литературе: «А.С.Грибоедов. «Горе от ума»»

*Из воспоминаний о А.С.Грибоедове.*

Содержание урока: Грибоедов дипломат, литератор и музыкант. Обучение игре на фортепиано, флейте, теории музыки. Любимые композиторы. Активное музицирование. Роль музыки в личной жизни. Два вальса А.С.Грибоедова. Отражение музыкальных впечатлений в «Горе от ума».

Музыка урока: А.Грибоедов. 2 вальса. Прозведения Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена, К.Вебера.

Урок 3. «Энциклопедия русской жизни в опере П.И.Чайковского «Евгений Онегин»

*«Подобно Пушкину он[Чайковский] вошел в самую основу русского национального сознания».*

Тема из программы по литературе: «А.С.Пушкин. «Евгений Онегин»»

*Д.Д.Шостакович*.

Содержание урока: драма героев романа в «лирических сценах» П.И.Чайковского. Своеобразная трактовка в опере главных действующих лиц. Интонационное родство Татьяны и Ленского.

Музыка урока: музыкальные примеры из оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин»

Урок 4. «Мир музыки в жизни и творчестве Островского»

*«Самая лучшая школа для художественного таланта есть изучение своей народности, а воспроизведение ее в художественных формах – самое лучшее поприще для творческой деятельности».*

Тема из программы по литературе: «А.Н.Островский. Пьесы»

А.Островский.

Содержание урока: мир Замоскворечья – один из источников творчества, формирования музыкальных вкусов, любви к народной песне. Дворянское воспитание в семье, обучение музыке. Увлечение русским романсом, цыганской музыкальной культурой. Дружба с выдающимися музыкантами. Роль музыки в драматическом творчестве.

Музыка урока: русские народные песни, фортепианные произведения Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена, Дж.Фильда. Романсы М.И.Глинки и других русских композиторов.

Урок 5. «Златозвучный песнопевец на Руси»

*«Он знал песню, как теперь редко, кто знает, и любил ее – грустную, задорную, старинную, современную. Народные песни занимали его особо».*

Тема из программы по литературе: «С.А.Есенин. Стихотворения»

*С.Виноградская.*

Содержание урока: отношение к народной песне в семье поэта. Музыкальные впечатления в творчестве. Интерес к классической музыке. «Музыкальная жизнь» стихотворений С.А.Есенина в творчестве русских композиторов.

Музыка урока: русские народные песни. Произведения В.Моцарта и Ф.Шуберта. Романсы и песни на стихи С.А.Есенина.

Урок 6. «Поэзия и музыка «серебряного века»»

*Там на заре пичужка пела;*

Тема из программы по литературе: «Стихотворения А.А.Блока, С.А.Есенина, В.В.Маяковского и др.»

*Даль озарялась и светлела;*

*Туда, туда душа моя летела:*

*Казалось сердцу и очам –*

*Все там!*

*В.А.Жуковский.*

Урок проводится в форме литературно-музыкальной композиции.