

Теория и практика проектирования

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОГРАММЫ «ДОРОГА В МУЗЕЙ»

Марина Дрезнина, методист ЦППРиК «Пресненский», старший научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина, педагог-художник, автор учебных пособий по теме развития детей с помощью искусства

Екатерина Маскинская, педагог-психолог ЦППРиК «Пресненский», аспирантка МГППУ

Екатерина Перепелицина, социальный педагог ЦППРиК «Пресненский»

Наталья Лабазина, социальный педагог ЦППРиК «Пресненский»

Завершаем публикацию цикла материалов по программе «Дорога в музей», начатую в первом номере журнала.

Конспекты занятий по программе

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ № 1

Тема: «Натюрморт».

Дидактические задачи:

- освоение базовых понятий художественного творчества;
- знакомство с культурно-художественным наследием;
- развитие навыков самостоятельного анализа материала и выражения своей эстетической концепции;
- развитие гибкости мышления, формирование абстрактных представлений, формирование целостной картины мира;
- развитие навыков самопрезентации.

Психологические задачи:

- реабилитация детей, пострадавших от семейной депривации (дефицита), в процессе совместной творческой работы со школьниками;

- профилактика социального сиротства;
- расширение морально-нравственного мировоззрения у детей из благополучных семей;
- формирование и развитие навыков уважительного отношения в обществе;
- развитие коммуникативных навыков, личностного качества эмпатии (сопереживания состоянию другого) посредством совместной творческой работы;
- реабилитация эмоционального состояния.

Ход занятия:

1 часть — ЭКСКУРСИОННАЯ

Ведущий-художник и сопровождающие специалисты приветствуют всех участников занятия. Далее идёт объяснение темы урока. Детям раздают блокнотики, ручки и предлагают вести записи основных терминов, понятий, фамилий художников.

Экскурсовод-художник рассказывает детям о различных видах и жанрах живописи. На примере конкретных произведений дети знакомятся с направлениями живописи — пейзажем, портретом, натюрмортом. Дети записывают основные понятия, отвечают на вопросы ведущего. Детям демонстрируют различные произведения в жанре «натюрморт», объясняют особенности этих произведения, композиционные и цветовые решения, философско-эстетическое содержание произведений.

Дети участвуют в обсуждении картин, задают вопросы. В обсуждение включаются сопровождающие специалисты, происходит продуктивный обмен мнениями и эмоциональными переживаниями между людьми разного возраста и социального положения. В процессе общения происходит преодоление психологических барьеров у детей — воспитанников детского дома и школьников. Таким образом, в определённой мере происходит восполнение дефицита внимания и позитивного самоощущения принятия другими себя в обществе.

По окончании экскурсии детей готовят к самостоятельной творческой работе.

2 часть — РАБОТА В ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ

Дети располагаются в мастерской Центра «Мусейон». Ведущий-художник формулирует задание, детям раздают бумагу формата А3 и гуашевые краски.

Дети вспоминают увиденное в музее, размышляют, выбирают предмет для рисунка на тему «Натюрморт». После окончания рисования дети вырезают нарисованные предметы.

По окончании работы со своими рисунками все дети включаются (в познавательном и эмоциональном плане) в обсуждение общего композиционного и цветового решения для будущего совместного коллажа. Принимают решение о расположении и цвете стола и фона, голосуют и совместно раскрашивают ватманские листы, скреплённые в большое полотно. Каждый ребёнок не только имеет возможность услышать и понять мнение другого, но и высказать свою точку зрения (т.е. быть услышанным и понятым другими). Кроме того, участники не только активно переживают внутренне эмоциональное состояние, но и сопереживают друг другу (включая компонент эмпатии), находясь, таким образом, в общей психологически комфортной, благоприятной эмоционально-насыщенной атмосфере.

После подготовки фона дети под руководством художника-ведущего размышляют о композиционных решениях и после окончательного решения прикрепляют вырезанные рисунки к листам ватмана.

В итоге получается большой **СОВМЕСТНЫЙ** коллаж-натюрморт, где рисунок **КАЖДОГО** ребёнка находит уникальное место, имеет собственное звучание в окружении других рисунков. Это положительным образом влияет на самооценку ребёнка как полноправного члена общества, являющегося настоящей ценностью в социальной среде.

В итоге занятия выполняются все поставленные дидактические и психологические задачи. Но помимо этого совместная работа воспитанников детского дома с ровесниками из Москвы имеет дополнительные аспекты.

Во-первых, дети получают бесценный опыт совместной творческой работы, в которой каждый принимает полноценное участие. Во-вторых, мнение **КАЖДОГО** ребёнка выслушивается, анализируется и учитывается при совместной работе (как в диаде со сверстниками, так и в коллективе в целом).

Занятие завершается совместным чаепитием с обсуждением основных событий дня и обменом подарков между школьниками из благополучных семей и воспитанниками детского дома, что усиливает положительный эффект созданной на занятии психологически комфортной атмосферы.

Важный психологический момент — воспитанники детского дома дарят подарки, которые они приготовили заранее сами. Всё мероприятие направлено на профилактику социального сиротства, развитие взаимоуважения, эмпатии, способности к сопереживанию, в итоге — к росту коммуникативной компетентности. Образователь-

ное содержание занятия способствует повышению общего культурного уровня, расширению картины мира, а также информационной компетентности.

Участие в занятии педагогов и психологов из детского дома повышает их профессиональную и правовую компетентность и позитивно влияет на их личностное развитие.

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ № 2.

Тема: знакомство с творчеством А. Матисса.

Дидактические задачи:

- знакомство с творчеством великого французского художника Анри Матисса;
- освоение базовых понятий художественного творчества — цвет, композиция, материал;
- обучение мастерству смотреть картину; смысловое содержание картины;
- цветовое построение картины (любимое сочетание цветов у А. Матисса): изумрудный зелёный (бирюзовый) с розовым и голубым;
- развитие навыков самостоятельного анализа материала и выражения своей эстетической концепции;
- обучение самопрезентации.

Психологические задачи:

- профилактика социального сиротства;
- развитие коммуникативных навыков, личностного качества эмпатии (сопереживания состоянию другого);
- реабилитация эмоционального состояния.

Ход занятия:

1 часть — ЭКСКУРСИОННАЯ

Ведущий-художник и сопровождающие специалисты приветствуют всех участников занятия. Далее идёт объяснение темы урока. Детям раздают блокноты, ручки и предлагают вести записи основных терминов, понятий.

Экскурсовод-художник рассказывает о жизни великого художника Франции Анри Матисса, демонстрирует изменения в его творчестве на примере ранних работ и натюрмортов зрелого периода (1910–1920гг). Дети знакомятся с основными жанрами живописи: портретом, пейзажем, натюрмортом, интерьером в работах А. Матисса. Экскурсовод наглядно объясняет различия в портретных изображениях анфас, профиль, три четверти. Дети обучаются искус-

ству смотреть картину: выделять главный и второстепенные предметы, понимать ближний и дальний планы, значение в картине света и тени. Главное — постижение философского, эмоционального и эстетического содержания картины.

Особое внимание уделяется вопросам композиции, в частности — в натюрморте. Ведущий-экскурсовод в интерактивной манере обсуждает с детьми композиционное и цветовое решения в натюрморте А. Матисса: фон картины, плоскость стола и пространство под ним. Подчёркивается цветовое построение картины (любимое сочетание цветов у А. Матисса): изумрудный зелёный (бирюзовый) с розовым и голубым.

В живой манере экскурсовод обсуждает с детьми изображение мастерской А. Матисса: предметы интерьера и их назначение — ширма, манекен, зеркало, натюрморт. Идёт разговор о жизни художника, его ценностях, трудностях, взлётах и победах.

2 часть — РАБОТА В ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ.

Ведущий-художник объясняет детям задачу — сделать творческую работу (натюрморт) по впечатлениям, полученным от просмотренных в музее натюрмортов Анри Матисса. Им раздают бумагу формата А3, гуашевые краски, карандаши, ластик, тряпочки и воду. Дети по своим записям, сделанным в музее, оживляют в памяти впечатления. Дети принимают решения о содержании рисунка на тему творчества А. Матисса и приступают к его исполнению.

По окончании рисования дети рассказывают всей аудитории о своих рисунках, объясняют выбор темы, композиционное и цветовое решение.

Итог занятия:

- дети побывали в музее;
 - ознакомились с творчеством великого художника Франции;
 - получили знания о базовых понятиях художественного творчества;
 - получили опыт нахождения в особой социокультурной среде;
- Таким образом, итог занятия в полной мере соответствует поставленным задачам

Организация процесса взаимодействия специалистов и участников программы

1. Заключение договоров.

Договоры о взаимодействии учреждений и специалистов в программе «Дорога в музей» возобновляются в начале каждого учебного года.

При этом:

- оговариваются актуальные задачи данного этапа развития профессионального сотрудничества;
- формируются группы участников;
- назначаются лица (педагоги), осуществляющие связь и координацию взаимодействия по программе;
- составляются планы занятий по программе;
- оговаривается список необходимых художественных материалов, необходимых для работы.

1. Корректировка планов.

В течение года, в связи с возможными изменениями запросов и обстоятельств, эти планы могут корректироваться. Об этих изменениях педагоги-координаторы информируют участников заранее — за неделю до оговорённого срока.

2. Круглый стол.

По итогам прохождения полного цикла программы обязательно проведение «круглого стола» для представителей учреждений — партнёров (администрации, педагогов и родителей участников программы).

Команда специалистов ЦППРиК «Пресненский», сопровождающих программу «Дорога в музей», предоставляет материалы, освещающие работу этой программы, её цели, задачи, предполагаемые результаты, приглашая педагогическую и родительскую аудитории к обсуждению сотрудничества в её рамках, совместной корректировке этих задач и планированию дальнейшего взаимодействия.

4. Авторская подготовка каждого запланированного занятия.

Автор и ведущая программы детально продумывает и готовит каждое занятие, опираясь, с одной стороны — на актуальные задачи для конкретной группы детей (возрастные, психо-физические и динамически-процессуальные на определённом этапе группового процесса); а с другой стороны — на эстетические задачи художественного замысла.

5. Подготовка команды сопровождающих специалистов ЦППРиК «Пресненский» к каждому занятию.

Сопровождающие специалисты ЦППРиК (психологи и социальные педагоги):

- Распределяют между собой ситуационные задачи занятия;
- Распределяют области профессионального наблюдения и сопровождения (определённых детей, групповой процесс, взаимодействие детей и взрослых и детей между собой, область затрагивающих участников тем, и т.д.)
- Готовят необходимые для занятия материалы;

- Формулируют вопросы интервью участников, актуальные для темы данного урока.

6. Подготовка группы участников.

Педагоги Коррекционной школы или Детского дома собирают и привозят группу участников (детей с родителями или без родителей).

7. Проведение занятия по программе «Дорога в музей»

Занятие проходит в один или два этапа, в зависимости от стадии группового процесса и от конкретного тематического плана.

1) посещение музея группой детей (с родителями и педагогами школы или Детского дома) под руководством автора-ведущей, в сопровождении команды специалистов;

2) творческое занятие в подготовленной заранее студии под руководством автора-ведущей, в сопровождении команды специалистов, осуществляющих индивидуальный подход к каждому участнику и социально-психолого-педагогическое наблюдение за участниками и процессом занятия.

3) Сбор рефлексивной обратной связи в виде «Интервью художника», в обстоятельствах уместности, целесообразности и доступности по усилиям такой обратной связи от участников занятия.

Во время занятий делаются фоторепортажи об их проведении, как со стороны представителей Школы (Детского дома), так и со стороны команды специалистов Психологического центра. Фотографии делаются с согласия участников. Занятия в студии могут сопровождаться и видеосъёмкой.

8. Подробный анализ прошедшего занятия ведущими специалистами программы.

По окончании каждого занятия происходит детальное обсуждение всего процесса, взаимодействия партнёров, а также индивидуальной динамики каждого участника. В процессе обсуждения, специалисты делают записи наблюдений. В результате обсуждения формулируются и фиксируются выводы о:

- а) состоянии группы на данном этапе её развития;
- б) особенностях общения участников между собой;
- в) психологическом состоянии участников (детей и взрослых);
- г) степени усвоения преподанной на занятии информации.

Также специалистами рефлексировются актуальные для данной группы темы, для того чтобы учитывать их при подготовке к следующим занятиям, а также аналитических отчётов и презентаций для ЦППРиК «Пресненский» и представителей учреждений-партнёров (школы и детского дома).

9. Аналитический отчёт по окончании всего цикла занятий по программе.

В конце учебного года автором и сопровождающими специалистами резюмируется вся проделанная работа, с учётом всех наблюдений. Окончательный анализ фиксируется в годовом аналитическом отчёте по программе. Как правило, на основании полученных материалов составляется презентация, которая может быть представлена на семинарах и круглых столах, рассматривающих различные задачи социально-психолого-педагогической реабилитации детей при помощи средств изобразительного искусства, музейной и арт-педагогике.

«Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем легче ученику. Чем больше будет учитель сам учиться, обдумывать каждый урок и соразмерять с силами ученика, чем больше будет следить за ходом мысли ученика, чем больше вызывать на ответы и вопросы, тем легче будет учиться ученик».

Лев Толстой

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная программа «Дорога в музей» предполагает занять нишу в социально-педагогической реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в условиях сотрудничества различных образовательных структур. Кроме того, она активно стимулирует процесс духовно-нравственного воспитания и обучения основам изобразительного языка, помогая, таким образом, «прокладывать дорогу» к самопознанию и познанию окружающего мира.

По окончании проекта в целом предполагается:

- Социально-педагогическая реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- Формирование целостной картины мира;
- Развитие и совершенствование навыков социализации;
- Протекание оптимального интегративного процесса развития с расширением жизненного пространства детей в силу успешной адаптации и получения опыта творческого самовыражения и новых знаний, умений и навыков.
- Формирование основных составляющих компетентностей с акцентом на коммуникативную.

Соблюдение всех составляющих успешной реализации программы «Дорога в музей» в сочетании с принципами (целесообразности,

природо- и культуросообразности, гуманизма и уважения к личности ребёнка), дают достичь эффекта социализации, не смотря на небольшое количество встреч её участников на занятиях (примерно, пять занятий для одной группы в учебном году).

Однако, чёткие правила в сочетании с неизменно доброжелательным и уважительным отношением к детям-участникам; посещение грандиозного по информационной и эстетической насыщенности пространства музея и атмосфера занятий, вызывающая доверие детей, определённо создают условия для усвоения основных общественных норм через формирование собственного Я, где проявляется уникальность каждого человека (ребёнка) как личности и глубоких чувств проживания жизни, что соответствует определению процесса социализации личности.

Таким образом, программа «Дорога в музей» представляет собой целостный и многоплановый, тщательно построенный педагогический процесс, основывающийся на принципах:

- **Гуманизма** (принятие всех участников как неповторимых ценных личностей, вне зависимости от их особенностей в развитии и социальном статусе);
- **Целесообразности** (учёт того, что в современном обществе крайне актуальными являются такие проблемы, как, с одной стороны, защита человеческого достоинства при любых обстоятельствах, с другой стороны, сохранение культурных ценностей в сознании подрастающего поколения);
- **Природосообразности** (учёт всех особенностей контингента при построении педагогического процесса);
- **Культуросообразности** (создание условий участникам открывать и развивать свои личностные ресурсы в общении с людьми и с мировыми художественными ценностями);
- **Уважения и равноправия** (предоставление каждому участнику программы права на своё мнение и свою позицию).

Создание описанных выше условий в сочетании с указанными принципами позволяют достичь в программе «Дорога в музей» эффекта социально-педагогической реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, как обеспечения их социализации и профилактики социального сиротства.

«Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна, прежде всего, узнать его тоже во всех отношениях...».

К.Д. Ушинский

Список использованной литературы

1. Конвенция о правах ребёнка: Конвенция ООН. М.: РИОР, 2008. 24 с.
2. Закон РФ «Об образовании»: текст изм. И доп. На 2009 год. М.: Эксмо, 2009. 96 с. (Российское законодательство).
3. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. «Владос»-пресс. 2005.
4. Дрезнина М.Г. игры на листе бумаги. Открой в себе художника. М.: Искатель, 1997.
5. Дрезнина М.Г. Каждый ребёнок — художник. М.: Ювента, 2002.
6. Дрезнина М.Г. Учимся рисовать. Обучение композиции. М.: Ювента, 2004.
7. Дрезнина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу. М.: Линка-пресс, 2006.
8. Дрезнина М.Г. Открытки к празднику руками детей. М.: Ювента, 2008.
9. Солдатова Г.У., Щайгерова Л.А., Шарова О.Д. Жить в мире с собой и другими. Генезис, 2001.
10. Пауль Клее. Педагогические эскизы. Издатель Аронов. 2005.
11. Художественные наследия древнего мира. Изобразительное искусство. 1993.
12. Искусство античного мира. Изобразительное искусство. 1993.
13. Копытин А.И. Диагностика в арт-терапии. Речь, 2002.
14. Кто есть кто в античном мире. М., 1993.
15. Копытин А.И. Практикум по арт-терапии. Питер, 2000.
16. Легенды и мифы древней Греции и древнего Рима. Агбунов
17. Мифологический словарь. Античные мифы и легенды. Микс, 1993.
18. Лугия Импеллузо. Природа и её символы. Энциклопедия искусства. Омега, 2009.
19. Шишова Т. Чтобы Ребёнок не был трудный. Клин, 2008.
20. Щетлов П.В. Отражение в небе. Мифы земли. Наука, 1986.
21. Шишова Т. Ребёнок не слушается. Что делать? Христианская жизнь, 2008.
22. Иоханнес Итген. Искусство формы. Издатель Аронов. 2008.
23. Государственный эрмитаж. Художественные изделия античных мастеров. М.: Искусство, 1982.

24. *Куревина О.А.* Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и школьного возраста. М.: «Линка»-пресс, 2003.
25. *Сухомлинский В.А.* Азбука чувств. Комсомольская правда, 17 июля 1971.
26. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комиссарова Л.Н., Добровольская Т.А. М.: Издательский центр «Академия», 2001.
27. *Выготский Л.С.* Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4. М., 1984.
28. *Выготский Л.С.* Педагогическая психология. Под ред. В.В. Давыдова. М.: Педагогика-Пресс, 1996. 556 с. (Психология классические труды). Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. М., 1982–1984.
29. *Выготский Л.С.* О двух направлениях в понимании эмоций в зарубежной психологии в начале XX в. // Вопр. психол. 1968. № 2.
30. *Выготский Л.С.* Мышление и речь. М., Л., 1934.
31. *Гальперин П.Я.* Лекции по психологии. М., 2002.
32. *Фролов С.С.* Социология М.: Логос, 1998.