

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

Кафедра общего литературоведения и журналистики

**«Музыка и музыканты в сборнике Н. Дашевской "Около музыки":
опыт включения в школьную программу»**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 4 курса 402 группы

направления 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль
«Филологическое образование»)

Института филологии и журналистики

Базаровой Марии Евгеньевны

Научный руководитель:

доцент, канд. филол. наук _____

А. В. Раева

Зав. кафедрой

д. филол. н., профессор _____

В.В. Прозоров

Саратов
2023

ВВЕДЕНИЕ

Музыка и литература неразрывно связаны между собой. В художественных произведениях упоминаются музыкальные сочинения, героями его могут быть музыканты и композиторы, да и сама природа словесности, особенно поэзии, музыкальна: ритм, звучание, аллитерации и ассонансы, интонационный рисунок – все это изначальные свойства художественного текста. Именно поэтому связь музыки и литературы находится в центре внимания гуманитарных наук, к ней обращаются методисты и учителя, преподающие литературу и музыку.

Жизнь современного школьника тесно связана с музыкой: он постоянно слушает ее, может сам играть на музыкальных инструментах, даже сочинять музыкальные композиции. Поэтому, к роли музыки в жизни подростка, особенности восприятия мира через музыку активно обращаются современные писатели. К ним относится Нина Сергеевна Дашевская. Ее произведения получили признание не только читателей, но и профессионального жюри. Она лауреат разных премий в области детской литературы, в том числе обладатель Крапивинской премии.

Нина Дашевская пишет о современных школьниках, которые не становятся супергероями и не попадают в волшебный мир различных приключений. Они живут самой обычной жизнью, но чувствуют ее так чутко и так внимательны к самым обычным, бытовым вещам.

Сама Нина Дашевская - профессиональный музыкант. Она закончила тверскую музыкальное училище на направлении скрипки, далее училась в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского она не смогла и в ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова. После работала в оркестре и музыкальной школе «Интеллектуал». Поэтому неслучайно, сквозная тема ее книг - музыка. В большинстве произведений герои как-либо связаны с музыкой: дети, которые учатся музыки самостоятельно или в музыкальных школах, дети из семей музыкантов, которые, возможно, не играют сами, но чутко умеют слушать и слышать музыку.

Как говорит сама Нина Дашевская, она писала свои произведения, когда работала в оркестре, музыка помогала ей создавать совершенно другой вид творчества - литературу.

Сборник рассказов «Около музыки» Дашевской победил в номинации «Воспитание чувств» на конкурсе «Новая детская литература» и занял первое место на конкурсе «Книгуру».

Цель работы – рассмотреть тему музыки и образы музыкантов в сборнике рассказов Н.Дашевской "Около музыки" и составить к нему книжный гид.

Для достижения цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. описать формы взаимодействия музыки и литературы, обратившись к заданиям по музыке на уроках литературы и к литературе на уроках музыки;
3. проанализировать тему музыки и образы героев в сборнике Н. Дашевской «Около музыки»;
4. составить книжные гиды к рассказам Н. Дашевской.

Предмет изучения – рассказы из сборника Н. Дашевской «Около музыки».

Объект изучения – музыка и музыканты в рассказах Н. Дашевской.

Выбор книжного гида в качестве жанра для методической разработки по рассказам Н. Дашевской обусловлен его **актуальностью** для произведений современных авторов, не включенных в обязательную программу, но активно рекомендуемых для внеклассного чтения.

Литературные гиды (гайды) – новый для России жанр методических разработок. Заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик в научно-следственном институте урбанистики и глобального образования МГПУ Е.А. Асонова и старший научный сотрудник той же лаборатории К.С. Киктева активно внедряют этот жанр в современное российское образование. Исследователи отмечают, что название «гиды» было взято по аналогии с профессией, они точно так же ведут читателей сквозь литературное пространство конкретного произведения. Первые гиды были

опубликованы на сайтах иностранных издательств, сейчас они постепенно входят в русскоязычный интернет. Их начали создавать учителя в помощь другим учителям или родителям при работе с современными текстами. Хотя тексты для подростков легко понять, их изучение предполагает вдумчивую работу с детьми на основе методических разработок.

Гид обладает определенной структурой: информация об авторе, краткое содержание и виды заданий к этому произведению, что включает в себя вопросы по сюжету, вопросы для размышления с акцентами на ключевых фрагментах и цитатах, а также творческие задания и задания, направленные на исследовательскую деятельность.

Русскоязычные гиды значительно меньшего размера, но отличаются особенным творческим подходом и творческой деятельностью в заданиях. В таких гидах возможно объединить в группы читающих и не читающих учеников для совместного выполнения задания, что может стать инструментом для вовлечения детей в процесс чтения.

Большинство вопросов в гидах обращены к самому читателю, к его жизненному опыту и ощущениям, а не к историческому и культурному контексту и авторскому замыслу.¹

Примеры книжных гидов можно увидеть на сайтах издательств, специализирующихся на детской литературе и на чтение.ру.

В данной работе книжным гидам будет предшествовать анализ текста, в его структуру не включается биография автора, а основное внимание будет уделено вопросам и творческим заданиям.

Цель и задачи исследования определили структуру работы, которая состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников (26 наименований).

¹Классики и современники [конференция ММСО.Пушкин]//Московский международный салон образования. Пушкин. [Электронный ресурс] : [сайт]. URL : <https://pushkin.mmsco-expo.ru/program/mmsopushkin> (дата обращения 03.05.2023). Загл. с экрана. Яз. рус.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе *«Музыка и литература: точки пересечения»* рассматривается синтез музыки и литературы, как музыка может проникать в литературу, по каким причинам это происходит и почему это явление крайне важно учитывать при прочтении художественного текста. Музыка в разных пропорциях проникает в литературу, причем настолько, что становятся неотделимы друг от друга, музыка дополняет и украшает литературу. Музыка может сыграть особую роль при прочтении произведения, это объясняется несколькими человеческими особенностями: культурными и биологическими. Первые связаны с культурным наследием, жизненным опытом, воспитанием и национальными особенностями. Вторые же более простые, они основаны на человеческих инстинктах, которые подсказывают, стоит ли чего-то опасаться, спрятаться, напрячься или же наоборот какие-то звуки расслабляют и успокаивают человека.

Существует очень много аспектов взаимодействия музыки и литературы. Самым ярким примером становятся синтезируемые направления искусства: опера, песня, романс и т.д. Так же во многих произведениях упомянуты конкретные музыкальные произведения, имеющие большое значение для понимания сюжета. Или же возможно описание услышанной герою музыки или особых для него звуков. Примером «проникновения» музыки в литературу так же может быть звукоподражание или схожесть форм или способов.

Как же можно использовать музыку на уроках литературы?

Во-первых, классическая музыка помогает детям развить творческие навыки. Включать ее можно на уроках при выполнении самых различных самостоятельных заданий.

Во-вторых, во многих произведениях упоминаются конкретные музыкальные произведения. Школьники часто пропускают эти фрагменты, думая, что это совершенно неважно. Перед учителем литературы стоит задача

на только проговорить, что музыка использована не просто так. Более того, показать, какую функцию она играет в тексте и обязательным этапом становится прослушивание и анализ этих музыкальных произведений.

В-третьих, на многих авторов большое влияние имели музыкальные произведения и дружба с композиторами, что также отражалось на их дальнейшем творчестве и жизненном пути, устоях и принципах.

При разработке уроков, посвященных поэтам бардам или поэтам Серебряного века, нельзя не прослушать песни, которые были созданы на основе стихов.

В этой же главе анализируются типы творческих заданий, связанные с синтезом двух видов искусств, которые были использованы в школьных учебниках по литературе и музыке. Были проанализированы учебники по литературе за 5-11 класс под редакцией И.Н. Сухих и В.И. Коровиной, а также учебники по музыке за 5-6 класс Е.Д Критской. Вопросы из учебников по литературе были поделены на группы вопросов, выделены плюсы и минусы конкретных заданий. Если сравнивать количество межпредметных связей в учебниках по разным дисциплинам, то в учебниках по литературе мало творческих заданий, связанных с музыкальностью текста, даже когда в тексте упоминается конкретное произведение. В учебнике музыки наоборот, связь литературы и музыки можно проследить в большинстве глав и параграфов учебников.

Во второй главе *«Книжные гиды к рассказам Н.С. Дашевской из сборника "Около музыки"»* рассмотрена тема музыки и образы музыкантов произведениях современного автора, представлены разработки таких методических материалов, как книжные гиды.

В этой главе рассматривается музыкальность каждого из рассказов Нины Дашевской. Определяется, в каких видах и формах она появляется в тексте, какое значение имеет.

Музыка в рассказах Нины Дашевской как будто ведет своих героев на их жизненном пути, она помогает им в трудных ситуациях, становится жизненным ориентиром, помощником в выборе друзей и наставников.

Нина Дашевская мастерски показывает особенности мировосприятия детей, которые связали свою жизнь с искусством. Но тем не менее все рассказы будут понятны каждому ребенку, потому что автор старается «не врать», описывая своих героев. Что это значит? Все героини Нины Сергеевны – просто дети, которые живут обычной жизнью, разговаривают, мыслят и ведут себя как настоящие подростки. Автор тем самым хотела показать прекрасное в обычном, красоту самых привычных моментов и важность детства.

К каждому рассказу был составлен книжный гид. Он состоит из нескольких частей. В первой части представлено краткое содержание, но оно не является точным пересказом текста, а составлено на основе важнейших фрагментов и проблем, описание которых заинтересует юных читателей. Вторая часть состоит из вопросов по тексту и на рассуждение. Здесь проверяется знание текста и анализ важных фрагментов и фраз. В следующей части представлены творческие задания для учеников. Среди этих заданий особое значение имеют те, что предполагают прослушивание упоминаемой в произведении музыки: это расширяет кругозор и позволяет сопоставить свое впечатление от ее звучания с тем, как ее описывал герой рассказа.

Пример разработанного гида к рассказу «Весенняя соната»

♪ Как можно пережить тяжелую жизненную ситуацию? Что может спасти человека от неверных решений и уберечь от ошибок? Главная героиня рассказа «Весенняя соната» Нины Дашевской Лелька переезжает в новый район города к своему отчиму, меняет школу и круг общения. Все новое ей не нравится. Она много злится и меняет свой стиль, бунтует. Но с помощью музыки она обретает нового важного человека в ее жизни. Они стали близки, даже не видя и не зная друг друга. Как это возможно? Их объединила музыка. Именно она помогла двум людям узнать друг друга без встреч и общения.

♪ Вопросы:

- Как Лелька выгладит в новой школе и как в музыкальной?
- Как она по-настоящему узнала Джона?
- Каких композиторов она играла с Антоном?
- Как поменялось мнение Лельки о творчестве Бетховена?
- Что значит фраза «взрослая скрипка»?
- Послушайте «Весеннюю сонату» Бетховена и нарисуйте рисунок

на основе ощущений, которые вы испытывали во время прослушивания.

- Прослушайте пятую симфонию Бетховена. Сравните, какие чувства вызывают у вас «Весенняя соната» и пятая симфония.

- Послушайте произведения Гайдна, Рахманинова и Моцарта. Подумайте, согласны ли вы с Лелькиной характеристикой этих композиторов: «Гайдн – чистый, как вода из горной речки. Бах – сложный, умный; кажется, что старую-старую тяжёлую книгу читаешь и вдруг понимаешь, что там... Моцарт – что тут скажешь, это сама музыка... Летит, не касаясь земли».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Музыка является важной частью современной подростковой культуры, поэтому к ней часто обращаются писатели, создающие в своих произведениях мир детства.

Анализ рассказов из сборника Н.С. Дашевской «Около музыки» показал, что в нем музыке отводится особое значение: она проникает на все уровни текста: от названия до стиля. Она является одной из основ сюжета. Герои Нины Дашевской – дети, которые переживают трудное время и находят утешение в творчестве. Именно музыка сопровождает их в переломные моменты жизни: переезд в новый дом, первая настоящая дружба и недопонимание, первая влюбленность и новый учитель. Общеобразовательная школа для детей становится тяжелым испытанием, ведь им трудно найти себе там друзей, которые бы так же, как и они, смотрели на этот мир через призму искусства, понимали бы его и восторгались им. Находя среди своих одноклассников единомышленников-музыкантов, дети становятся увереннее в себе, они делятся красотой того музыкального мира, в котором они живут.

Музыку становится своеобразным языком общения с другим человеком и миром, она связывает поколения. Взрослые преподаватели говорят с детьми на языке искусства, и лишь те, кто по-настоящему знают этот язык, вызывают у учеников уважение, у них они готовы учиться и познавать этот мир. Музыка также становится способом открытия взрослого мира как в сфере чувств и эмоций, так и в сфере познания: дети настолько по-особенному чувствуют этот мир, что запоминают его через звуки, могут построить музыкальную карту пути и никогда в нем не заблудятся.

Само звучание текста становится музыкой. Повторяющиеся слова, звукоподражание, стремительность развивающихся действий – все это напоминает музыкальное произведение. Дети сравнивают свои имена со звучанием того или иного инструмента, характеризуют новые и важные для них имена, раз за разом произнося их и анализируя свое отношение к этому

звучанию. Они грамотно и очень профессионально описывают те или иные музыкальные произведения и игру их товарищей или учителей. Они по-своему пропускают музыку через себя, подробно ее анализируя и автору удалось запечатлеть эти размышления самым точным и верным языком.

С образами подростков соотносятся те музыкальные инструменты, на которых они играют. У каждого музыкального инструмента есть свой характер и особенности точно так же, как и у людей, которые его выбирают. Герои, которые играют на фортепиано отличаются уверенностью в себе, четкими решениями, яркими и вспыльчивыми характерами, они не терпят командования или конкуренции, но также это дети, которые имеют хорошие лидерские задатки и умение понимать других людей. Такой характер можно сравнить с особенностью инструмента: фортепиано никогда не исполняет музыку с другим фортепиано, оно может быть лишь одно даже в самом большом оркестре и именно у него тогда будет солирующая партия. Но именно с фортепиано удобнее всего играть многим инструментам и певцам, именно по нему могут быть настроены все остальные инструменты вне зависимости от того, струнные они или нет. Герои скрипачи и виолончелисты отличаются особой лиричностью и тонкой душевной организацией, им необходимы другие люди, для них особенно важна дружба и семья, они могут быть тихими и незаметными, но в компании близких людей скрипачи раскрываются по-особенному. Так и с инструментом, в оркестре может быть много скрипок, и кажется, что даже если убрать всего одну, то ничего не изменится, но это не так. Ученики гитаристы становятся душой компании, они собирают вокруг себя много людей, веселые и задорные, легко находят себе друзей. Так и с инструментом, гитара часто собирает вокруг себя множество других инструментов и вокальных исполнителей, но и так же она собирает много слушателей, благодаря удобству инструмента, которого можно брать с собой куда угодно, где найдется много слушателей как профессиональных, так и без музыкального образования.

Для каждого рассказы Нины Дашевской из сборника «Около музыки», был создан книжный гид в помощь учителям и родителям, которые читают книги и рассуждают о них вместе с детьми.

Наиболее перспективным направлением развития исследования является составление системы методических разработок (уроков внеклассного чтения) на основании созданных книжных гидов.