

Гальчук Ольга Викторовна
Olga Galchuk

кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник
ФГБНУ «Институт художественного образования
и культурологии Российской академии образования», Москва
Ph.D. (Pedagogical Sciences), Senior Researcher
of the Federal State Budgetary
Scientific Institution «Institute of Art Education and
Cultural Studies of the Russian Academy of Education», Moscow
e-mail: olgagalchuk@mail.ru

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР В ШКОЛЬНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ: ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

Musical theater in school literary education: experience of developing contents and learning forms

Ключевые слова: образовательное пространство, музыкальный театр, русская опера, школьное литературное образование, диалог искусств, взаимодействие, содержание, формы обучения.

Keywords: educational space, musical theater, Russian opera, school literary education, dialogue of arts, interaction, content, forms of education

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам обучения литературе в контексте диалога искусств, в частности, русской словесности и музыкального театра, в современной общеобразовательной школе. В центре внимания – система работы на уроках литературы в старших классах на основе обращения к музыкальным произведениям. Для успешного усвоения учебной дисциплины предлагается спецкурс «Русская литература и русская опера: диалог искусств и личностей», нацеленный не только на выявление точек пересечения, художественное взаимодействие и интеграцию этих искусств в русской и мировой художественной культуре, но и общее литературное и музыкальное развитие подрастающего поколения. Данная программа построена на использовании нестандартных активных форм преподнесения учебного материала: метод учебного проекта, уроки-исследования, уроки-экскурсии и уроки-путешествия, уроки-интервью, учебные конференции и семинары, театрализации и драматизации и пр.

Abstract. The article is devoted to pressing issues of teaching literature in the context of a dialogue of arts, in particular, Russian literature and musical theater, in a modern comprehensive school. The focus is on the system of work at literature classes at senior school based on the appeal to musical works. To successfully master the discipline, a special course “Russian literature and the Russian opera: dialogue of arts and personalities” is offered, aimed not only at identifying intersection points, artistic interaction and integration of these arts in Russian and world art culture, but also the general literary and musical development of the younger generation. This program is based on the use of non-standard active forms of presenting educational material: educational project method, study lessons, lessons-excursions and travel lessons, interview lessons, training conferences and seminars, dramatization and dramatization, etc.

**Результаты получены в рамках выполнения Государственного задания
Министерства Просвещения Российской Федерации на 2019 год**

Одна из важнейших проблем российского образовательного пространства, нацеленного на личностное творческое развитие подрастающего поколения, – «заинтересованность детей высокохудожественными произведениями в процессе активного взаимодействия с ними» [1, с. 15]. Искусство обладает огромными педагогическими возможностями для формирования целостной картины мира современного ученика. Исследователи отмечают необходимость «создания специального разнообразного и привлекательного инструментария (методического, дидактического и др.), активно противодействующего низкопробной продукции «от искусства», для широкого использования в «системе формального и неформального художественного образования детей и молодежи» [3]. Неотъемлемой составной частью целостной картины мира является музыка и литература. Музыкальный театр и словесность является подлинным средоточием художественно-культурных ценностей нации. Как самоценное явление, шедевры русской литературы – А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, Л.Н. Толстого, – и оперы – М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, А.С. Даргомыжского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, – по праву входят в сокровищницу мирового культурного наследия [21].

Современный учитель словесности, опираясь на исследования авторитетных ученых в области философии, эстетики, лингвистики, филологии, семиотики, искусствознания, психологии искусства, педагогики искусства и другие научные сферы, нацеливает ученика на художественно-эстетическое прочтение литературных произведений [6-8, 13-15, 22]. Необходимо отметить, что вопросы художественного анализа литературного произведения [16], в частности, литература как *искусство Слова* и музыка как *искусство интонируемого Смысла* (по Б.В. Асафьеву), взаимосвязи интерпретаций литературных и музыкальных произведений на уроке в средней школе в школьном литературном образовании [10], проблема разграничения произведения (литературного, музыкального и пр.) и текста (литературного, музыкального и пр.), технологии «перевода» литературного произведения на «языки искусства» – музыкальный, театральный, изобразительный и пр., проблема культурного контекста на уроках литературы [19], поднимаются в методической литературе уже не первый год.

Обучение литературе в контексте диалога искусств, в частности, русской словесности и музыкального театра, в современной общеобразовательной школе – процесс художественно-творческий, способствующий, во-первых, открытости литературного процесса; во-вторых, получению дополнительных культурологических знаний и умений; в-третьих, повышению качеству образования. Литературоведение и лингвистика, являясь методологической базой для школьного филологического образования, не только определяют содержательное наполнение, но и предоставляют научный инструментарий для успешного усвоения учащимися учебного предмета «Литература».

Использование учителем на методическом уровне нестандартных активных педагогических технологий и форм преподнесения учебного материала в контексте

диалога искусств – уроков-исследований, уроков-экскурсий и уроков-путешествий, уроков-интервью, учебных конференций и семинаров, элементов театрализации и драматизации и пр., – приводит учащегося к углубленному пониманию, восприятию и интерпретации художественного текста, позволяя в процессе совместной учебной деятельности выйти за рамки школьного учебника и, опираясь на труды ученых, исследовать различные аспекты художественного текста: художественное взаимодействие литературы и музыкального театра, диалог либреттистики XIX века и классической литературы, проблему оперного либретто на стыке литературы и музыки, психологию художественного образа в литературных текстах и операх [4], теорию музыки, в частности, вопросы «структурного слышания» [2], музыкальную форму как процесс [5], вопросы художественной формы в русской классической литературе и опере [9] и художественного взаимодействия музыкального и драматического театров [11], проблемы интертекста в художественной системе литературного и музыкального произведения [12], проблему интерпретации в искусстве [17; 23], категории философской герменевтики и их преломление в литературоведении и музыкознании [18], «музыкальные формы» в литературе [20], интермедийность музыки и литературы [24] и пр.

Интегрированный спецкурс по литературе «**Русская литература и русская опера: диалог искусств и личностей**» в количестве 58 часов предназначен для учащихся 9-10 классов, изучающих курс русской словесности XIX века на историко-хронологической основе и проявляющих интерес к изучению литературы в контексте музыкального искусства. Занятия ведутся с постепенным усложнением форм и методов учебной работы, обязательно с учетом особенностей личности обучающегося, спектра его интересов и развития творческого потенциала. В процессе межпредметной интеграции осуществляется последовательное использование репродуктивного, эвристического и исследовательского методов обучения.

Уроки литературы и занятия спецкурса составляют предметное и содержательное единство, не дублируя содержание базового учебного предмета, а расширяя и углубляя его, и координируются в связи с общими целями и задачами учебно-воспитательного процесса.

Цели освоения спецкурса по литературе «**Русская литература и русская опера: диалог искусств и личностей**»:

- обучение художественно-эстетическому прочтению художественных произведений в контексте диалога искусств;
- освоение специфики литературного и оперного искусства;
- выявление точек пересечения, художественного взаимодействия и интеграции литературы и оперы в русской и мировой художественной культуре;
- раскрытие основных принципов оперы как жанра театрального искусства, основанного на синтезе музыки, слова и сценического действия;
- постижение жанровых особенностей оперы, закономерностей ее музыкальной и сюжетно-сценической драматургии;
- системное изучение либретто в жанровом, структурном, композиционном,

текстовом и других аспектах;

– изучение оперных произведений различных исторических эпох и индивидуальных стилей.

Изучению курса способствует выполнение следующих задач:

- общее литературное и музыкальное развитие подрастающего поколения;
- пробуждение интереса к литературному творчеству, развитие литературно-творческих способностей обучающихся;
- формирование навыка интерпретации при анализе художественного текста;
- выявление связи и взаимодействия искусств в формировании и развитии такого сложного сценического жанра как опера;
- знакомство с вопросами оперной эстетики и режиссуры;
- освещение этапов развития национальной оперной драматургии в контексте литературного процесса.

Обратимся к тематике курса. Так, на первом этапе спецкурса для изучения предлагаются следующие темы: «Литература как *искусство Слова* и музыка как *искусство интонируемого Смысла*», «Опера» и «Слово о полку Игореве» и опера А.П. Бородина «Князь Игорь», открывающие перед учащимися новые пути в современном образовательном пространстве, ведущие к постижению и осмыслению сложной взаимосвязи самоценной и своеобразной эволюции литературы, музыки и истории. В ходе изучения этих тем обучающиеся знакомятся с оперой как феноменом искусства в историческом поле русской художественной культуры, спецификой жанра, драматургией, основными принципами интерпретации литературного источника на музыкальной оперной сцене, сценическим воплощением, особенностями построения сюжетной основы оперы, певческими голосами и оперным амплуа, выдающимися оперными исполнителями прошлого и настоящего. Особое внимание уделяется вопросам главы «Оперное либретто», поскольку уникальное местонахождение либретто на стыке литературы и музыки помогает учащемуся по-новому осмысливать программное литературное произведение, воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других видов искусства.

Памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» на музыкальной сцене – опера А.П. Бородина «Князь Игорь», – в рамках урока-исследования рассматривается в контексте художественного взаимодействия и интеграции литературы и оперы в русской и мировой художественной культуре. Эпический сказ о стародавних временах на основе исторических источников (летописей, старинных повестей, былин и эпических песен) в музыкальной интерпретации великого русского композитора А.П. Бородина способствует формированию у современных подростков качеств, необходимых для ориентации в культурном и информационном пространстве прошлого и настоящего. Ариозо Ярославны «Немало времени прошло с тех пор» позволяет учащимся вступить в своеобразный диалог с княгиней, чей образ является символом верной жены, олицетворением лучших качеств русского национального характера, отражением особенностей национальной картины мира.

Особое значение имеет проведение урока-исследования в рамках темы

«Пушкиниана в русской опере», затрагивающая следующие актуальные проблемы: оперная сценичность пушкинской драматургии и адаптация пушкинского наследия на музыкальной сцене; произведения А.С. Пушкина и литературный канон; трансформация идейно-художественного замысла литературного произведения в рамках оперного либретто; перенесение художественных приемов и манеры повествования А.С. Пушкина на музыкальную почву; процесс влияния пушкинского слова на музыкальную форму; проблема интерпретации образов литературного первоисточника на русской оперной сцене.

Рассматривается в содержании курса и тематика, связанная с творчеством М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского в контексте русской и мировой культуры: личность и творчество русских композиторов; А.С. Пушкин как «солнце русской поэзии» и М.И. Глинка – «Пушкин русской музыки»; художественные концепции, жанры, стиль поэмы и оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила»; «Каменный гость» в слове А.С. Пушкина и музыке А.С. Даргомыжского; опера А.С. Даргомыжского «Русалка» по одноименному произведению А.С. Пушкина: интерпретация музыкального произведения в контексте культуры», «Круг музыки» и изящная словесность XIX века в контексте времени». Находит свое отражение в содержании и оперное либретто как феномен драматического и музыкального театра. Творческий процесс интерпретации либретто в литературе и музыке раскрывается на примере освоения школьниками тем «А.Н. Островский – создатель русского национального театра» и «Оперное либретто А.Н. Островского «Гроза» как интерпретация одноименной драмы: специфика жанра, драматургия, сценическое воплощение, особенности построения сюжетной основы оперы», «А.Н. Островский: Художник Слова или Художник музыки...».

Творчество выдающихся русских композиторов на основе разных подходов (жанрового, тематического, проблемного, хронологического и их сочетания) представлено в курсе следующими темами:

– «М.П. Мусоргский. Личность и творчество», «А.С. Пушкин и М.П. Мусоргский. Драма и опера «Борис Годунов»: русская опера в поисках новых форм», «Н.В. Гоголь и М.П. Мусоргский. Опера «Женитьба» М.П. Мусоргского на текст Н.В. Гоголя: «опыт драматической музыки в прозе», «Н.В. Гоголь и М.П. Мусоргский. Опера «Сорочинская ярмарка» М.П. Мусоргского по одноименной повести Н.В. Гоголя: история создания и интерпретации»;

– «П.И. Чайковский. Личность и творчество», «А.С. Пушкин и П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин»: диалог искусств и личностей», «А.С. Пушкин и П.И. Чайковский. Опера «Пиковая дама»: специфика жанра, драматургия, сценическое воплощение, особенности построения сюжетной основы оперы», «А.Н. Островский и П.И. Чайковский. Опера «Воевода»: художественно-эстетическое прочтение и диалог личностей»;

– «Н.А. Римский-Корсаков. Личность и творчество», «А.С. Пушкин и Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане»: специфика жанра, драматургия, сценическое воплощение, особенности построения сюжетной основы оперы», «А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка» художественное взаимодействие и интеграция литературы и оперы в русской и

мировой художественной культуре», «Н.В. Гоголь и Н.А. Римский-Корсаков. Оперы «Ночь перед Рождеством» и «Майская ночь»: специфика жанра, драматургия, сценическое воплощение, особенности построения сюжетной основы оперы».

Грани личности и творчества великих представителей русской культуры освещаются в процессе изучения тем:

– «С.В. Рахманинов. Личность и творчество», «А.С. Пушкин и С.В. Рахманинов. Оперы «Алеко» по поэме А.С. Пушкина «Цыганы» и «Скупой рыцарь» по одноименной поэме А.С. Пушкина: полифонизм, диалог искусств и интеграция литературы и оперы в русской и мировой художественной культуре»; «А.С. Пушкин и С.В. Рахманинов: тексты и контексты»;

– «С.С. Прокофьев. Личность и творчество», «Пушкиниана Сергея Прокофьева: создание музыки к спектаклям «Борис Годунов» и «Евгений Онегин», а также к киноленте «Пиковая дама», «Ф.М. Достоевский и С.С. Прокофьев. Опера «Игрок»: художественное взаимодействие и интеграция литературы и оперы в русской и мировой художественной культуре», «Л.Н. Толстой и С.С. Прокофьев. Опера «Война и мир»: специфика жанра, драматургия, сценическое воплощение, особенности построения сюжетной основы оперы», «Опера «Игрок» С.С. Прокофьева: межтекстовые связи», «Опера «Игрок» С.С. Прокофьева: две редакции и интерпретации», «Л.Н. Толстой и С.С. Прокофьев. «Война и мир» – интерпретация культурных кодов в слове и музыке»;

– «Д.Д. Шостакович. Личность и творчество», «Н.В. Гоголь и Д.Д. Шостакович. Опера «Нос»: анализ художественного текста и интерпретация», «Н.С. Лесков и Д.Д. Шостакович. Опера «Катерина Измайлова»: художественное взаимодействие и интеграция литературы и оперы в русской и мировой художественной культуре», «Опера «Катерина Измайлова»: интертекстуальные векторы», «Повесть (очерк) «Леди Макбет Мценского уезда» Н.С. Лескова и опера «Катерина Измайлова» Д.Д. Шостаковича: комплексный анализ межтекстовых связей либретто, драматургии и музыки оперы «Катерина Измайлова» с литературным источником».

Заканчивается спецкурс темой «Классический оперный текст в русской классической литературе», которая подводит итоги изучения курса русской словесности XIX века в контексте музыкального искусства: диалог русской литературы и музыки – одна из ведущих тенденций развития русской оперы; оперная сценичность пушкинской драматургии и адаптация пушкинского наследия на музыкальной сцене, открытие музыкальным театром XX века великих имен XIX века – Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, – уникальные точки пересечения культурных эпох, позволяющие ученику вести диалог с автором литературного произведения, с его интерпретаторами в музыке, с учителем, с учебником, с автором учебника и др.

Таким образом, изучение в школе русской литературы в контексте диалога искусств (в первую очередь литературы и музыки) – уникальное образовательное пространство, в границы которого, в частности, включается история возникновения и развития русского оперного либретто не только XIX – XX веков, но и века настоящего. Изучение специфики русского оперного искусства во всем богатстве

его взаимосвязей с целостным культурным контекстом русской литературы XX века позволяет активизировать не только филологические знания как основу практической грамотности, речевой, читательской и общей культуры современных учащихся, но и их литературно-творческие умения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акишина, Е.М. Концептуальные подходы к преподаванию предметов искусства в современной школе [Электронный ресурс] / Е.М. Акишина // Педагогика искусства. – 2016. – № 3. – С. 9 – 16. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/akishina_9-17.pdf (дата обращения: 25.08.2019).
2. Акопян, Л.О. Теория музыки в поисках научности: методология и философия «структурного слышания» в музыковедении последних десятилетий [Текст] / Л.О. Акопян // Музыкальная академия. – 1997. – №1. – С. 181–189; №2. – С. 110 – 123.
3. Алексеева, Л.Л. Исследования в области художественного образования в контексте реформирования отечественной науки [Электронный ресурс] / Л.Л. Алексеева // Педагогика искусства. – 2015. – №1. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/alexeeva.pdf (дата обращения: 25.08.2019).
4. Аршинова, Н.С. К вопросу о психологии женского образа в пушкинских операх П.И. Чайковского [Текст] / Н.С. Аршинова // П.И. Чайковский и русская литература. – Ижевск: Удмуртия, 1980. – С. 82 – 100.
5. Асафьев, Б.В. Музыкальная форма как процесс [Текст] / Б.В. Асафьев. – Л.: Музыка, 1971. – 376 с.
6. Баранов, О. Гипертекстовая субкультура: [Лит. критика] [Текст] / О. Баранов // Знамя. – 1997. – №7. – С. 202 – 205.
7. Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет [Текст] / М.М. Бахтин. – М.: Художественная литература, 1975. – 810 с.
8. Бахтин, М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках: Опыт философского анализа [Текст] / М.М. Бахтин // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: антология. – М., 1997. – С. 227 – 244.
9. Берков, В.О. Избранные статьи и исследования: Вопросы художественной формы в русской классической опере [Текст] / В.О. Берков. – М.: Советский композитор, 1977. – 471 с.
10. Борщевская, М.Ю. Взаимосвязь интерпретаций литературных и музыкальных произведений на уроке в средней школе: автореф. дисс. канд. пед. наук / М.Ю. Борщевская. – Нижний Новгород, 2003. – 24 с.
11. Бубенникова, Л. К проблеме художественного взаимодействия музыкального и драматического театров [Текст] / Л. Бубенникова // Проблемы музыкальной науки. – М., 1975. – Вып. 3. – С. 38 – 63.
12. Дьячкова, Л. Проблемы интертекста в художественной системе музыкального произведения [Текст] / Л. Дьячкова // Интерпретация музыкального произведения в контексте культуры: сб. тр. РАМ им. Гнесиных. – М., 1994. – Вып. 129. – С. 17 – 40.
13. Кожин, В.В. Размышление об искусстве, литературе и истории [Текст] / В.В. Кожин. – М.: Согласие, 2001. – 815 с.
14. Лотман, Ю.М. Семиотика культуры и понятие текста [Текст] / Ю. М. Лотман. – История и типология русской культуры. – СПб, 2002. – С. 158 – 162.
15. Лотман, Ю.М. Текст в тексте [Текст] / Ю.М. Лотман // Об искусстве. Статьи. Заметки. Выступления. – СПб, 2000. – С. 423 – 436.
16. Пути анализа литературного произведения: пособие для учителя под ред. Б.Ф. Егорова [Текст]. – М.: Просвещение, 1981. – 222 с.

17. Рикер, П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике [Текст] / П. Рикер. – М.: Медиум. Академия-Центр, 1995. – 416 с.
18. Сагарадзе, Е. «Понимание», «смысл», «интерпретация» как категории философской герменевтики и их преломление в музыкознании второй половины XX века [Текст] / Е. Сагарадзе // Приношение музыки XX века: сб. ст. Урал, консерватории. – Екатеринбург, 2003. – С. 45 – 61.
19. Свирина, Н.М. Проблема культурного контекста на уроках литературы в исторической ретроспективе и сегодня [Текст] / Н.М. Свирина // Актуальные проблемы изучения и преподавания литературы в вузе и школе. – Самара, 2000. – С. 15 – 21.
20. Соколов, О. О «музыкальных формах» в литературе [Текст] / О. Соколов // Эстетические очерки. – М., 1979. – Вып. 5. – С. 208 – 233.
21. Тараканов, М.Е. Русская опера в поисках новых форм / Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века. Гл. 8 [Текст] / Ред.-сост. М. Арановский. – М.: Гос. ин-т искусствознания, 1997. – С. 265 – 301.
22. Хренов, Н.А. Социальная психология искусства: Теория, методология, история [Текст] / Н.А. Хренов. – М.: Альфа-М, 2005. – 622 с.
23. Шахов, В. «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова и Шостаковича // Шостакович: Между мгновением и вечностью [Текст] / В. Шахов // Сост. Л. Ковнацкая. – СПб.: Композитор, 2000. – С. 243 – 294.
24. Юргенс, Т. Несколько заметок об интермедийности музыки и литературы. Метаморфозы А.С. Пушкина: Литературоведение XXI века. Анализ текста: метод и результат [Текст] / Т. Юргенс. – СПб.: Изд. Русского Христианского гуманитарного института, 1996. – С.80 – 86.