

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра общего литературоведения и журналистики

«Музыка в школьном литературном образовании»

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА

студентки 2 курса 257 группы

направления 44.04.01 «Педагогическое образование» (профиль
«Учитель – ученик – урок в школьной практике словесника»)

Института филологии и журналистики

Николаевой Ульяны Сергеевны

Научный руководитель

к. филол. н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Л.С. Борисова

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой

д. филол. н., профессор

В.В. Прозоров

Саратов
2025

Введение

В эпоху цифровизации и клипового мышления вопрос интеграции предметов гуманитарно-эстетического цикла, а именно литературы и музыки, становится все более **актуальным**. Несмотря на очевидный педагогический потенциал, эта тема не получила достаточного внимания со стороны исследователей. Особенно важным представляется создание целостной системы интегрированного обучения.

В настоящее время среди школьников наблюдается интерес к современной популярной музыке и, в большинстве случаев, отрицание классического музыкального наследия. Один из способов, который поможет преодолеть данный барьер, – это использование музыки на уроках литературы. Такой подход помогает воспитанию гармонично развитой личности, а также способствует развитию художественного вкуса и образного мышления школьников.

Проблема синтеза литературного и музыкального искусства в образовательном процессе получила глубокое осмысление в работах таких ведущих отечественных педагогов, как В.Г. Маранцман, Т.Ф. Курдюмова, З.С. Смелкова, Е.Н. Колокольцев, Е.А. Финченко и др. Вопросам межпредметной интеграции посвящены труды методистов Т.Г. Браже, А.Я. Данилюк, К.Ю. Колесиной, Г.К. Максимова и др. Отдельного внимания заслуживают исследования литературоведов и музыковедов (Ю.Н. Борисов, И.Ф. Бэлза, В.А. Васина-Гроссман), раскрывающие влияние музыки на творчество писателей XIX–XX веков. Несмотря на существующие разработки, проблема интеграции литературы и музыки в школьном образовании требует более глубокого осмысления и дальнейшего изучения.

Предметом исследования является взаимодействие литературы и музыки в разных формах его проявления.

Цель исследования— доказать эффективность интеграции музыки в пространство урока литературы.

Задачи исследования:

1. Изучить и проанализировать существующие методические и педагогические разработки для школьных учителей по созданию комплексных занятий, объединяющих литературу и музыку.
2. Выявить наиболее эффективные способы взаимодействия литературы и музыки в школьном учебном процессе.
3. Разработать дополнительный учебно-методический материал, способствующий более глубокому восприятию, пониманию и интерпретации литературного произведения.
4. Оценить эффективность существующих интегрированных уроков и возможности их применения в образовательном процессе.

Теоретическая значимость работы состоит в систематизации учебно-методической, специальной литературы по теме исследования.

Практическая значимость заключается в возможности применения результатов исследования в учебной деятельности, в разработке научно-обоснованного содержания деятельности школьного учителя, в возможности внедрения ключевых положений работы в учебно-воспитательную деятельность учителя-словесника.

Апробация.

Основные положения исследования были доложены на Всероссийской научной конференции «Филология и журналистика в XXI веке» (Саратов, апрель 2025 года). По теме ВКР в сборник научных статей молодых ученых «Филологические этюды» (вып. 29) подготовлена статья «Методические приемы использования музыки на уроках литературы», которая в настоящее время находится в печати. Кроме того, подготовлены и проведены два тематических мероприятия: литературно-музыкальная композиция «Мы

будем бессмертны, и это – точно!», посвященная юбилейным датам А.С. Пушкина, М.И. Глинки, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Римского-Корсакова, А.А. Ахматовой, А.Г. Шнитке, прошедшая в Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, ее участниками стали учащиеся «Лицея-интернат 64», студенты консерватории, а также педагоги СГУ им. Н.Г. Чернышевского (ноябрь 2024 г.); концерт-лекция «Под звуки романса», прошедший в Саратовском региональном образовательном центре одаренных детей «Галактика 64» для участников литературной смены (апрель 2025 г.).

Структура работы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава («Литература и музыка: междисциплинарный подход в изучении литературы в школе») носит теоретический характер.

В первом параграфе говорится об интеграции литературы и музыки. Интеграция музыки в уроки литературы представляет собой эффективный методический инструмент, позволяющий преодолеть стереотип о «скучности» художественной литературы. Этот прием не только обогащает эстетическое восприятие школьников, но и способствует формированию целостной картины культурного пространства, где слово и звук взаимно дополняют друг друга. В результате повышается не только интерес к литературе, но и глубина ее осмысления. Такой подход соответствует требованиям ФГОС, ориентированным на развитие метапредметных компетенций и формирование гармонично развитой личности.

Во втором параграфе идет речь о разнообразных формах и приемах интегрированного обучения: пластообразный, спиралевидный, взаимопроникающий, контрастный и творческий. Также здесь говорится о фундаментальном исследовании профессора В.А. Доманского, который предложил революционный взгляд на синтез искусств в педагогической практике¹. Его концепция, изложенная в диссертационном труде, представляет собой не просто систему анализа, а целостную философию художественного восприятия, раскрывающую глубинные связи между словом и звуком. Эта методология открывает перед педагогами уникальную возможность превратить урок литературы в настоящую лабораторию междисциплинарных исследований, где слово и звук вступают в продуктивный диалог, рождая новое качество художественного восприятия.

Третий параграф посвящен роли и значению музыки на уроке литературы. Музыка, будучи неотъемлемой частью человеческого опыта,

¹Доманский В.А. Литература и культура: культурологический подход к изучению словесности в школе. – М.: Флинта; Наука, 2002.

обладает особым влиянием на личность, превосходя по силе воздействия многие другие формы искусства. Она оказывает глубокое влияние на чувства и моральные принципы человека. Школьники, благодаря интегрированным урокам, смогут познакомиться с произведениями великих классиков, при этом не только усвоить тему урока, но и узнать о важных музыкальных ценностях. Такой подход обогащает изучение литературных произведений, знакомит школьников с секретами творчества и стимулирует их стремление к знаниям.

Четвертый параграф дает представление о взаимосвязи литературы и музыки. Несмотря на глубинное родство, литература и музыка представляют собой принципиально разные художественные системы, находящиеся в постоянном диалоге и взаимном притяжении. Их объединяет временная природа, а также внимание к интонационной выразительности, создающая особую ритмико-мелодическую основу восприятия. Способы передачи смыслов и эмоций у них близкородственны: музыка, равно как и литература, обращается к скрытым смыслам произведения, к его подтексту. Однако в литературном произведении первично слово, словесно-художественные образы, тогда как в музыкальном – звук, музыкально-художественные образы.

В пятом параграфе идет речь о существующих методических приемах использования музыки на уроках литературы. Можно выделить несколько уровней использования музыки на уроке литературы:

- минималистичный уровень (фоновое использование): краткое упоминание композиторов и произведений, прослушивание 1-2 тематических фрагментов. Пример: музыкальные иллюстрации к пейзажной лирике;
- умеренный уровень (аналитическое взаимодействие): сравнение литературного и музыкального текстов, анализ средств выразительности. Пример: сопоставление стихотворения и его романского воплощения;

- глубокий уровень (творческий синтез): создание собственных интерпретаций, междисциплинарных проектов. Пример: литературно-музыкальные композиции.

Методические приемы работы с разными жанрами отличаются друг от друга. Например, оперы: сравнение либретто и литературного источника, анализ трансформации характеров. Пример: «Борис Годунов» А.С. Пушкина и М.П. Мусоргского. Романсы: изучение взаимодействия поэтического и музыкального ритма, анализ акцентно-интонационных решений. Пример: романсы на стихи А.С. Пушкина. Симфонические произведения: выявление литературных прообразов, анализ программности. Пример: симфоническая фантазия «Франческа да Римини» П.И. Чайковского.

Вторая глава посвящена теме музыки на уроках литературы. В первом параграфе говорится о значении музыки в жизни и творчестве писателей. Например, жизнь А.С. Грибоедова целиком напитана и пронизана музыкой – он был виртуозным пианистом, автором изящных фортепианных миниатюр и романсов. М.Ю. Лермонтов участвовал в конкурсе скрипачей и стал его победителем. Л.Н. Толстой исполнял фортепианные концерты В.А. Моцарта и сам сочинял музыку.

Во втором параграфе рассматривается тема музыки в прозаическом тексте. Музыка создает многомерное семантическое пространство, где звук становится полноправным выразительным средством наравне со словом. Изучение этих взаимосвязей открывает новые возможности для глубокого понимания литературных шедевров и развития современных образовательных технологий.

Третий параграф посвящен теме музыки в поэтическом тексте. Музыкальные мотивы, пронизывающие поэтические тексты, не просто присутствуют в них, но и активно формируют их образность. Использование музыкальных техник, таких как повторы, звукопись и лейтмотивы, привносит в литературу глубину и многослойность, словно оживляя

персонажей и их внутренний мир, окрашивая события в яркие краски и придавая им объемность.

Третья глава называется «Музыка во внеурочной деятельности». В этой главе рассказывается о двух мероприятиях, которые были проведены в Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова (Литературно-музыкальная композиция «Мы будем бессмертны – и это точно») и в Саратовском центре одаренных детей «Галактика64» (Концерт-лекция «Под звуки романса»), а также предоставляются их сценарии. Данные мероприятия демонстрируют высокий педагогический потенциал интеграции музыкального и литературного образования. Синтез академических традиций и современных образовательных технологий создает уникальную среду для формирования целостного художественного сознания у цифрового поколения.

В заключении подводятся итоги и намечаются перспективы дальнейшего исследования.

Современное образование ставит перед собой задачу гармоничного развития личности школьников через синтез различных дисциплин, в частности литературы и музыки. Этот подход не только делает учебный процесс более привлекательным для учащихся, но и ускоряет достижение образовательных целей – формирование всесторонне развитой личности, которая способна глубоко ценить искусство как неотъемлемую часть духовной жизни. Искусство, особенно в его взаимосвязи с литературой, становится мощным инструментом формирования эстетических идеалов и коммуникации между поколениями.

Качество интеграционных уроков напрямую зависит от мастерства педагога: дополнительная подготовка учителя определяет глубину и эффективность такого подхода. Интегрированное обучение открывает простор для творчества, предоставляя свободу выбора тем,

методологических решений и форм работы. Процесс интеграции становится ключевой стратегией модернизации образовательного процесса в XXI веке.

Синтез искусств позволяет преодолеть клиповое мышление современных школьников, вовлекая их в многогранный анализ художественных произведений. Музыка усиливает эмоциональное восприятие литературных текстов, помогая учащимся раскрывать подтексты и авторские стремления.

Интегрированные уроки формируют метапредметные компетенции, связывая теорию с практикой через сравнительный анализ текста и музыкальных интерпретаций, творческие проекты (литературно-музыкальные композиции, инсценировки). Внеурочные форматы (концерты-лекции, мастер-классы) расширяют культурный кругозор, знакомя учащихся с академическим искусством.

Успех интеграции зависит от профессиональной подготовки учителя, включающей: знание музыкальной культуры, владение интерактивными методами преподавания, способность создавать «диалог искусств» на уроке. Важно сохранить баланс между инновациями и традициями, чтобы музыкально-литературный синтез оставался живым, а не формальным элементом программы.

Интеграция литературы и музыки – это не просто методический прием, а стратегия воспитания поколения, способного ценить красоту слова и звука. Такой подход превращает обучение в увлекательный процесс познания, где искусство становится мостом между прошлым и будущим, между рациональным и эмоциональным, между учеником и миром культуры. Таким образом, синтез дисциплин в образовании – это путь к формированию думающих, чувствующих и творческих личностей, готовых к осмысленному восприятию многогранного наследия человечества.