

Методика проведения интерактивных занятий с детьми старшего дошкольного возраста в музее изобразительных искусств

Аннотация. В статье представлена авторская музейно-педагогическая программа «Маска, я тебя знаю!» (Н.В. Бутенко, Л.Ю. Яковлева) для детей старшего дошкольного возраста, которая реализуется в форме музейных экскурсий по ознакомлению с жанром портрета и интерактивных действий по знакомству с масками, раскрывающими основные человеческие эмоции (смех, испуг, удивление, обида).

Ключевые слова. Интерактивные занятия, музей изобразительных искусств, жанр портрета, эмоции, дети старшего дошкольного возраста.

Интерактивные занятия проводятся в экспозиции Государственного областного музея изобразительных искусств Челябинска «Русское искусство XVII–XX веков». Заключительная часть каждого занятия предполагает проективное рисование, отражающее внутреннее состояние детей.

Цель программы. Научить детей оценивать личностные качества изображаемых персон с помощью произведений изобразительного искусства (жанр портрета), используя маски основных человеческих эмоций, методы идентификации и самоидентификации.

Н. БУТЕНКО,
кандидат педагогических наук,
доцент,
кафедра теории и методики дошкольного образования,
Челябинский государственный педагогический университет,
e-mail:
natali-2058@mail.ru

Задачи программы. Освоить жанр портрета (статус персонажей; костюмы, раскрывающие значимость образов изображенных персон; поза, жесты и мимические особенности); углубить знание жанра портрета как рассказа о жизни человека (использование метода сюжетосложения); фиксировать внимание на значении цвета, ритма, светотени в передаче особенностей персонажей; использовать игровое объемно-динамическое действие (театрализация) с помощью масок из папье-маше (маски «Испуг», «Смех», «Удивление», «Обида»); учить отражать индивидуальные особенности в собственных творческих рисунках (графические изображения разными художественными материалами: карандашами, фломастерами, сангиной, углем и т.п.).

Метод идентификации. Познание мира человека в живописи через соотношение личности ребенка с изображаемой персоной.

Метод самоидентификации. Перенос полученных впечатлений от портретов; освоение и переживание эмоций, воплощенных в масках; рефлексия собственного опыта переживания окружающего мира и самого себя.

В процессе игровых действий используются тактильные, мимические, фонетические методы отражения впечатлений от увиденного; осуществляются манипуляционные действия с масками в сопоставлении Я – Он как один из способов моделирования толерантности в межличностных коммуникациях.

Для реализации вышеуказанных методов используются маски из папье-маше, созданные в детской изостудии музея изобразительных искусств в процессе совместной деятельности педагога-художника и детей. Маски обладают пластической выразительностью, раскрывающей некоторые особенности человеческих эмоций. Их ценное качество – экспрессивно подчеркнутые детали лиц, что способствует распознаванию эмоций детьми.

Основной визуальный ряд к художественно-эстетической программе «Маска, я тебя знаю!»

1. *Неизвестный художник.* Александр Невский (парсуна; не ранее 1724; холст, масло).
2. *Ж.-Л. Монье.* Портрет Елизаветы Алексеевны (1805; холст, масло).
3. *А.Г. Венецианов.* Портрет мальчика в красной рубашке (1845; холст, масло).
4. *И.К. Макаров.* Портрет баронессы Софьи Стааль фон Гольштейн (1859; холст, масло).
5. *В. Шервуд.* Портрет пожилой женщины (XIX в.; холст, масло).

Основной музыкальный ряд к художественно-эстетической программе «Маска, я тебя знаю!»

1. *С.С. Прокофьев.* «Русь под иггом монгольским», первая часть кантаты «Александр Невский»; «Вставайте, люди русские», хор из кинофильма С. Эйзенштейна «Александр Невский» (1938; автор слов – Владимир Луговской).
2. *К. Дебюсси.* «Лунный свет», пьеса для фортепьяно.
3. *П.И. Чайковский.* «Камаринская», пьеса для фортепьяно из цикла «Детский альбом»; *В. Гаврилин.* «Русская тетрадь», вокальный цикл для голоса и фортепьяно на народные тексты.
4. *П.И. Чайковский.* «Вальс цветов», фрагмент из балета «Щелкунчик».
5. *П.И. Чайковский.* «Октябрь», пьеса для фортепьяно из цикла «Времена года».

Тайны портретного мира в изобразительном искусстве России XVII–XIX веков (из собрания Государственного областного музея изобразительных искусств Челябинска)

Цель. Накопление опыта первичной идентификации художественных образов.

Программное содержание. Познакомить детей с персонами разных социальных рангов XVIII–XIX вв.; приобщить к знакам истории, выраженным в портретах; учить рассматривать портреты в исторической последовательности и эстетически переживать выразительные средства изобразительного искусства, используемые художниками разных эпох.

Активизация словаря. Парадный портрет, парсуна (жанр парадного портрета XVII – начала XVIII вв.), лирический портрет, жест, мимика, осанка, поза, фон картины, князь, кафтан.

Примерное содержание занятия

Вступительная часть

В музее изобразительных искусств среди шедевров русской живописи XVII–XX вв. представлены портреты персон разных эпох. Предполагается последовательное рассмотрение парадных портретов, их церемонности, статуарности, эмоциональности, а также сравнение с лирическими портретами демократической эпохи XIX в. (естественность, простота, переживания художника и сочувствие к изображаемому персонам). Для проведения данного занятия необходимо отобрать не более пяти портретов, в которых вместе с детьми можно выделить разнообразные элементы, раскрывающие художественный образ. Основная задача путешествия по портретной галерее – рассматривание жанра портрета (по принципу «от простого к сложному») в процессе познания их сюжетного решения и используемых выразительных художественных средств.

Основная часть

Педагог рассказывает о том, что портреты изображают человека в рост, по пояс или по плечи (определение масштабности); знакомит с атрибутами портрета, позволяющими раскрыть социальную принадлежность

человека представленной эпохи. Движение по портретной галерее происходит от картины неизвестного художника «Александр Невский», где герой изображен по пояс. В диалоге с детьми педагог с помощью поисковых вопросов определяет статус изображенной персоны.

- Это важный человек или простой?
- Он наш современник или человек, живший давно?
- По каким признакам вы это узнали? (Гордая осанка, нарядный костюм.) Педагог объясняет детям, что такой костюм называется кафтан и носили его в старину.

Таким образом, уточняется, что это важный человек, которого называли князь. На Руси князь возглавлял собственное войско, защищавшее Отечество.

Внимание детей обращают на внешний облик Александра Невского, одетого в красную рубаху с серебряными пуговицами и кафтан, расшитый золотыми нитями; узор состоит из растительных элементов: травинок и цветов. Гордая осанка, поза Александра Невского, его костюм указывают на важность представленной художником персоны.

Рассмотрев портрет Елизаветы Алексеевны кисти Ж.-Л. Монье, педагог предлагает детям найти уже известные им признаки важности персоны (изображение в полный рост, гордая осанка, дорогое и нарядное платье, драгоценные украшения). Педагог настраивает детей на переживание увиденного образа способом рефлексии. Внимание фиксируется на красоте белого атласного платья, струящегося в бликах света. Определяется типичный для парадного портрета красный цвет, подчеркивающий значительность изображенного лица и события: пол, покрытый красным ковром; ярко-красное сиденье кресла, на которое опирается царица; справа – занавес вишневого цвета. Акцент делается на контрастном сопоставлении теплых и холодных цветов: бархатный плащ темно-зеленого цвета с акцентами красного.

Подводя итог, педагог отмечает, что на портрете есть дополнительные детали, подчеркивающие величие царицы. Рассматривается второй план картины, находящийся за спиной императрицы, где присутствует фрагмент петербургского пейзажа (Стрелка Васильевского острова с биржей и Ростральной

колонной французского архитектора Ж. Тома де Томона). Все в целом: величественный архитектурный пейзаж, роскошное кресло у ног императрицы, пропорциональные формы балкона – подчеркивает царственность Елизаветы Алексеевны.

Следующий этап занятия предполагает знакомство детей с менее статусными портретами изображениями и выводит на восприятие разных типов людей. К рассмотрению предлагается произведение А.Г. Венецианова «Портрет мальчика в красной рубашке». Сидящий мальчик представлен в поколенном изображении. В совместном диалоге с детьми педагог рассуждает, чем занят мальчик (предлагает ягоды, которые лежат на его ладони и в шапке на коленах). Педагог с помощью детей описывает костюм мальчика. Поясняется значение слова «рубашка-косоворотка», которую носили простые люди. Особенность ее кроя заключается в наличии застёжки не по центру, а сбоку, чтобы нательный крестик, который носили взрослые и дети, был надежно укрыт на груди. Детям предлагается найти контраст теплых и холодных цветов в портретном изображении. Красный цвет рубашки мальчика на этом портрете не является знаком статуса, так как изображен крестьянский мальчик, а раскрывает любовь художника к данному персонажу. Для выразительности образа художник использует контраст теплого цвета (красная рубаха) и холодного цвета (листва за его спиной). Педагог предлагает детям определить характер изображенного персонажа (добрый или злой) и показывает детям, как художник подчеркивает доброту, открытость мальчика (очертание всей фигуры он изобразил округлыми линиями). Предлагает детям самостоятельно определить овальные формы на портрете мальчика (спина, голова, локоть, шапка). Знакомя детей с этим произведением, педагогу необходимо знать, что линии, стремящиеся к кругу или овалу, выполняют функцию гармонизации изображения в целом.

Следующая остановка в картинной галерее направлена на акцентирование внимания детей не только на внешних, но и на внутренних характеристиках личности, фиксируемых художниками разных эпох. Особенно в XIX в. интерес художников к нюансам человеческих чувств раскрывается в портретном жанре, что

выражено в произведении И.К. Макарова «Портрет баронессы Софьи Стааль фон Гольштейн». Педагог обращает внимание детей на более сложное расположение фигуры женщины в пространстве картины: тело развернуто влево, туда же устремлен взгляд, и вся поза выражает задумчивость. Баронесса – это человек более низкого ранга, чем царица, поэтому в портрете нет «торжественных» цветов. Детям предлагается описать костюм Софьи: темное шелковое платье с кружевной пелериной и таким же кружевным воротником; на шее баронессы две нитки жемчуга; голова покрыта темной косынкой. Самым светлым пятном среди этих темных деталей является лицо героини.

Необходимо сосредоточить внимание детей на эмоциях персонажи: задумчивость и грусть на миловидном, приятном лице (темные одежды могут указывать на траур). Необходимо сделать вывод, что в противоположность ранее рассмотренным портретам этот свидетельствует о проявлении чувств изображенной женщины.

Знакомство с полотном художника В. Шервуда «Портрет пожилой женщины» направлено на вызов сопереживания судьбе героини. Это поколенное изображение пожилой женщины. Модель в пространстве полотна расположена сложнее, чем в портрете баронессы. Надо обратить внимание детей на то, что сидящая в кресле дама одной рукой опирается на подлокотник, а другая ее рука лежит на коленях. На скромный статус женщины указывает повседневное темное домашнее платье серебристо-серых оттенков, декорированное на рукавах и у горла узкой полоской кружев. Детям предлагается внимательно рассмотреть выражение ее лица, в котором читаются доброта, усталость, печаль. Вместе с детьми обсуждается долгая и тяжелая жизнь, выпавшая на долю этой женщины и отраженная художником на ее лице: внимание зрителя привлекают многочисленные морщинки, но взгляд героини устремлен на зрителя с добротой. Педагог подчеркивает, как с помощью позы, жестов, мимики раскрываются не только эмоции, но и становится понятной жизнь портретируемого.

Заключительная часть

Подводятся итоги знакомства с портретами в последовательности от парадных к пси-

хологическим. Желательно предложить детям назвать те портреты, которые произвели на них наиболее сильное впечатление.

Вопросы детям

- Какой цвет повторяется в парсуне «Александр Невский», «Портрете Елизаветы Алексеевны», «Портрете мальчика в красной рубашке»? (Красный.)
- Перечислите ритмические повторы, встречающиеся в «Портрете Елизаветы Алексеевны». (*Вертикальный ритм – колоннада за спиной царицы, полуколонна на балконе, ножки кресла.*)
- Определите разницу чувств царицы, баронессы, пожилой женщины и мальчика. (*Строгость царицы; печаль и грусть баронессы, выраженные в ее задумчивости; мудрость и понимание других людей во взгляде старушки; мягкость и доброта мальчика, делящего зрителю свою любовь.*)

Игровые обучающие ситуации

Постановка детей в позы изображаемых персон:

- поза царицы Елизаветы Алексеевны – гордая осанка, позволяющая изображать строгость и величественность (похожа на натянутую струну);
- поза крестьянского мальчика, отражающая естественное положение сидящего человека (расслабленная поза с жестом обращения к зрителю – протяннутая рука с ягодами).

Итог. В результате движения по музейной экспозиции осуществилась идентификация увиденного, осуществляемая совместно с экскурсоводом, обозначились важные психологические и эстетические особенности представленных художественных образов. Знакомство с пропорциями, позами, жестами и мимикой персонажей, а также с многочисленными деталями портретов, раскрывающими своеобразие каждой персоны, расширяет представления детей об эстетических категориях и их проявлении применительно к социальному миру, обогащает опыт художественного восприятия различных по построению портретов. Эстетическую сторону идентификации данных портретов дополняют впечатления о цвете, свете, ритме и пространственной среде изображенных персонажей.

Занятие 2

Проектирование самоидентификации с объектами, изображающими людей, и собственными ощущениями ребенка в мире (принципы соотношения эмоций, выраженных в масках, посредством обращения ребенка к самому себе)

Цель. Побуждение детей к проявлению собственных чувств с помощью специальных художественных объектов (маски из папье-маше) через диалогическое взаимодействие музейного педагога и ребенка.

Программное содержание. Учить рассматривать маски и через тактильные ощущения выделять их особенности, выраженные пластическими способами (папье-маше), «присваивать» образ маски для усиления эмоционального контакта с ней, обозначать собственные эмоции и составлять рассказ из опыта переживания полученной эмоции; обсуждать с ребенком эмоциональные переживания в его жизни в социокультурном пространстве.

Основной визуальный ряд. Художественное фото масок «Испуг», «Смех», «Удивление», «Обида».

Примерное содержание занятия

Вступительная часть

Занятие посвящено проблеме самоидентификации с помощью специальных средств (маски из папье-маше). Занятие ориентировано на постепенное углубление внутренне-го диалога ребенка с самим собой.

В зале музея на фоне портретов, с которыми дети познакомились на предыдущем занятии, предлагается ознакомление с масками.

Маска «Испуг». Маска удлиненной формы серебристого цвета с подчеркнутыми мощными бровями, широко раскрытыми глазами, длинным носом и выпуклыми скулами.

Маска «Смех». Маска вытянутой формы черного цвета. Глаза-щелочки. Обозначен широко раскрытый рот, подчеркивающий силу эмоции (не легкое хихиканье, а смех, близкий к хохоту). Маска выражает саркастический смех.

Маска «Удивление». Маска вытянутой формы зеленого цвета с шарообразными очер-

Маска «Испуг»

таниями, повторяющими контуры лица человека. Лобная часть приплюснута, один глаз выпуклый, другой прищуренный. Скульптурно обозначен широкий нос с раздутыми ноздрями. Рот вытянут в трубочку и обозначает звук «у».

Маска «Обида». Маска вытянутой формы пестрой окраски в гамме зеленых, голубых, желтых и красных оттенков. Узкие глаза и широкий приплюснутый нос. Рот открыт в готовящемся плаче, уголки губ изогнуты вниз.

Основная часть

Ознакомление с маской «Испуг»

I этап. При тактильном освоении маски дети перечисляют детали данного рельефа: приподнятые брови, широко открытые глаза, длинный нос и выпуклые скулы, приоткрытый рот, словно маска издает возглас «ой!». Внимание детей фокусируется на возрастной характеристике маски: углубленные морщины вдоль щек характеризуют пожилого человека.

II этап. Примеривание маски ребенком к себе как процесс самоидентификации позволяет ощутить полноту данного чувства. На вопрос педагога: «Как пугается человек?» – детям предлагается изобразить испуг мимикой лица, произнести «ах!», «ой-ой!» и другие звуки,

Маска «Смех»

предложенные участниками игровых действий. Закреплением этих действий могут служить жесты и позы детей (закрывать глаза ладонями, сжаться в комочек, обхватить себя руками). На вопрос педагога: «Что пугает вас?» – раскрываются личные переживания детей. При обсуждении необходимо использовать познавательные вопросы для полноты ответа детей: о резких звуках, страхе темноты, боязни огня и грозы, незнакомого кричащего человека.

III этап. Педагог передает маску «Испуг» по кругу, что сопровождается игровыми проявлениями детей через звуки, издаваемые ими: «ах!», «ох!», «ай!» и др. Используя метод экспрессии, педагог добивается полноты передачи переживаемой эмоции.

Ознакомление с маской «Смех»

В процессе ознакомления с маской «Смех», подобно знакомству с маской «Испуг», реализуются этапы тактильного освоения формы эмоционального высказывания: мимического, звукового (от хихиканья до хохота), пластического (стоять подбоченясь, сгибаться от хохота и т.д.). Катализатором полноты проявления эмоций служит дополнительный вопрос детям: «Что может рассмешить тебя?». (Смешной мультфильм, картинка в книге,

Маска «Удивление»

смешные рожицы, забавные движения животных и человека.) Детям предлагается, примеряя к себе маску и посмотрев на себя в зеркало, выразить данную эмоцию собственным смехом.

Ознакомление с маской «Удивление»

В процессе знакомства с маской «Удивление» педагог предлагает детям серию интегрированных этюдов для выражения собственных эмоций: *мимический этюд* (поднять и опустить брови), *фонетический этюд* (сложить губы в трубочку и произнести звук «у»), *пластический этюд* (развести руки в стороны и поднять плечи). Поисковыми вопросами следует вывести детей на рассуждения об удивительных вещах, находящихся рядом (факты из мира живой и неживой природы и из мира сказок).

Методическая подсказка для педагогов.

В целях углубления содержания данной темы педагогу предлагается отобрать сказки с сюжетами, раскрывающими эмоцию «удивление» (Буратино удивился чернильнице, которую никогда не видел, и опустил в нее свой деревянный нос вместо ручки с пером и т.д.).

Маска «Обида»

Ознакомление с маской «Обида»

Пестрота цветовой гаммы маски свидетельствует о сложности данной эмоции и ее внутренних глубинах. Эмоциональный диапазон от нахмуренности до стадии, близкой к плачу, проявлен в рельефной выразительности поверхности маски. На различие эмоциональных состояний указывают прищуренный глаз и опущенные уголки губ. Для усиления эмоционального воздействия на детей педагог поочередно включает записи соответствующих звуков (плач младенца, скуление щенка, писк птенца, плач обиженного человека). Детям предлагается повторить услышанные звуки и определить, чьи они. Педагог предлагает детям внимательно рассмотреть маску и назвать цвета, которыми она расписана (голубой, зеленый, желтый, красный). В рассуждениях об обиде вывести детей на понимание того, что красным цветом отражена тревога человека и сама обида, а желтый, зеленый и голубой цвета обозначают постепенное угасание обиды и возврат человека к спокойному состоянию.

Заключительная часть

Игровые обучающие ситуации

Дети становятся в круг, примеряют каждую маску, комментируют их особенности, вспо-

минают, когда такие эмоции встречаются в жизни.

- *Дидактическое действие:* каждому ребенку предлагается выбрать маску, соответствующую его настроению.

- *Рефлексирующее действие:* повторение мимикой выражения маски; демонстрация присутствующим детям пластических особенностей собственного тела жестами и позами (сжатие тела при испуге, разброс рук в пространстве при смехе, глубокий вздох и широко открытые глаза при удивлении, нахмуривание бровей и сжатие губ при обиде).

- *Фонетическая рефлексия* звуками, выражающими вышеперечисленные эмоции («у-у!» – удивление, «ах!» – испуг, «ха-ха!» – смех, «ой!» – обида).

Итог. В результате у ребенка формируется способность фиксировать собственные эмоции. Он осознанно называет знакомые эмоции, закрепляет их в памяти и открыто выражает свои чувства, в результате чего исчезает эмоциональная скованность.

Занятие 3

Творческое моделирование масок в проективном рисовании

Цель. Создание новых типов масок в рисунках по собственным внутренним ощущениям на основе полученных эмоций.

Программное содержание. Расширять границы знаний о человеке как о части окружающего мира; учить творческому самовыражению в продуктах собственной деятельности с помощью традиционных и нетрадиционных техник рисования; побуждать ребенка к развитию творческого воображения и фантазии с помощью моделирования масок.

Примерное содержание занятия

Третье занятие направлено на создание в проективном рисовании устойчивых позитивных образов человека. На столах лежат маски, с которыми дети уже знакомы («Испуг», «Смех», «Удивление», «Обида»). Педагог предлагает использовать разные изобразительные средства: акварель (легкая, прозрачная, воздушная краска, способствующая передаче лирических чувств человека); гуашь (плотная и крошущая краска, способная заострять яркость

впечатлений); цветные карандаши (удобны для передачи деталей окружающего мира, фиксаторы формы, конструкции и контуров предметов). Детям предлагается изобразить знакомые эмоции в образах людей. Перед рисованием активно обсуждаются выбранные образы, что способствует более глубокому выражению личной позиции ребенка в рисунке по принципу «Я чувствую», «Я знаю», «Я изображаю». Для защиты детей от негативных эмоций уместно использование метода перекрытия агрессивных изображений (арт-терапия). Например, с подсказкой педагога при создании образа гневного человека гуашью красного цвета возможно нанесение на просохшую поверхность акварели светлых тонов (белая, желтая и др.). Высветленный таким способом образ человека, несомненно, будет транслировать теплоту психологического равновесия. Использование метода проективного рисования в заключительной части занятия позволяет осуществить индивидуальную работу по гармонизации собственных чувств и мировосприятия.

Игровые обучающие ситуации

- Самостоятельный выбор ребенком изобразительных материалов и способов изображения.
- Сочинение нового образа маски на основе опыта игры с масками.
- Развивающая беседа с ребенком об особенностях образа созданной маски.
- Арт-терапевтический прием: предложить детям изобразить маски с негативными эмоциями (зло, гнев и др.), а затем, используя теп-

лые цвета (белый и желтый), перекрыть изображенные эмоции и тем самым вывести детей на позитивное мировосприятие.

Итог. Происходит закрепление психоэмоционального переживания ребенком, что способствует его выведению в сферу устойчивого позитивного отношения к миру.

Таким образом, комплекс интерактивных занятий, организованных в образовательном пространстве музея изобразительных искусств, позволяет: создать у детей представление о жанре портрета, его видах, композиционных и колористических особенностях; развить инициативу, самостоятельность и способность творить; укрепить душевное состояние ребенка для более гармоничного и активного восприятия окружающего мира.

Использованная литература

1. Бутенко Н.В. Образовательное пространство музея изобразительных искусств в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста: Учеб. пособие для педагогов. М.: Изд. дом Академии естествознания, 2013.

2. Шалимова Г.А. Психодиагностика эмоциональной сферы личности: Практ. пособие. М.: Аркти, 2006.

3. Мы входим в мир прекрасного: Образовательная программа и методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных учреждений, музейных педагогов и студентов / Авт. колл. А.М. Вербенец, Б.А. Столяров, А.В. Зуева и др. СПб: Питер, 2008.

Methodology for conducting interactive sessions at the museum of fine arts for pre-school children

N. BUTENKO

Annotation. This article presents the author's museum-pedagogical program «The Mask, I know you!» (N.V. Butenko, L.Y. Yakovleva) for pre-school children (3 interactive sessions). Classes are held in the form of museum tours to familiarize with the genre of the portrait and in the knowl-

edge of interactive action masks, revealing the basic human emotions (laughter mask, the mask of fear, mass surprise mask resentment).

Keywords. Interactive sessions, Museum of Fine Arts, the portrait genre, emotion, children preschool age.