

О роли музыкально-культурологического контекста в литературном образовании школьников

Н.В. Френкель

соискатель ученой степени кандидат педагогических наук кафедры преподавания русского языка и литературы Академии повышения квалификации и переподготовки работников

Современное литературное образование предполагает формирование у школьников культурологической компетенции. Однако, осознавая важность ассоциативной, интерпретационной и тематической функции музыкального искусства в процессе изучения литературы, педагоги не всегда обращают внимание на мировоззренческую и смыслообразующую роль музыки в художественном мире писателя. По мнению автора статьи, основная нагрузка, которую несет музыка при знакомстве с личностью писателя, — быть проводником его идей, его миропонимания, показать, как жизненный пласт музыкальных впечатлений преобразуется в творчестве. Зыбая грань между эстетическим и этическим в художественном мире Л.Н. Толстого, художника и моралиста, ощутима практически в каждом его произведении. Это вызывает потребность в поэтапной и системной работе над образной и психологической ролью музыки на страницах художественных произведений Л.Н. Толстого.

Ключевые слова: формирование культурологической компетенции; мировоззренческая, смыслообразующая и психологическая роль музыки в художественном тексте; этическое и эстетическое в художественном мире Л. Толстого.

На рубеже XX—XXI в. в системе школьного литературного образования наметился переход от «знаниецентрической» к «культуроцентрической» гуманитарной модели школы (В. Библер, В. Доманский, А. Валицкая, С. Курганов и др.). Стало очевидным, что в современном понимании филологии и методики преподавания литературы заложен глубокий культурологический смысл. Модернизация современного российского образования, новые подходы к профильному обучению, осуществляемые в последние годы, предполагают поэтапное формирование у школьников как филологической культуры, так и культурологической компетенции. В ответ на это в школьной методике и практике преподавания литературы появились новые разноплановые контексты, что объясняется сложностью и многоплановостью понятия «культура». Прежде всего заявили о себе различные уровни историко-культурного контекста, который сегодня понимается шире, чем раньше. Литературные произведения рассматриваются в соотношении с философскими воззрениями, национальными особенностями, с различными этапами развития мировой культуры, с историческими эпохами, на уровне эстетических категорий, художественных направлений. В старших, как правило, профильных гуманитарных классах изучаются те или иные лингвокультурологические аспекты художественных текстов. Таким образом, само количество сопряжений художественного произведения с полем культуры значительно расширилось, изменилось их качество. Из фона изучения произведения культурный контекст превратился в смыслообразующий элемент ра-

боты с художественным произведением и в объект культурологического анализа.

По признанию ведущих ученых-методистов, одной из современных тенденций развития методики преподавания литературы в средней школе становится «расширение культурологического контекста, стремление к интегрированию знаний из различных видов искусства и литературы» [2, с. 4]. Несомненно, культурологический подход позволяет рассматривать текст художественного произведения как «культурный универсум» (В.А. Доманский), «феномен культуры» (С.А. Леонов), представляющий собой обобщенную модель мира. Таким образом, преподавание литературы становится одним из способов освоения культуры как интегрированного явления, вбирающего в себя практически все сферы человеческой жизни.

Интеграция литературы и музыки — один из важнейших аспектов единого потока органического взаимодействия искусств. В условиях школьного преподавания она находит практическое преломление в соединении литературных и музыкальных познаний школьников, приобретенных ими на уроках литературы, музыки, мировой художественной культуры. Вопрос состоит в том, как, когда и, главное, с какой целью, в каком методическом аспекте привносить на уроки литературы музыкальное искусство, сведения из истории музыкальной культуры, как грамотно и обоснованно сопрягать литературу и музыку.

Идея анализа литературного произведения в музыкально-культурологическом контексте имеет свою историю. Безусловно, многое сделано в чрезвы-

чайно важным вопросе об использовании музыки в процессе преподавания литературы. В частности, наметилась целая разветвленная система аспектов того или иного применения музыкального искусства в контексте литературного и эстетического образования и развития школьников. Определены общие принципы использования музыкальных произведений на уроках литературы, рассмотрены задачи, условия, методика обращения к музыке на вступительных и заключительных занятиях, а также в связи с внеклассной работой по литературе. В основном большинство работ методистов-исследователей и учителей-практиков посвящено привлечению музыки на уроки литературы в качестве эмоционально-слуховой наглядности, помогающей ученику воспринимать литературное произведение; введению музыки в урок литературы для воссоздания духа эпохи, создания у школьников представлений о культуре изучаемого периода, художественных и эстетических критериях писателя, о которых идет речь на уроке. Таким образом, в большей или меньшей степени реализуются идеи «диалога культур» и «интеграции искусств», а также традиционных для отечественной методики межпредметных связей.

Но, к сожалению, далеко не всегда на уроках литературы видится место музыки в ее образной и психологической интерпретации на страницах художественных произведений, в постижении ее сути писателями-психологами, в ее влиянии на человека, на формирование системы его взглядов, в способности музыки к «озвучиванию» чувств, коррекции поведения литературного героя под влиянием музыки, укрупнения для читателей-школьников как общего замысла художественного произведения, так и отдельных его фрагментов для понимания концепции писателя в целом.

Восприятие текста произведения как образного отражения действительности и в то же время как проявления духовной жизни конкретного человека — писателя — важный шаг в эстетическом развитии школьника. В противном случае придется лишиться раз согласиться с высказыванием К.И. Чуковского, заметившего как-то, что «в школе писатели, “эти сложные творческие индивидуальности”, становятся похожими на воробьев: все серенькие, все чирикают» [6, с. 67].

Музыка в процессе изучения биографии, как уже было неоднократно отмечено методистами, знакомит учеников с конкретными эстетическими взглядами писателя. Очевидно, что звучащая в классе любимая писателем музыка создает настрой на его индивидуальность. Музыка, с которой почти незнакомы современные школьники, входила совершенно естественно и просто в жизнь русских писателей с детства и, следовательно, затем в мир их героев. «Пытаться же ввести подростков в русскую классическую литературу, минуя сам дух ее, — невозможно. Приблизить их к этому миру далеких от них, но влекущих и трогających переживаний, можно, нужно с помощью музыки» [3, с. 4].

Между тем эмоционально-иллюстративное воздействие при первом или продолженном знакомстве с писателем — важная, но не главная функция музыки на уроках при изучении биографии. Основная нагрузка, которую несет музыка при знакомстве с личностью писателя, — быть проводником его идей, его миропонимания, показать, как жизненный пласт музыкальных впечатлений преобразуется в творчестве. В этом случае уроки по изучению биографии писателя с включением в них музыкальной нити его жизни перетекают в анализ его произведений, в самую ткань их. В частности, мир музыки в произведениях Л.Н. Толстого, несомненно, связан с его общим философским мировоззрением и требует рассмотрения именно в этом контексте.

Позволим себе один—два примера. Как известно, в художественном мире Л.Толстого музыка заключает в себе не только положительный, возвышающий и объединительный потенциал. Она — своеобразный индикатор нравственности и, в какой-то мере, показатель неблагополучия в мире. Вот фрагмент из воспоминаний С.Л.Толстого, сына писателя: «Помню, как придя домой после посещения умирающего Федота, одного из самых бедных крестьян Ясной Поляны, он (Л.Н.) взволнованно сказал: «Иду я от Федота по прощепку и слышу: Сережа играет Венгерские танцы Брамса. Я его не упрекаю за это, но как странно: рядом с нами живут нищие люди, болеют, умирают, а мы этого не знаем и даже знать не хотим, — играем веселую музыку» [4, с. 316].

Более того, по мнению писателя-моралиста, музыка обладает и той «таинственной силой», которая заставляет людей даже «умерщвлять себе подобных». Вспомним, как Пьер Безухов, находясь в плену у французов, с ними сдружился; между ним и французами, на почве общих тягот совместной жизни, установились хорошие человеческие отношения. Но вот затрещали барабаны, и люди стали незнаемы. Французский капрал, который еще вчера угощал Пьера трубкой, теперь на его вопрос о состоянии одного больного нахмурился и, «проговорив бессмысленное ругательство, захлопнул дверь». Капрал этот настолько переменялся, что Пьер даже «усомнился, тот ли это знакомый его капрал или другой неизвестный человек: так не похож был на себя капрал в эту минуту». Что же это была за минута? А та, когда «с двух сторон вдруг послышался треск барабанов», символизирующий разъединенность людей, повинующихся безучастной силе власти избранных, поставивших себе на службу барабанную дробь, подчиняющую волю людей».

«В измененном лице капрала, в звуке его голоса, в возбуждающем и заглушающем треске барабанов Пьер узнал ту таинственную, безучастную силу, которая заставляла людей против своей воли умерщвлять себе подобных...

Драм да да дам, дам, трещали барабаны. И Пьер понял, что таинственная сила уже вполне овладела этими людьми и что теперь говорить было бесполезно» [«Война и мир», т. IV, ч. II, гл. XIII].

Конечно, треск барабанов, который услышит Пьер в плену, не может вполне восприниматься как звучащая музыка, и все-таки... Спустя почти что сорок лет Л.Н. Толстой в позднем своем рассказе подспудно сопоставляет мелодичное звучание мазурки и вальса и «другую, жесткую, нехорошую музыку барабана и флейты». Это будет сопоставление именно двух проявлений музыки, одно из которых вдохновляет и окрыляет влюбленного человека, а другое становится страшным откровением о жестокой действительности.

Как видим, уже в романе «Война и мир», созданном еще в некризисные для Толстого 1860-е гг., уже явно просматриваются истоки позднего понимания писателем-моралистом музыкального искусства. И в задачи учителя входит необходимость умело провести тонкий психологический анализ «музыкальных страниц» романа, подготовив тем самым учащихся и к восприятию самого музыкального и в то же время, если можно сказать, антимузыкального произведения Л.Н. Толстого «Крейцерова соната». Впрочем, подобный анализ текста сквозь призму «музыкальных страниц» усиливает, на наш взгляд, вообще внимание к тексту, к каждому авторскому слову. Учащиеся начинают осознавать композиционную и психологическую роль музыки в произведении, у них появляется и укрепляется понимание авторского «я» в произведении.

Литература

1. Доманский В.А. Культурологические основы изучения литературы в школе: Дис... д-ра пед. наук. Томск, 2000.
2. Леонов С.А. Интегрированный урок литературы. М., 1999.
3. Свирина Н.М. Музыка как средство образной конкретизации и образного обобщения на уроках литературы в 10 классе.: Дис. ... канд. пед. наук. СПб., 1993.

Конечно, по-разному можно относиться к тому, что Л.Н. Толстой говорил и писал о музыке. Данный пример не отражает и сотой доли того разнообразного, подчас парадоксального восприятия и истолкования Толстым музыки, нашедших место в его художественных и публицистических произведениях, а также в высказываниях и дневниковых записях. «Творчество писателя, — отмечал М.Б. Храпченко, — представляет собой системное единство. Системное прежде всего потому, что каждого талантливого писателя отличает свой круг тем, идей, образов. Это верно и тогда, когда круг этот очень широк, когда художественные искания писателя отмечены своеобразной универсальностью. Системными свойствами творчество талантливого писателя обладает еще и вследствие того, что на всех созданных им произведениях лежит выразительный отпечаток его художественной индивидуальности» [5, с. 328].

Музыка занимала значительное место в эстетике многих писателей, а в образах музыкальных произведений и музыканта нередко воплощались самые сложные художественные идеи. Обращение Льва Толстого практически в каждом произведении к музыке, с одной стороны, безусловно, свидетельствует о значимости «мифа музыки» [А.Ф. Лосев] в мировоззрении писателя. Но с другой стороны — в этих произведениях, содержащих подробные описания исполнения и восприятия музыки, музыка — прежде всего повод для размышления о мире и человеке.

4. Толстой С.Л. Музыка в жизни Л.Н. Толстого // Л.Н. Толстой: Юбилейный сборник / Под ред. Н.Н. Гусева. М.; Л., 1928.
5. Храпченко М.Б. Художественное творчество. Действительность. Человек // Храпченко М.Б. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1982.
6. Чуковский К.И. Мастерство Некрасова // К.И. Чуковский. Изд. 3-е, испр. М., 1959.

Role of Musical and Cultural Context in Literary Education

N.V. Frenkel

candidate for Ph.D. in Pedagogy, Chair of Russian Language and Literature at the Academy of Advanced Training
and Refresher Courses for Education Workers

Modern literary education is supposed to develop cultural competence in children. However, teachers do not always pay much attention to the worldview-related and meaning-making role of music in the works of a writer, although they do take into account the importance of associative, interpretative and thematic functions of musical art in the study of literature. In the author's opinion, music can provide a better understanding of the writer's ideas and help children to see how the writer's musical experiences became reflected in his/her works. The thin line between the aesthetic and the ethical can be sensed in almost all of Tolstoy's writings. This requires step-by-step systematic analysis of the figurative and psychological role of music in L.N. Tolstoy's works.

Key words: developing cultural competence; worldview-related, meaning-making and psychological role of music; aesthetic and ethic in L.N. Tolstoy's works.

References

1. *Domanskii V.A.* Kul'turologicheskie osnovy izucheniya literatury v shkole: Dis. ... d-ra ped. nauk. Tomsk, 2000.
2. *Leonov S.A.* Integrirovannyi urok literatury. M.,1999.
3. *Svirina N.M.* Muzyka kak sredstvo obraznoi konkretizatsii i obraznogo obobsheniya na urokah literatury v 10 klasse.: Dis. ... kand. ped. nauk. SPb.,1993.
4. *Tolstoi S.L.* Muzyka v zhizni L.N. Tolstogo // L.N. Tolstoi: Yubileinyi sbornik / Pod red. N.N. Guseva. M.; L.,1928.
5. *Hrapchenko M.B.* Hudozhestvennoe tvorchestvo. Deistvitel'nost'. Chelovek // Hrapchenko M.B. Sobr. soch.: V 4 t. T. 4. M.,1982.
6. *Chukovskii K.I.* Masterstvo Nekrasova // K.I. Chukovskii. Izd. 3-e, ispr. M.,1959.