Юрчак В.А., методист КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти Черкаської обласної ради»

Синтез мистецтв на уроках зарубіжної літератури як поліфункціональний педагогічний засіб

У Державній національній програмі “Освіта” (“Україна XXI століття”), Національній доктрині розвитку освіти акцентується увага на культуротворчих аспектах, що передбачає прилучення учнів до літератури, музики, образотворчого мистецтва, здобутків української та світової культури, формування художньо-естетичної освіченості, збагачення духовного світу підростаючого покоління. У Державних освітніх стандартах змістом літературного компонента, крім аксіологічної та літературознавчої лінії, є культурологічна, яка розглядає художню літературу у взаємопов’язаності з естетикою, різними видами мистецтв. Державні вимоги до рівня знань передбачають знання про спільні закономірності розвитку різних видів мистецтв і розуміння значення літератури та культури для духовного розвитку людства. Це надзвичайно важливо тепер, коли спостерігається криза духовного життя суспільства. Масова культура негативно впливає на молодь шляхом непомітної підміни справжніх цінностей фальшивими, зокрема у сфері естетичної свідомості. Найвпливовішим чинником на розвиток емоційної сфери сьогодні є уроки літератури та мистецтва. Урок літератури в школі сьогодні є одним із найважливіших засобів формування естетичної культури школярів, особливо якщо мистецтво слова органічно поєднується з іншими видами мистецтв: музикою, кіно, театром, архітектурою, образотворчим мистецтвом. Тому у процесі читацької діяльності важливим є заохочення школярів до розширення кола читання, осягнення духовної цінності та осмислення поетики літературних творів різних епох і країн, поглиблення культурно-пізнавальних інтересів учнів, усвідомлення ними виняткової ролі художньої літератури в сучасному світі, виховання в учнів поваги до культурних надбань свого та інших народів, формування творчої особистості громадянина України з високим рівнем загальної культури, гуманістичним світоглядом, активною життєвою позицією, національною свідомістю. У процесі аналізу філософсько-естетичної, педагогічної та методичної літератури з’ясовано, що формування естетичних почуттів є важливим чинником художньо-естетичної освіченості та збагачення духовного світу особистості. Естетичні почуття були предметом досліджень філософів: Аристотеля, Платона, І.Канта, Г.Гегеля, Г.Спенсера. Вони розглядаються як один зі структурних еле­ментів естетичної свідомості індивіда, що формуються у процесі споглядання мистецьких творів і викликають стан катарсису, тобто очищення почуттів. Саме в рамках філософської науки було класифіковано естети­чні почуття відповідно до їхнього оцінного значення та об’єкта сприй­мання: прекрасне – потворне, трагічне – комічне. Сучасна естетика (А.Азархін, М.Бахтін, М.Каган, В.Мазепа) досліджує особливості естетичних почуттів, взаємозалежність естетичного почуття і мистецького твору. У працях психологів Р.Арнхейма, Л.Виготського, У.Джемса, Г.Костюка, О.Леонтьєва, О.Лука, С.Рубінштейна, П.Симонова, П.Якобсона поглиблено дослідження естетичних почуттів на рівні фізіології, визначені їх основні ознаки (безкорисливість, нераціональність), властивості (інтенсивність, тривалість, стійкість) та особливості (поєднання інтелекту та емоції), роль у формуванні особистості. Особливості сприймання мистецтва відповідно до віку, зокрема юнацького, розкриті у працях Л.Благонадеждиної, Л.Божович, Б.Додонова, І.Кона, П.Якобсона. На основі аналізу педагогічних праць А.Дистервега, Я.Коменського,
Ж.-Ж.Руссо, Г.Песталоцці, В.Острогорського, К.Ушинського, С.Русової виявлено, що автори вбачають взаємозалежність рівня загальної культури від культури почуття і розуму, тобто естетичного почуття. У педагогічних працях, присвячених загальнотеоретичним проблемам естетичного виховання (Г.Абрамович, О.Буров, В.Доманський, А.Дрьомов, Є.Квятковський, М.Лайзеров, Б.Лихачов), розглядалися й естетичні почуття як один з важливих чинників формування культури особистості, зокрема й у процесі вивчення літератури. Естетичні й літературознавчі аспекти взаємодії мистецтв розглядалися ще грецьким філософом Симонідом, Леонардо да Вінчі, Лессінгом, Гегелем, І.Франком. Педагогічною практикою встановлено, що одним із найважливіших чинників формування естетичних почуттів учнів є взаємодія мистецтв на уроках зарубіжної літератури. Основні прояви взаємодії мистецтв сформовані ще в XX столітті. Зокрема, це три типи художнього синтезу: як можливе поєднання різних видів мистецтв для посилення виражально-зображальних засобів реалізації єдиного задуму; як особлива група синтетичних мистецтв (театр, кіно, художнє телебачення); як переклад твору мистецтва з мови одних на мову інших видів. В.Ванслов, В.Васіна-Гроссман, Г.Степанов визначили основи взаємодії літератури, музики, образотворчого мистецтва. Взаємодія мистецтв здійснюється на різних рівнях: всередині окремо взятого виду мистецтва, між різними видами мистецтва та їх жанрами, між мистецтвом і соціальним буттям. Література як провідний вид мистецтва розглядається В.Вансловим, О.Рисаком. Порівнюючи види мистецтв за інтенсивністю і широтою впливу, дослідники доходять висновку, що література здатна глибоко і всеоб’ємно відображати життя, вона є всеосяжним мистецтвом, а за можливостями проникнення в усі сторони і грані дійсності – універсальна, оскільки сфера застосування мови безмежна, і тому все, що може бути позначене словом, може увійти у літературний твір, якщо це необхідно для розв’язання художнього задуму. Як було з’ясовано, термін «взаємодія мистецтв» у педагогіці з’явився не так давно. Явище, яке означало поєднання різних мистецтв у навчально-виховному процесі, називалося по-різному: “комплекс”, “міжпредметні зв’язки”, “взаємовпливи”, “взаємодія”. У радянській шкільній практиці взаємодія мистецтв розглядалася науковцями як засіб інтенсифікації педагогічного процесу (Б.Кабалевський, Є.Квятковський, М.Каган, Б.Лихачов, О.Мазуркевич, В.Сухомлинський). Використання творів суміжних мистецтв у процесі вивчення літератури класична методика (В.Голубков, В.Острогорський, М.Рибникова) трактувала в основному як застосування наочних методів навчання. Пізніше, у 80-ті роки, взаємодія мистецтв розглядалася у контексті міжпредметних зв’язків (В.Аудерський, О.Бандура, В.Нєвєров). Питання взаємодії мистецтв розглядалося як засіб естетичного виховання (А.Буров, Н.Волошина, Б.Лихачов, М.Таборідзе, Г.Шевченко, Б.Юсов). Взаємодія мистецтв, зокрема музики, живопису та літератури, розкрито у посібниках М.Машенка, М.Загайкевич, К.Шахової, Л.Яросевич. У шкільних програмах зарубіжної літератури визначено три основні лінії: аксіологічна, літературознавча, культурологічна. Отже, крім вивчення художніх текстів в історико-літературному контексті та застосування на уроках літературознавчих понять, Державний стандарт націлює зарубіжників на викладання літератури з урахуванням розвитку культури. Культурологічна лінія передбачає такий зміст освіти: „Художня література в контексті національної та світової культури, її взаємопов’язаність з релігією, філософією, естетикою, літературною критикою, різними видами мистецтв. Відображення характеру народу в національній літературі та культурі. Традиції і новаторство в літературі та культурі. Діалог культур, його вплив на літературний процес. Зв’язок літературних напрямів та течій з естетичним пошуком митців інших видів мистецтв”[3,60-62]. Відповідно до цього визначаються державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів: «Розуміння значення літератури та культури для духовного розвитку людства; про основні етапи розвитку культури, спільні закономірності розвитку різних видів мистецтв та сучасні тенденції в національній та світовій культурі»[3,60-62]. Гуманізація школи передбачає розгляд людської історії і культури як розвиток духовності, прагнення до істини, добра, людяності, краси. А також формування в зростаючій особистості самоповаги і альтруїзму, перетворення її в рівноправний суб’єкт навчання, виховання творця , який плекає себе і творить світ. Одна з найпродуктивніших ідей сучасності є ідея планетарної свідомості, висунутаВ.І.Вернадським*.* Планетарна свідомість передбачає формування нового типу мислення, яке після праць М. Бахтіна стали називати гуманітарним*.* Гуманітарне мислення це безмежне пізнання світу і його оцінка, долучення людства до процесу мислення та споконвічний діалог і полілог образів, культур, логік, свідомостей.[4,13]. Особистість з гуманітарним мисленням близько підходить до розуміння логіки людей різних країн і епох.У зв’язку з цим М.Бахтін відмічав, що «предмет може подіяти на особистість тільки тоді, коли та розкриває свій потенціал, … залучає людину до словесно-змістового тексту. Ще одна особливість гуманітарного мислення: в його пізнавальному процесі відбувається зустріч двох суб’єктів, двох свідомостей – авторського і реципієнта*,*який виступає як співавтор. Тому акт гуманітарногопізнання – це завжди спів-творчість, спів-діяльність, спів-свідомість»[4,14]. Гуманітарне мислення формує цілісну картину світу і визначає місце людини в ній, спонукає до оволодіння критеріями оцінки та інтерпретації соціальних, культурних і природних явищ, забезпечує трансляцію досвіду людства, інтериорізуючи (присвоюючи) культурні здобутки попередніх поколінь. Особистість, щоб усвідомити культурний спадок цивілізацій, повинна пропустити його через себе, тобто пройти всі етапи в своєму духовному розвитку, зрозуміти всі плюси і негативи, виробити свою позицію, добре знати свою культуру *--* і лише тоді вона може повноцінно брати участь у великому діалозі і полілозі культур і свідомостей. Так здійснюється зв’язок одиничного з універсальним, загальним. Ця єдність гуманістичного і гуманітарного, за думкою Хайдеггера, і складає сутність справжньої освіти. Істинна освіта *–* це самотвореня, самооцінка, співтворчість.Перехід від парадигми просвітницької до парадигми людинотворення пов’язаний з розробкою філософсько-педагогічної моделі „людини культури”, оновленням структури освіти, її змісту, створенням нових методик навчання. Психолого-педагогічний аспект цієї проблеми передбачає навчання учнів різним способам мовленнєвої і розумової діяльності, формування комунікативних здібностей, рефлексії свідомості, емпатії і культури почуттів. Ввести школярів в світ культури потрібно шляхом створення культурного середовища, різних методів і прийомів „заглиблення в культуру”, навчання мові і коду культури. Серед традиційних шкільних предметів, що впливають на формування свідомості учнів, їх „вживання” в культуру особливе значення займає мистецтво слова. Воно наряду з іншими мистецтвами в концентрованому вигляді віддзеркалює духовне життя людства, стає найсильнішим засобом виховання „людини культури”. В сучасному розумінні філології закладено глибокий культурологічний зміст, а в світлі робіт М. Бахтіна її розглядають як філософську антропологію, а її тексти як тексти-монади, що віддзеркалюють і втягують в себе безліч існуючих і можливих текстів, всю культуру в її буттєвому змісті. Таким чином в основу методологічної бази культурологічного підходу до вивчення літератури покладені наступні ідеї:

* розгляд тексту як тексту культури зі своєю „біографією,” життям у „великому часі,” своїми кодами, знаками, символами, образами, архетипами, мотивами;
* відображення кожним конкретним текстом певного типу свідомості, духовного, соціально-психологічного клімату своєї епохи і вічних проблем життя;
* втілення в шкільне літературознавство культурологічної інтерпретації, тобто тлумачення художнього тексту як культурного космосу;
* ознайомлення з моделями світу і образу людини в різноманітних типах художньої свідомості, яка є найважливішим елементом літературної освіти школярів [4,40-41].

Проблема формування естетичних почуттів багатоаспектна. Давня китайська філософія, в межах якої формувалося естетичне знання, вважала моральні та естетичні почуття, зокрема почуття прекрасного, піднесеного, опорою у формуванні духовного світу особистості. Античні мислителі (Аристотель, Платон) зробили спробу класифікувати естетичні почуття, і вже вони задавалися питаннями, які почуття можна вважати гідними людини, які – добрими, чи можна почуття виховувати. Психологічні аспекти проблеми формування естетичних почуттів відображено у працях Б.Ананьєва, Л.Виготського, Г.Костюка, А.Леонтьєва, О.Лука, С.Рубінштейна, П.Симонова, Б.Теплова, П.Якобсона, Р.Арнхейма, У.Джемса, К.Ізарда, Я.Рейковського. Набутки психології, філософії, естетики стали теоретичною базою для розвитку педагогічних ідей в галузі естетичного виховання і науковими засадами для нашого дослідження. Видатні педагоги минулого (А.Дистервег, Я.Коменський, Г.Песталоцці, В.Стоюнін, В.Водовозов, В.Острогорський, К.Ушинський, С.Русова) вважали мистецтво одним із важливих засобів впливу на розвиток дитини. Сучасною педагогічною думкою (Н.Волошина, Б.Лихачов, І.Любинський, Н.Миропольська, Л.Печко, Б.Степанишин, М.Таборідзе, Т.Цвелих, Г.Шевченко, А.Щербо) розроблено теорію і практику естетичного виховання школярів на естетико-культурологічних засадах. Педагоги О.Бандура, Б.Кабалевський, Є.Квятковський, М.Каган, Б.Лихачов, О.Мазуркевич, В.Сухомлинський, Г.Шевченко, Б.Юсов обґрунтували принципи взаємодії мистецтв як засобу інтенсифікації педагогічного процесу. На основі естетико-філософських і психологічних праць можна зробити висновок, що формування естетичних почуттів – це процес розвитку й удосконалення естетичного сприймання мистецьких творів, тобто відображення у свідомості людини всіх його сторін форми і змісту, адекватного естетичного переживання – емоційної реакції – та виникнення духовної насолоди, яка проявляється в естетичному судженні, оцінці сприйнятого твору, бажанні спілкуватися з мистецтвом. Література як навчальний предмет художньо-естетичного циклу має величезне значення у становленні духовного світу особистості, формуванні естетичних почуттів та емоційного інтелекту, а також створює сприятливі умови для взаємодії мистецтв. З метою формування полікультурної компетенції учнів, компетентного критичного мислення через систему уроків, позакласну і позашкільну роботу, до вивчення зарубіжної літератури доцільно залучати твори різних видів мистецтва. Завдання сучасної школи полягає насамперед у формуванні особистості не тільки з енциклопедично розвиненою пам’яттю, а з гнучким розумом, із швидкою реакцією на все нове, з розвиненою потребою подальшого пізнання та самостійної дії, з добрими орієнтувальними навичками й творчими здібностями. Важливу роль у вирішенні цього завдання відіграє саме шкільна літературна освіта. На вчителя літератури суспільством покладена важлива місія: сформувати особистість, яка вміє репрезентувати себе, адаптуватися до незвичайних життєвих реалій, відстоювати свою думку і власну гідність, бути активною, ініціативною, наполегливою у досягненні поставленої мети і водночас співчутливою і милосердною. Значною мірою усього можна досягти шляхом залучення школярів до читання, підвищуючи його компетентнісні характеристики. Вивченням педагогічних умов впливу мистецтва на розвиток дитини у свій час займалися педагоги Я. Каменський, К. Ушинський, В. Стоюнін, В. Остогорський, Х. Алчевська, С. Русова, В. Сухомлинський та інші. Психологічні аспекти формування емоційної культури учнів під час використання засобів мистецтва досліджували Л. Виготський, О. Леонтьєв, Б. Ананьєв, П. Якобсон, М. Волков, Н. Миропольська.   Ця важлива проблема відображення у доробку відомих російських та вітчизняних методистів: Т. Ладиженської, В. Гречинської, М. Стельмаховича, К. Бабенко, В.А. Доманського та ін. Література, музика, живопис, архітектура - ці види мистецтва в своїй основі нероздільні. Уже в давнину люди звернули увагу на їх взаємозв'язок. Леонардо да Вінчі писав: "Живопис - це поезія, яку бачать, а поезія - це живопис, яку чують". Цю ж думку підхоплює литовський художник і композитор Чюрльоніс: "Немає кордонів між мистецтвами. Музика об'єднує в собі поезію і живопис і має свою архітектуру. Живопис теж може мати таку ж архітектуру, як музика, і в фарбах висловлювати звуки". І свої картини він називає музичними термінами: "Соната Сонця", "Соната Весни". На заняттях, зіставляючи точки зору вчених і мистецтвознавців, учителі приходять до висновку, що оскільки стихія музики складається з настроїв, почуттів, переживань, різних станів внутрішнього світу людини, то і взаємопроникнення, наприклад, музики і живопису грунтується на спільності їхнього емоційно-смислового змісту на основі асоціацій, перекидають місток від зорового до слухового, і навпаки. Асоціативно, на внутрішньому «екрані», в своїй уяві можна «побачити» музику, також асоціативно можна «почути» і живопис. Музика викликає зорові уявлення, а живопис – слухові. Ці уявлення грунтуються на реальних зв'язках нашого життєвого досвіду, в якому звуковий початок невіддільний від зорового. Музика виступає по відношенню до зорового образу як асоціативна «зачіпка», як синтезує стрижень, підсилюючий відчуття внутрішнього життя картини художника. На практичних заняттях до звучання певних музичних творів вчителі підбирають зорові ряди з творів живопису, скульптури, графіки різного емоційно смислового змісту. При повторному прослуховуванні музики і одночасному розгляді полотен можна знайти спорідненість звучання музики і окремих картин із запропонованого ряду. При накладенні слухового і зорового образів відбувається їх злиття в сприйнятті, оскільки звукові вібрації мають початковою властивістю посилення від об'єднання з подібним (ефект резонансу). Про те, що звук має синтезуючі властивості живого організму, пише Н.П.Коляденко. Він зріє, стає стиглим, дихає, вмирає, злітає вгору і падає вниз, у нього є якості кольору, світла і форми [6, с. 170]. Завдяки полімодальній енергії звуку, його емоційно-смисловий наповненості музика незримо присутня у всіх явищах життя, у всіх видах мистецтва. Не випадково художник К.А.Коровін любив повторювати: «Пейзаж не має мети, якщо він тільки красивий. У ньому повинна бути історія душі. Він повинен бути звуком, що відповідає серцевим почуттям. Це важко пояснити словами. Це схоже на музику»[цитується по: 7, с. 92]. Музика була батьківщиною душі поетів Срібного століття. Наприклад, М. Цвєтаєва наполегливо наполягала на слуховому походження своїх поетичних уявлень. «Я не думаю. Я слухаю. Потім шукаю точного втілення в слові. Словотворчість є ходіння по слуху ...»[цитується по: 8, с. 136].

Такий же приклад і з образом Аве Марії. Він втілений в живописі, поезії та музиці. Що об'єднує ці твори і чим вони відрізняються? Коли ми мовляємо ім'я Рафаель Санті, то згадуємо його твір - "Сикстинська мадонна" (на заняттях бажано включити твір Каччіні "Аве Марія"). Мадонна, боса, йде по хмарах. В її очах скорботу і страх. Вона мати і передчуває долю свого сина. І все ж не зупиняється у земного порога: ще мить, і вона переступить його. Мадонна несе людям найдорожче - свого сина. Прийміть його, люди. Він готовий за вас прийняти смертні муки. Подивіться на очі дитини. Його погляд не схожий на погляд немовляти. Він Бог і знає свою долю. Він притулився до матері, але не шукає у неї захисту, а як би прощається з нею. Святий Сікст в папському вбранні з благоговінням встав перед нею на коліна, знявши тіару. Він з трепетом дивиться на Мадонну і жестом вказує їй на земний шлях, повний страждань і трагічності. Праворуч - свята Варвара, покровителька вмираючих. Вона поглядом також вказує Мадонні на її земний шлях. Існує легенда, що Рафаель довго не міг знайти потрібне композиційне рішення, і одного разу воно з’явилось йому уві сні… Рафаель писав "Сикстинську Мадонну". Полотно було ще не завершене, а йому довелося відлучитися на деякий час з міста. Художники, страшенно йому заздрили, вирішили скористатися від'їздом майстра, щоб виконати свій злий задум. Було свято. У великого храму зібрався натовп. Вороги Рафаеля виставили жебракам і бродягам бочки з вином і пустили слух, що Рафаель на своїй картині, що зображує Пресвяту з немовлям на руках, намалював портрет відомої в місті куртизанки. Це викликало обурення громадськості. Розлючений натовп кинулася в майстерню Рафаеля. Зламали двері, хтось зірвав покривало з картини. Але, поглянувши на неї, натовп завмер. Вражені побаченим, люди в мовчанні покинули майстерню. Полотно вразило сучасників. Минуло два з половиною століття. Через війни та неврожаї монастир, для якого картина була написана, збіднів, і тоді постало питання про продаж великого творіння художника. Картина була продана курфюрстові Саксонії в 1754 році за 70 кг золота і відвезена до Німеччини, де вона згодом стала прикрасою Дрезденської галереї. Василь Андрійович Жуковський так писав про враження, від картини: "Не бачачи оригіналу, я хотів купити собі в Дрездені естамп; але, побачивши, не захотів і подивитися на нього: він, можна сказати, ображає святиню спогадів. Час, який я провів перед цією Мадонною, належить до найщасливішим годинах моєму житті ". Коли дивишся на картину, то не бачиш ніяких слідів інструменту. Про такий живопис говорять "димом писано". "Коли я дивився на ці небесні, ніжні, ефірні риси, - згадував Фет, мені ні на мить не спадало на думку, що це живопис чи мистецтво. Я душею бачив таємницю, якої не осягав, і не осягаю, і, на превелике щастя, ніколи не збагну. Хіба це картина, хіба це створено? " Рафаель був улюбленим художником Пушкіна, і не випадково в найщасливіші хвилини свого життя він звернув благоговійний погляд на чудове творіння майстра, порівняв свою юну дружину до образу "Сікстинської Мадонни":

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному сужденью знатоков.

В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель –

Она с величием, Он с разумом в очах-
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

- Так що ж спільного в цих творах?

(Всі твори об'єднує один і той же образ, краса і трагічність.)

- Чим вони відрізняються?

(Різними засобами впливу. Живопис впливає на нас за допомогою фарб, література - словом, музика - звуками.) Розглянемо, які художні прийоми використовує Рафаель для створення відчуття трагічності. Розглянемо, які художні прийоми використовує Рафаель для створення відчуття трагічності: перед нами, немов у театрі, розсунуть завісу, і ми бачимо одну з біблійних легенд - Мадонна несе в світ свою дитину. Композиційне розташування фігур в плані утворює хрест - символ майбутніх страждань Ісуса Христа. Зверніть увагу на колір крил ангелів. Зазвичай вони білого кольору. А тут - темного. Накинуте на голову Мадонни покривало утворює з правого боку чорний простір. Чорний колір в іконопису - символ страждань. Зараз багато говорять про "Код да Вінчі", відому книгу Дена Брауна. А не послав нам якийсь код і Рафаель? Порахуйте, скільки пальців на руці Святого Сикста, римського папи? Шість. А адже шестипалих в Середньовіччі спалювали на вогнищах інквізиції. Скільки людей зображено на картині? Знову шість. А, як відомо, число 666 - символ Диявола. Бракує лише третьою шістки. Можливо, вона в сумі цифр прожитих років Ісуса Христа. Так що ж нам хотів сказати автор? Чи випадкові ці збіги або в них закладений якийсь символічний сенс? Проаналізуємо вірш А. С. Пушкіна. Скільки рядків у ньому? Який жанр вибрав поет? (Чотирнадцять: 2 чотиривірші - катрена і 2 тривірша - терцета. За жанром це сонет). Вибір жанру не випадковий. Саме поети епохи Відродження довели цей жанр до досконалості. До одного з стійких ознак сонета відноситься певне коло тем - тема любові і тема роздуми про поезію. На відміну від інших віршованих жанрів, де також зустрічаються ці теми, в сонеті вони показані піднесеними і благородними, нерідко зливаючись один з одним, як в даному сонеті. Для сонета характерно використання типових виразних засобів. До них можна віднести різні інтонації, порівняння і уподібнення, повтори, а також несподівану "розв'язку", що містить особливий підтекст, іронію, що знижує піднесений лад вірша. Так, говорячи про божественну Мадонну на картині, Пушкін бачить в ній конкретну жінку - Н. М. Гончарову. А тепер ще раз вслухайтеся в цей музичний твір і напишіть, які почуття ви відчуваєте, які образи уявляєте. (учителі слухають "Аве Марію" Каччіні. Пишуться невеликі твори, здаються чернетки: мені важливо вловити перший рух душі, а воно, як правило, найправильніше.) Потім задається питання: - Як ви думаєте, ким і коли було написано цей музичний твір? (Він був написаний в ХVI столітті, в епоху Відродження, композитором **Джуліо Каччіні (див. додаток).** Музика має не стільки релігійний, скільки світський характер. Це було одним з досягнень Ренесансу. І хоча ця музика написана чотири століття тому, але до цих пір вона знаходить відгук у наших серцях своєю красою і повнотою почуттів.)

Синтез мистецтв корисний і в якості здоров'я зберігаючих технологій, так як чинить психологічний вплив на людину, знімаючи нервово-психологічну напругу, викликану різними чинниками, відновлює енергію і створює емоційно-позитивний настрій. У людини розвиваються емоції, з'являються почуття, які вони рідко відчували. Під цю музику згадуються найрадісніші хвилини життя. Таку музику хочеться слухати вічно. Через синтез мистецтв вчитель знаходить шлях до спілкування з учнями, спілкування на основі духовності, моральності, краси. Отже, література повинна вивчатись у взаємозв’язках з іншими видами мистецтва: живопису,скульптури, архітектури, музики, театру, кінематографії. У цьому контексті мистецтво слова розглядатиметься як один із складників культури. Лише такий комплексний підхід розширює сферу діяльності учнів на уроках літератури, сприяє інтерпретації тексту літератури як тексту культури. Дотримання рекомендацій програми щодо використання міжпредметних зв’язків і мистецького контексту сприятимуть формуванню культури учня в контексті культури народу, розвитку особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва в цілому, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх та духовному самовдосконаленню. Функція вчителя-словесника в означеному напрямі полягає в доборі найбільш ефективних форм, методів і прийомів мистецької компаративістики, що за конкретних умов максимально забезпечить реалізацію на практиці основних компетентностей, зокрема функціональних (естетичних, культурологічних). Тобто, як кінцевий результат, засобами мистецтва слова у спорідненості з іншими видами мистецтва такий підхід допоможе «формувати, збагачувати внутрішній світ дитини, позитивно впливати на формування її самосвідомості, спрямовувати морально-етичний потенціал, розвивати інтелектуальні, творчі здібності, естетичні смаки».

Додаток 1. *На текст молитви написано багато музичних творів. Серед авторів музики* [*Палестрина*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%9F%27%D1%94%D1%80%D0%BB%D1%83%D1%97%D0%B4%D0%B6%D1%96_%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0)*,* [*Гуно*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%BE) *(на основі прелюдії* [*Баха*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%85)*),* [*Дворжак*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BA)*,* [*Верді*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%96)*,* [*Масканьї*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%97)*,* [*Ліст*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86)*, [Сен-Санс](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81" \o "Каміль Сен-Санс),* [***Вавілов***](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) ***(приписується*** [***Каччіні***](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%87%D1%87%D1%96%D0%BD%D1%96))***.*** *Відкриття почалися після дослідження текстів і мелодій з грамплатівки* [*«Лютнева музика XVI–XVII ст.»*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_XVI%E2%80%93XVII_%D1%81%D1%82._(%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC))*Дослідники творчості Франческо да Мілано, що працював лютнистом в*[*Ватикані*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD)*, не знайшли в інвентарі творів митця жодного твору, схожого на той, що виконував В. Ф. Вавілов. Відомо, що твори Франческо да Мілано внесені в ватиканські протоколи, а перелік його творів був оприлюденим. Ще більше нез'ясованого було з «Ave Maria» [Джуліо Каччіні](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%87%D1%87%D1%96%D0%BD%D1%96" \o "Джуліо Каччіні). Стилістичний аналіз мелодій дала одна музикознавиця, яка зазначила (російською): « … септаккорды по „золотой секвенции“, синкопы в басу, 7-я повышенная ступень в миноре, двойная доминанта… Такого в принципе не могло быть написано 400 лет назад». Незалежно від нього дали свої висновки інші, що підтвердили неможливість створення композицій ні в 16, ні в 17 столітті. Ноти лютневих композицій, які виконував В. Ф. Вавілов, відсутні в будь яких*[*архівах*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2)*і*[*музичних бібліотеках*](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1)*. Розпити родичів і тих, хто близько знав музиканта, довели, що автором цих творів був сам Володимир Вавілов. Так стало відомо про ще одну грандіозну*[*містифікацію*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F)*в галузі музики 20 століття, коли сучасники і обставини дозволили створити неперевершеній творчій особистості ще одну дивну загадку).*

Твір [Франца Шуберта](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82" \o "Франц Петер Шуберт)[*«Третя пісня Еллен»*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%95%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD)*часто неточно називають*[*«Ave Maria Шуберта»*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%95%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD#Ave_Maria_%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0)*, хоча насправді його текст, узятий з німецького перекладу поеми Вальтера Скотта*[*«Діва озера»*](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1)*(1810 р.), включає лише перші два слова цієї молитви. Згодом «Радуйся, Маріє» цілком стали співати на музику цієї пісні Шуберта, хоча композитор і не передбачав цього.*

В сучасній музиці «Радуйся, Маріє» звучала у виконанні безлічі співаків та гуртів, серед яких: [Roberto Loreti](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BE_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96" \o "Робертіно Лореті), [Il Divo](https://uk.wikipedia.org/wiki/Il_Divo" \o "Il Divo), [Чет Аткінс](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82_%D0%90%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%81" \o "Чет Аткінс), [Тар'я Турунен](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%27%D1%8F_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BD" \o "Тар'я Турунен), [Бейонсе](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5" \o "Бейонсе), [Мілен Фармер](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80" \o "Мілен Фармер),[*Селін Діон*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%94%D1%96%D0%BE%D0%BD)*, [Blondie](https://uk.wikipedia.org/wiki/Blondie" \o "Blondie),*[*Ногу свело!*](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D1%83_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE!&action=edit&redlink=1)*, [The Cranberries](https://uk.wikipedia.org/wiki/The_Cranberries" \o "The Cranberries),*[*Олександр Грін*](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BA)&action=edit&redlink=1)*, [In Extremo](https://uk.wikipedia.org/wiki/In_Extremo" \o "In Extremo), [Gregorian](https://uk.wikipedia.org/wiki/Gregorian" \o "Gregorian), [Слот](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82)" \o "Слот (гурт)),*[*Великий дитячий хор Всесоюзного радіо та Центрального телебачення*](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1)*та ін.*

Список рекомендованих джерел

СУЧАСНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

Нормативні документи

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392 *Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.*2012. № 4-5. С. 3-56. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п>.
2. Концепція Нової української школи.URL: <http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednyaua-sch-2016/koncepciya.html>

Монографії, посібники, словники, довідники

1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /за ред. М. Зубрицької. Львів, 2001.
2. Антонов Ю.К. «Синтез искусств» на уроках изобразительного искусства // Искусство в школе. 2000. - № 3. - С. 68-70
3. Бандура О. Теорія літератури в тезах, дефініціях, таблицях: Навчальний довідник / О. Бандура, Г. Бандура. Київ, 2008.
4. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох*.* Г. Блум; /пер. з англ. під загальною редакцією Р. Семківа. Київ. 2007.
5. Волошина Н. Й. Наукові основи методики літератури: Посібник*.* Н. Й. Волошина, О. М. Бандура, О. А. Гальонка та ін.; /за ред. Н. Й. Волошиної. Київ. 2002.
6. Волощук Е. Технэ майевтике: Теория и практика анализа литературного произведения / Е. Волощук, Б. Бегун. *Тема.* 1997. № 1–2.
7. Вопросы синтеза искусств. Материалы Первого творческого совещания архитекторов и живописцев. М.: Изогиз, 152 с.
8. Галич О. А. Теорія літератури: підручник для студ. філол. спец. вищ. навч. закладів / О. А. Галич, В. М. Назарець, Є. М. Васильєв. 4-те вид., стереотип. Київ. 2008
9. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XX ст.: навчальний посібник / Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гринчак. Київ. 2011.
10. Денисова Т. Історія американської літератури ХХ століття : навч. посібник / Т. Денисова. Київ. 2012.
11. Дичківська І*.* Інноваційні педагогічні технології. Київ. 2004.
12. Зарубіжна література XIX століття: посібник /за ред. О. М. Ніколенко, В. І. Мацапури. Київ. 1999.
13. Зарубіжна література XX століття: Посібник /за ред. О. М. Ніколенко, Т. М. Конєвої. Київ. 1998.
14. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм. Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. Харьков, 2000. 259 с.
15. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. – Львів, 2004.
16. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. Москва. 1998.
17. Ісаєва О. О. Вивчення літератури в цифрову епоху: про реалії сьогодення і перспективи в майбутньому. *Всесвітня література в школах України. 2016. № 1.*
18. Ісаєва О. О. Вивчення літератури під час гібридної війни. *Зарубіжна література.* 2017. № 21 (774).
19. Ісаєва О. О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури: монографія / О. О. Ісаєва. Київ. 2003.
20. Ісаєва О. О. Формування сучасного читача засобами медіаосвіти. *Всесвітня література в сучасній школі*. 2013. № 2.
21. Ісаєва О. О. Чи буде особистість майбутнього Homo legens? *Дивослово*. 2014. № 4(685).
22. Ісаєва О. О. Читацькоцентрична парадигма вивчення літератури в школі. *ШБІЦ*. 2016. № 5.
23. Ісаєва О. О. Організація та розвиток читацької діяльності школярів при вивченні зарубіжної літератури: посібник для вчителя. Київ. 2000.
24. Історія зарубіжної літератури XX ст.: навчальний посібник. В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін. Київ. 2010.
25. Кириллова Г.М. Синтез искусств основа содержания предметов эстетического цикла // Искусство в школе. - 2000. - № 3. - С. 66-68.
26. Клименко Ж. В. Компаративний підхід до викладання літератури в школі. *Всесвітня література в середніх навчальних закладах України*. 2010. № 12.
27. Клименко Ж. В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи / Ж. В. Клименко. Київ. 2006.
28. Ковбасенко Ю. І. Вивчення біографічних відомостей про письменника як методична проблема. *Постметодика.* Полтава. 2006. № 6 (70).
29. Ковбасенко Ю. І. Література постмодернізму: штрихи до портрету. *Acta Neophilologica.* 2009. ХІ. Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie.
30. Ковбасенко Ю. І. Літературний канон і курикулум літературної освіти: світовий досвід і український шлях (ч. І – світовий досвід) / Ю. І. Ковбасенко. *Всесвітня література в середніх навчальних закладах України*, 2011. № 9.
31. Ковбасенко Ю. І. Поглиблене вивчення літератури і новітні педагогічні вимірювання. *Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення*. *Вип. 5.* Черкаси, 2015.
32. Манько T.B. Содружество искусств на уроке // Начальная школа. -1999.-№10.-С. 20-23.
33. Мацевко-Бекерська Л. В. Методика викладання світової літератури: Навчально-методичний посібник. Львів, 2011.
34. Методика преподавания литературы /под ред. О. Богдановой. Москва. 2000.
35. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: підручник. Київ. 2010.
36. Мойсеїв І. Зарубіжна література в людинотворчому вимірі. Київ. 2003.
37. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників ХХ ст. Зарубіжна література. Луцьк, 1999.
38. Моклиця М. Основи літературознавства: посібник для студентів. Тернопіль, 2002.
39. Наливайко Д. С. Про співвідношення «декадансу», «модернізму», «авангардизму». *Слово і час*. 1997. № 11–12.
40. Наукові основи методики літератури /за ред. Н. Волошиної. Київ. 2002
41. Ніколенко О.М. Від Флобера до Аполлінера. Французька література другої половини XIX – початку XX ст. Київ, 2005.
42. Ніколенко О. М. Компетентнісний підхід до викладання зарубіжної літератури. *Зарубіжна література*. 2016. № 6. С. 4 – 9.
43. Ніколенко О. М. Художність в оцінці творів мистецтва. *Всесвітня література в сучасній школі.* 2014. № 3. С. 9*–*10.
44. Ніколенко О. М., Мацапура В. І. Літературні епохи, напрями, течії. Київ. 2004.
45. Николенко О. Н., Мелащенко М. П. Импрессионизм в творчестве Б. Пастернака / О. Н. Николенко, М. П. Мелащенко. Полтава, 2014.
46. Ніколенко О. М., Філіна І. О. Філософія життя у китайській та японській літературах. Харків. 2003.
47. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади / Ф. Ніцше [пер. з нім. А. Онишка, П. Таращука]. Київ. 2003.
48. Ортега-и-Гасет Х. Дегуманизация искусства. Х. Ортега-и-Гасет. Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. Москва. 1991.
49. Пахаренко В. І. Основи теорії літератури. Київ. 2009.
50. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник /за ред. О. І. Пометун. Київ. 2004.
51. [Садомова А. П.](https://urok.1sept.ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/101-479-261) Синтез искусств на уроках литературы как средство развития творческих способностей. URL: . <https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/503551/>
52. Словник художніх засобів і тропів. /автор-укладач В. Ф. Святовець. Київ. 2011.
53. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці: в 3 книгах. Львів, 2003.
54. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: Історико-естетичний нарис. 1994.
55. Шалагінов Б. Б. Шлях Гете. Життя, філософія, творчість: Посібник для вчителя. Харків, 2003.
56. Штейнбук Ф. М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі: Навчальний посібник. Київ. 2007.