

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский институт
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»

Институт искусств

Васильева Дина Николаевна

**Организация музейной педагогики и театрализованных игр
в условиях современного художественного образования**

Учебно-методическое пособие

Саратов, 2016

Васильева Д.Н.

Организация музейной педагогики и театрализованных игр в условиях современного художественного образования: Учебно-методическое пособие – Саратов, 2016. - 53 с.

Учебно-методическое пособие «Организация музейной педагогики и театрализованных игр в условиях современного художественного образования» включает в себя два отдельных больших раздела, объединенных общей направленностью использования методов музейной и театрализованных игр в творческом развитии дошкольников: «Организация детского творчества (на материале музейной педагогики)», и «Организация детского творчества (на материале театрализованных игр)».

Пособие адресовано студентам музыкально-педагогических факультетов, факультетов начального обучения и институтов искусств, учащимся педагогических колледжей, а также музыкальным руководителям и воспитателям ДОУ.

Рецензент:

Рахимбаева Инга Эрленовна,
доктор педагогических наук, профессор,
директор Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Рекомендовано кафедрой теории и методики музыкального образования
Института искусств
к размещению на сайте электронной библиотеки
СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Васильева Д.Н., 2016

Предисловие

Сложный этап развития общества в области социально-культурной среды нашей страны в конце XX и начале XXI вв. привел к тому, что и в области воспитания подрастающего поколения, а именно большинства детей, посещавших в прошлое время дошкольные учреждения (или детские сады), наступил негативный период.

Прежде всего, это объясняется массовым закрытием детских садов по причине отсутствия финансовых средств (большинство ДОУ были ведомственными учреждениями), а также формирования новых рыночных отношений, когда большинство «работодателей» переключалось на оплату «не воспитания, а развлечения».

Однако в последнее время проявляются и позитивные стороны во взгляде на привлечение как детей, так и взрослых к миру культуры и искусства. У детей старшего возраста и школьников – это, прежде всего, проявляется в многообразных видах самодеятельного творчества, а у детей дошкольников этот творческий процесс протекает и осуществляется в различных дополнительных формах музыкально-художественного образования.

Как указывается в методической литературе, в настоящее время «появляется немало семейных групп, творческих коллективов, которые в своей деятельности опираются на старинные синкретичные фольклорные жанры (народные действия, обряды), синтезирующие театральное, хореографическое, декоративно-прикладное искусство, вокально-инструментальное исполнительство и музейную педагогику». Другими словами – налицо так называемая «народная педагогика» во всех ее красочных проявлениях.

Можно сказать, что сама жизнь диктует условия и указывает путь «возрождения», который ведет к истокам любого искусства, но прежде всего – к фольклору – единству «музыкально-исполнительской, авторской, слушательской, собирательной, народно-педагогической, обрядовой, праздничной деятельности различных народов, населяющих Россию.

Безусловно, лучший путь достижения определенных конкретных целей в области музыкально-художественного воспитания детей – это создание дошкольных учреждений с углубленным изучением определенного вида какой-либо деятельности (музей, музыка, фольклор, гимнастика, иностранный язык, театр и т.п.). Однако, по нашему мнению, каждый ребенок, пока он находится в ДОУ, должен овладеть максимумом доступного ему по возрасту художественного образования, так как «занятия по интересам» он уже более осмысленно может получить в условиях общеобразовательной школы.

Желая объединить в одном учебно-методическом пособии разработку всех видов художественно-эстетического и музыкального воздействия на детей дошкольного возраста, (поскольку отдельные вопросы этой проблемы освещены в разрозненных литературных источниках, что составляет

значительную трудность для методической подготовки студентов), автор-составитель преследовали определенную цель.

Сущность ее заключается в том, чтобы снабдить в хрестоматийном плане студентов Институтов искусств – будущих музыкальных руководителей – необходимой научно-методической и учебной литературой в виде разработанной целостной системы развития детского творчества в дополнительных формах музыкально-художественного образования.

Дополнительные формы образования, будучи на первый взгляд необязательными, играют весьма значительную роль в обучении и воспитании дошкольников, дополняя, углубляя и систематизируя знания, получаемые детьми на основных музыкальных и общих занятиях. Вместе с тем, дополнительные формы музыкально-художественного образования имеют свои специфические особенности, позволяющие, во-первых, выходить за рамки временных и территориальных ограничений, во-вторых, проводить занятия не только в группах, но и на свежем воздухе на территории детского сада, в-третьих, активизировать творческую активность детей в плане заинтересованности темой занятия, в-четвертых, создать условия для раскрепощенности в деятельности, приводящей к проявлению эмоциональности восприятия.

Пособие имеет хрестоматийную направленность по следующим причинам. Прежде всего, автор-составитель попытался объединить в нем как традиционный взгляд на место «музейной педагогики» в воспитательном процессе с дошкольниками, так и на новые подходы к решению этого вопроса современными учеными, педагогами и методистами. Вторая причина – для осуществления всесторонней профессиональной подготовки студентов – будущих музыкальных руководителей и воспитателей, которые в стенах вуза могут получить систематизированные теоретические и практические знания о методиках развития детского творчества, разработанных ведущими специалистами в области музыкально-художественного воспитания детей младшего возраста.

1 РАЗДЕЛ

Организация детского творчества (на материале музейной педагогики)

Из истории создания детских музеев

Родиной детских музеев является Англия. В 1872 г. принцем Уэльским в Лондоне был открыт **Музей детства**. Являясь частью Южно-Кенсингтонского музея, он специализировался на собирании разного рода раритетов, но в особой степени — на коллекциях костюмов, игрушек и игр разных стран. При всей своей популярности у посетителей музей начал специализироваться на работе с детьми и учителями лишь с 1920-х годов. Нынешние его программы ориентированы на погружение в различные исторические эпохи (от XVII до XX в.), а также на происходящие в музее Виктории и Альберта события.

По сравнению с программами детских музеев США, которые ставят своей целью развитие, обучение ребенка и подготовку его к жизни в обществе посредством музейной коллекции, они носят ограниченный характер. Может быть, поэтому родиной детских музеев многие специалисты считают США, где в период с 1899 по 1925 г. появилась целая группа музеев, которые в своей Деятельности опирались на педагогические концепции.

Первый из них — Бруклинский детский музей (Нью-Йорк) - был создан по инициативе учителя естественной истории А. Галупп. Согласно ее концепции, музей должен стать средой, где дети не только имеют возможность видеть разнообразные экспонаты, но и ощущают себя свободными участниками интересных и разнообразных событий, приключений, действий. Основой музейной коллекции послужили здесь экспонаты, подаренные в 1899 г. Бруклинским музеем искусства и естествознания, дополненные разнообразными моделями.

Детский музей в Бостоне, основанный группой университетских преподавателей и школьных учителей, по примеру Бруклинского активно использовавший на занятиях в школе коллекции местного музея естественной истории, впервые в музейной практике организовал специальные обучающие программы для слепых и глухих детей.

В отличие от двух названных музеев, Детская комната Смитсоновского института стала прообразом школьных (детских) отделов при музеях. В ее экспозиции было немало «живых экспонатов» — рыб, птиц, животных, что отвечало концепции этого оригинального музея, выраженного и во встречавшем детей у входа на экспозицию лозунге: «Знания начинаются с удивления и открытия».

В начале XX в. детские музеи появились в таких крупных городах США, как Бостон, Детройт, Индианаполис и т. д. Все они были продуктом частной педагогической инициативы, ориентированной на образовательные запросы общества.

Детские музеи США стали стимулом для разработки концепции отечественного Детского музея. Русский исследователь А. У. Зеленко, побывав в 1903—1904 гг. в Северной Америке, написал книгу об опыте ее детских музеев. В них он видел «новое создание культуры человечества».

Свою концепцию детского музея Зеленко основывал на чувственном восприятии мира ребенком, откуда берет начало его идея «музея-дворца», который предполагалось устроить так, чтобы включить в процесс восприятия экспозиции музея весь комплекс ощущений ребенка. Не случайно в проекте этого довольно утопического по своему замыслу педагогического учреждения предполагалось создание отделов «вкусных вещей», «смешных вещей», «ощупай и угадай», «света и тьмы», «любопытных запахов», а также «замечательных людей», «общественных интересов и современной жизни» и т. д. Завершить музей предполагалось «отделом красоты».

Зеленко считал необходимым с помощью костюмов разных эпох создать в музее атмосферу погружения в прошлое. В силу разных причин реализовать этот обогнавший свое время проект не удалось, но сама попытка создания описанного музейно-педагогического учреждения была очень показательна для 1920-х годов.

В Москве в 1920 г. был открыт Музей игрушки. Его автором был Н. Д. Бартрам — художник-игрушечник, который всю жизнь создавал игрушки и занимался их исследованием. Экспозиция музея, состоявшая из четырех залов, раскрывала эволюцию игры и игрушки в жизни ребенка. В первом зале, который назывался «Радость ребенка», были представлены игрушки традиционных народных промыслов. Во втором — «Зеркало жизни» — игрушки, в которых нашли отражение быт и история того или иного народа. Третий зал представлял собой кукольный театр. В четвертом прослеживался путь от игры к знанию и от игрушки к книге. Примечательно, что стены этого музея украшали детские портреты первой половины XIX в.

Здесь же была и специальная мастерская, где дети играли под наблюдением взрослых. Там придумывались новые игры и параллельно шли исследования игровой деятельности ребенка. Частью жизни музея стали представления кукольных театров Москвы.

Десятью годами позже в Москве педагогом и музейным деятелем Я. П. Мексиним был основан Музей детской книги. Его целью было познакомить детей 8—16-ти лет с историей, содержанием, оформлением и жизнью книги. Возникнув на базе выставки детской книги, музей представлял собой полифункциональное пространство, включавшее динамичную экспозицию, игровую зону, библиотеку, театр и мастерскую. Экспозиция его была устроена таким образом, что позволяла детям участвовать в организации отдельных ее частей. Те, кто желал более детально познакомиться с книгой, занимались в литературном, газетно-редакционном, модельно-техническом и иных профильных для книги и издательского дела кружках. При музее работал теневой театр.

Отметим еще один детский музей, отличный от предыдущих. Он был открыт в 1920 г. в Харькове на базе Первой художественной

выставки известным ученым, искусствоведом и музейным деятелем Ф. И. Шмитом и соседствовал с другими музеями и художественно-исторической библиотекой. Ф. Шмит воплотил здесь свое видение детского музея как образовательного пространства и места проявления творческой активности ребенка, мастерской и центра по изучению психологии детского творчества одновременно. Музей был открыт для всех, кто хотел заниматься изобразительным искусством, независимо от уровня художественной одаренности и подготовки. Все созданные в процессе занятий рисунки экспонировались в музее.

Все рассмотренные в этой главе «образовательные» музеи являлись прежде всего своеобразными центрами альтернативного образования. Они давали возможность широкого педагогического эксперимента и воплощения в жизнь новых психолого-педагогических концепций и методик наглядного обучения. Став лабораторией поиска наиболее эффективных способов осуществления педагогических функций образования, воспитания, развития и научения, они органично включились в единое пространство музейно-образовательной деятельности. Правда, что касается специфических вопросов художественного воспитания и образования, то они не входили в сферу интересов этих музеев (за исключением музея, созданного Ф. Шмитом).

Дальнейшее развитие идеи Детского музея было связано с деятельностью Международного совета музеев (СОМ). В 1947 г. при ИКОМе была создана специальная группа по детским музеям, которая стремилась наладить сотрудничество и обмен идеями между специалистами разных стран, занимающимися просветительско-образовательной деятельностью. На основе материалов, представленных в Генеральный совет ИКОМ американской стороной, была подготовлена резолюция о необходимости организации работы с детьми во всех музеях мира. Под детским здесь понимался музей, в котором все предназначено для ребенка и для самореализации его личности. Это ознаменовало новую эру в просветительско-образовательной работе музеев.

В детских музеях международное сообщество видело наиболее эффективный инструмент реализации воспитательно-образовательных задач. И так как в Европе тех лет таких музеев еще не было, изучался опыт американских детских музеев, функции и задачи которых уже получили к этому времени теоретическое обоснование. **Особое значение для дальнейшего развития работы музея с детьми и судьбы детских музеев в целом имела конференция в Зруклине (Нью-Йорк, 1952),** собравшая представителей 40 государств Европы и Америки. На ней обсуждались проблемы Детского музея, который был охарактеризован как жизнеспособный и быстрорастущий социальный институт, разрабатывающий и реализующий досуговые формы образования (Ч. Рассел). Большое внимание было уделено и существующим в разных странах мира моделям музейно-школьных связей.

Обратимся к другим примерам. С 1996 г. в Москве существует автономная некоммерческая организация «Детский открытый музей» (ДОМ). Его открытость есть не что иное, как готовность к освоению и

популяризации новых технологий образования, которые разрабатываются в виде проектов, имеющих социально-адаптационную направленность («Мы строим ДОМ» (1994), «Я и другой» (1996), «Руки» (2000)). В связи с отсутствием у ДОМа своей территории, эти проекты реализуются на площадках разных музеев и организаций.

Говоря о детском музее в среде взрослого музея как о специально спроектированной интерактивной среде, в пространстве которой решаются определенные профилем музея педагогические задачи, назовем Детский исторический музей (ДИМ) в составе Государственного музея политической истории России (Санкт-Петербург). Всей своей весьма плодотворной деятельностью он ориентирован на использование музейных подлинников, разного рода моделей, копий и специально созданных экспозиций. Данное обстоятельство оказало позитивное влияние на жизнь Музея политической истории России в целом, насытив традиционные формы его работы с посетителями новым содержанием.

В свою очередь, создавая специальные интерактивные зоны, художественные музеи включают в качестве одного из направлений своей профессиональной социокультурной деятельности участие ребенка в материально-художественном процессе, что дает ему возможность творческого развития. Большую помощь в этом оказывают фонды детского творчества и дидактических материалов. Музеефикация этих фондов и придание им учебно-методического статуса являются шагом к созданию специфической педагогически-ориентированной музейной среды, свидетельствующей не только об осознании детского творчества как пласта культурного наследия, но и о новом отношении музея к ребенку.

Одним из самых посещаемых детьми видов музеев являются этнографические музеи. Ярчайшим представителем такого направления можно назвать **Российский Этнографический музей (РЭМ) в Санкт-Петербурге**, хранящий уникальные памятники материальной и духовной культуры, является своего рода «визитной карточкой» страны. Его коллекции размещены в здании, построенном в начале XX века, для того чтобы здесь возможно было изучать и показывать специфику традиционно-бытовой культуры народов Российской империи. В годы царствования Николая II ее населяло, согласно переписи, более ста пятидесяти народов, различных по своему антропологическому типу, языковой и религиозной принадлежности, обычаям. Вполне очевидно, что именно в такой этнически неоднородной стране этнография (буквальный перевод с греческого — «народописание») должна была иметь особое значение. Как наука развивающаяся, этнография сегодня переживает непростой период перерастания из «чисто академической» в общественно значимую область знаний о человеке, что увеличивает ее актуальность и социальную востребованность. Подтверждением тому служит, в частности, создание специальных программ, принятых за основу воспитательно-образовательного процесса в ряде дошкольных образовательных учреждений, а также культурных центров, кружков и студий, ориентированных на работу с детьми.

В воспитании детей роль этнографического музея определяется его основной функцией, заключающейся в документировании объективных процессов в жизни общества на основе вещественных памятников. Став элементами музейной экспозиции, обычные вещи (например, печной горшок) приобретают значение символа конкретной эпохи или явления традиционно-бытовой культуры.

Отсюда проистекает основная цель детских музейно-педагогических программ — помочь ребенку увидеть то, что стоит за вещью, понять ее символическое значение.

За свою почти вековую историю РЭМ накопил богатейший опыт работы с детьми — этой достаточно сложной и одновременно благодарной, отзывчивой категорией посетителей. Первые экскурсии по музейным залам (в том числе и детские) стали проводиться уже в начале 20-х годов истекшего столетия. И в дальнейшем, как показывает ретроспективный взгляд на просветительную деятельность музея, дети, подростки и учащаяся молодежь по-прежнему оставались его постоянной аудиторией. За последние годы посетитель музея заметно «помолодел», и в настоящее время уже разработаны экспериментальные программы цикловых занятий, рассчитанных на детей трех-четырёх лет.

Существующие сегодня музейно-педагогические программы начального этнографического образования учитывают уже сложившиеся музейные традиции, однако предполагают использование и качественно новых методических приемов. Поскольку маленьким детям свойственно анимистическое мышление (наделение некоторых, особенно движущихся предметов живой сущностью), игра для них — не развлечение, а естественный способ общения с окружающим миром. Отсюда логически следует основной принцип построения занятий с дошкольниками, базирующийся на игровой методике. Эффективность работы педагога неизмеримо возрастает, когда занятия с детьми, тем более дошкольниками, проводятся на специальной площадке, в интерактивной зоне, оборудованной адекватно требованиям программы. При этом форма организации детской аудитории может быть различна (группа детского сада, студия, кружок). Подробнее речь об этом пойдет во втором разделе данного пособия.

При создании музейно-педагогической программы на первый план выходят проблемы, связанные с выбором ее смыслового стержня и наиболее оптимальных технологий передачи информации, что особенно важно при работе с малышами. Музейный педагог выступает своего рода медиумом, проводником, от которого требуются, с одной стороны, должный профессионализм ученого (историка, этнографа, искусствоведа), а с другой — педагогические навыки, владение методикой работы. Достижение наилучшего результата здесь напрямую связано с умением музейного педагога составить психологический портрет группы, учесть возрастные особенности конкретной детской аудитории. Определения «дошкольники» и «младшие школьники» для опытного педагога подразумевают не абстрактное понятие «маленькие дети», а качественно различные возрастные группы.

Как считают психологи, ребенка семи—девяти лет отличает активный интерес к новой информации и фактам, когда делается попытка осознать связь между ними посредством формальной логики. Сравнение, анализ и оценка нового знания проходят у детей на уровне образов с опорой на собственный, пусть еще небольшой опыт. Поскольку в настоящее время благодаря телевидению и печати формирование у детей этнических представлений начинается довольно рано, младшие школьники, как правило, в состоянии назвать около десяти народов и даже выделить их основные этнодифференцирующие признаки: антропологический тип, особенности материальной культуры (одежда, жилище), язык. При этом практический опыт показывает, что у современного ребенка, который живет в условиях крупного города, нивелирующего этнические различия, нет выраженного ощущения своей этнической принадлежности. Традиционная культура своего народа русскими городскими детьми также воспринимается как «чужая», «другая». Музейно-педагогические программы, рассчитанные на данную возрастную категорию детей, направлены на систематизацию уже имеющихся у них знаний, на их углубление и правильную интерпретацию,

В то же время «этнографическая компетентность» дошкольника может быть охарактеризована как первичное накопление. В мышлении детей этого возраста отсутствует способность к абстракции, а преобладает субъективное видение мира. Учитывая психологические особенности дошкольников, педагог не должен стремиться дать им как можно больше информации, даже на его взгляд нужной и занимательной. Интерес к теме возникнет у ребенка лишь тогда, когда будет затронута его эмоционально-чувственная сфера. Это достигается благодаря включению в программу занятий игр, элементов театрализации, фольклора и практической части, во время которой дети имеют возможность сделать что-то своими руками.

Педагогический аспект просветительной работы с детской аудиторией в таком музее основан на подходе к этнографии как к дисциплине исторической, гуманитарной, имеющей прикладное значение. Рассмотрим эти **положения.**

Этнография — историческая дисциплина.

Этнография позволяет увидеть истоки различных верований, обычаев и обрядов, проследить их развитие. В занятиях поэтому красной нитью проходит тема взаимосвязи настоящего, прошлого и будущего, что помогает детям ощутить себя в потоке времени, найти там свое место и в конечном счете способствует формированию у них исторического сознания. Известно, что дети шести - восьми лет, адекватно используя термин «прошлое», тем не менее еще не могут выстраивать события в хронологической последовательности и воспринимают мир как некое целое. Выражения типа «в давние времена», «сто лет назад», «давным-давно» имеют для ребят этого возраста одинаковый смысл и означают «раньше, когда меня не было». Создавая нужную атмосферу беседы с маленькими детьми о «делах давно минувших дней», когда важно подчеркнуть, что речь идет о старине,

музейный педагог, как правило, привлекает на помощь сказочные зачины, например: В некотором царстве, - В некотором государстве...

Этнография — гуманитарная дисциплина. В поле научного интереса этнографов находятся самые различные стороны жизни народа — особенности традиционного мировоззрения, система ценностных установок, этикетные нормы, мораль, эстетика и т. п. Данный ракурс рассмотрения этнографического материала позволяет не только дать детям необходимый минимум знаний общегуманитарного, культурологического характера, но и способствует развитию личности ребенка — наследника и носителя определенной культурной традиции.

Этнография — научная дисциплина, имеющая прикладное значение.

Музейно-педагогический аспект работы с детьми предполагает не только качество и количество полученной ими информации. Важно добиться пробуждения у ребят творческой активности. Методика построения игровых занятий с дошкольниками предусматривает обязательное включение практической части (изготовление тряпичной куклы, плетение пояса, лепка, рисование и т.д.). Навыки, приобретенные в музее, дети закрепляют в детском саду. Работа музейного педагога по определенной программе, когда постоянная группа детей посещает музей регулярно, намного эффективнее благодаря «обратной связи» — анализу домашних заданий (детских рисунков и различных поделок).

«Погружение» ребенка в мир традиционной культуры лучше начинать с культуры более близкой, знакомой, родной. Авторы данного сборника апеллируют к тем читателям, для которых родной является русская культура. Однако, используя изложенные методики, творчески мыслящий педагог имеет возможность наполнить игровые занятия новым содержанием, придать им иной этнический колорит.

Своеобразие русской культуры, ее древность, ее гармония и красота отражены в языке. Родная речь — это важнейший путь передачи духовного наследия из поколения в поколение. Поэтому на занятиях с детьми этнография и фольклор, взаимно дополняя друг друга, выступают как единое целое. Этнография в значении знания народных обычаев дает возможность лучше понять смысл фольклорных текстов. В свою очередь фольклор, затрагивая эмоционально-чувственную сферу ребенка, позволяет сделать изучаемую тему более яркой, образной, интересной.

Очень полезно, беседуя с детьми, проводить небольшие исследования истории слов, чтобы соприкоснуться с таинством их зарождения. Почему линейку так называли? (От лат. «лин», т. е. «лён». Какая тут может быть связь?) Что общего между словами: «медведь», «ведьма», «разведчик» или «сруб», «рубаха», «рубль», единый корень которых прямо указывает на этимологическое родство.

Особое место в детских музейно-педагогических программах принадлежит народной сказке, при этом форма ее включения в содержание игровых занятий может быть различной.

- Чтение сказки по книге.
- Пересказ сказки.
- Обращение к сюжетам знакомых сказок.
- Постановка спектакля по сказке.

Одним из самых таинственных видов устного народного творчества, эхом древнейшего культурного пласта, метафорического языка символов, является загадка.

Экспозиции РЭМ представляют редкую возможность увидеть одновременно самые разнообразные **типы жилища**: русскую избу и украинскую хату, казахскую юрту и эвенкийский чум... Современный взгляд науки на жилище позволяет рассматривать его не только как материальный объект, но и как один из наиболее значимых символов традиционной культуры, квинтэссенцию освоенного человеком пространства. Естественно, что при знакомстве детей с народной культурой тема «Традиционное жилище» является одной из ключевых.

Итак, Российский Этнографический музей одним из первых в нашей стране начал работать с детской аудиторией. Для того чтобы эта работа была целенаправленной и эффективной, следовало осмыслить опыт народной педагогики и восстановить ее утраченные традиции.

В последние годы этнографами собран большой фактический материал о педагогической теории и практике разных этносов, традиционных методах воспитания детей и об обрядах детского жизненного цикла. Изучение накопленного народом воспитательного опыта, отраженного в фольклоре, обычаях и обрядах, детских играх, игрушках, принятых в традиционном обществе, выделено в особую отрасль знаний — **этнопедагогику**. Но, к сожалению, почти все этнографические, исторические и литературные источники редко обращались к вещественным памятникам, связанным с детством. Они выпадали из поля зрения исследователей в силу разных причин, но главным образом из-за разрозненности и малочисленности, что и неудивительно.

Вплоть до настоящего времени музеи специально не комплектовали материалы по этнографии детства. Они собирались лишь попутно, в совокупности с другими предметами традиционной культуры. Это объясняется еще и тем, что сбор источников по детству представляет определенные трудности, ведь у разных народов существует запрет на передачу посторонним людям предметов обрядового значения и подарков, которыми отмечались памятные события в жизни ребенка. К тому же детские вещи, особенно одежда и игрушки, плохо сохраняются. Поэтому даже в таком представительном собрании, как Российский Этнографический музей, где сосредоточено свыше четырехсот тысяч единиц хранения, эта категория памятников разрознена, немногочисленна и составляет чуть более десяти тысяч предметов. Среди них те, которые обеспечивали уход за детьми, их воспитание, способствовали поэтапному приобретению ребенком навыков, специфичных для его народа, освоению бытовой и природной среды.

У всех без исключения этносов существовала целостная система народной педагогики, которая складывалась под воздействием определенной хозяйственно-культурной деятельности, природной среды, социальных отношений и бытового уклада. Все приемы народной педагогики были направлены на формирование совершенной, по представлениям членов традиционного общества, личности — трудолюбивого земледельца, скотовода или охотника, но главное — честного человека, любящего свой народ, свою Родину.

Одной из основных человеческих добродетелей у всех народов считалось трудолюбие. Оно обеспечивало благополучие, и потому вся система народной педагогики прямо или опосредованно была направлена на развитие этого жизненно необходимого качества. В зависимости от возраста ребенка использовались разные методы трудового воспитания. **Так, для детей в возрасте от двух-трех до пяти-шести лет наиболее эффективным считалось сочетание «поучения» и «примера».** К «поучениям» относятся пословицы, поговорки, присказки и сказки, формировавшие у ребенка уважение к труду и негативное отношение к лени. В качестве «примера» правомерно рассматривать игры, имитирующие какие-либо виды реальной хозяйственной деятельности. К пяти - шестилетнему возрасту ребенок осваивал работы, связанные с самообслуживанием. Далее начиналось последовательное вовлечение детей в трудовые процессы, приобщавшие к ремеслам. При этом наряду с воспитательной ролью семьи возрастала роль коллектива. «Пример» превращался в систематическое обучение, а к нему добавлялось влияние общественного мнения.

Специфической чертой трудового воспитания являлось, во-первых, обязательное участие детей и подростков, с учетом их возраста и пола, во всех видах хозяйственной деятельности, а во-вторых, постоянный характер трудовых обязанностей, по традиции закрепляемых за каждым ребенком. Например, уже с трех—пяти лет детям поручали следить за младшими братьями и сестрами, пасти гусей, собирать картошку, выкопанную взрослыми. В шесть лет мальчик — подпасок, а в семь—двенадцать — пастух. Девочки осваивали основные домашние работы: с семи-восьми лет начинали ухаживать за птицей и скотом, готовить еду на всю семью, дергать расстилать лен, чесать шерсть, прясть, ткать, вышивать. В результате к четырнадцати-пятнадцати годам подростки выполняли всехозяйственные работы. Так, благодаря повседневному труду, постижению морально-этических норм дети с раннего возраста приобщались к ценностям культуры своего народа.

На занятиях с детьми мы целенаправленно используем неписанные «методические приемы» народной педагогики, например, знакомим ребят со сказками. Их дети слушают охотно и с неослабевающим интересом, так как интрига понятна, а добро и справедливость всегда торжествуют. Поэтому именно через сказку, а не скучными назиданиями народная педагогика доводила до сознания ребенка нравственные законы трудового народа, к какому бы этносу он ни принадлежал.

Одним из механизмов роста личности является идентификация себя с нравственно значимым другим, и, знакомя детей на занятиях с фольклором, со свидетельствами прошлых эпох — документами, подлинными предметами старины, — мы тем самым помогаем ребятам усвоить лучшее из опыта, в течение веков накопленного нашими предками. Тем самым мы расставляем эстетические и нравственные ориентиры на пути подрастающего поколения, во многом в нашей жизни утраченные.

В работе с детьми сотрудники РЭМ активно используют и давно забытые игры. В прошлом в процессе игры дети приобретали ценные для жизни качества. Например, игры детей земледельческих народов проводились в основном на лугу, за околицей, на улице — на ровной местности — и отличались плавными, размашистыми движениями («Городки», «Лапта»). Так подготавливались к труду мужчины-сеятели. Игры детей горных народов были направлены на развитие устойчивости, равновесия. Эти навыки необходимы для ходьбы по горным тропам, пастьбы скота в юрах и т.д.

По народной традиции, на праздниках или свадьбах никогда не было зрителей — все были участниками. Роли разучивались детьми и молодежью во время зимних посиделок. Современных детей тоже очень привлекают ролевые игры, поэтому момент театрализации мы активно используем в нашей работе. Увлеченность игрой, самоотдача действующих лиц говорят о том, что эта форма работы отвечает психологии ребенка и задачам занятия — знакомство с народным бытом и религиозными воззрениями через игру.

Учитывая прикладной характер народной педагогики, для приобщения детей к традиционным ремеслам в 1994 году была организована «Школа ремесел». Здесь органично сочетаются мощный образовательно-воспитательный потенциал этнографических памятников, представленных в экспозициях музея, и практические занятия, во время которых дети получают первые трудовые навыки, знакомятся с техникой изготовления изделий из природных материалов, своими руками могут изготовить сувенир, аналогичный некоторым экспонатам. Эти занятия способствуют развитию интеллектуальных, физико-моторных, эмоциональных качеств ребенка, а также играют огромную роль в его личностном развитии, главное же — помогают приобщить к культурному наследию нашего народа.

Накопленный опыт работы с детьми РЭМ активно пропагандирует, взаимодействуя с образовательно-воспитательными учреждениями.

Работники музея стремятся сделать своими помощниками педагогов детских садов, студентов педагогических колледжей и вузов. Для них созданы музейно-образовательные программы «Традиционные ремесла» и «Традиционный мир русского народа», которые включают курс лекций, практических и методических занятий, помогают педагогу раскрыть перед ребенком целостную и гармоничную картину мира, определить нравственные ориентиры.

Специфические особенности деятельности детского музея

На основе анализа отечественного и зарубежного опыта, рассмотренного выше, дадим обобщение суждений о специфике деятельности детского музея в пространстве музея взрослого, которая раскрывается в содержании решаемых им педагогических задач, принципах функционирования и формах работы.

Специфика детского музея определяется:

- профильной направленностью коллекций взрослого музея;
- особенностями среды конкретного музея и степенью ее включенности в городское социокультурное пространство;
- уровнем взаимодействия детского музея с основными музейными службами;
- уровнем взаимодействия с образовательными учреждениями города и региона;
- обеспечением музея профессиональными кадрами.

В условиях художественного музея, роль которого особенно велика в эстетическом развитии и художественном воспитании ребенка, эта специфика дополняется:

- мерою включения музея в современный художественный процесс;
- условиями и возможностями развития творческого потенциала ребенка на основе диалога с произведением искусства и материально-художественной деятельностью;
- взаимодействием детского творчества и «взрослого» искусства.

Педагогические задачи детского музея заключаются в:

- развитию и формировании визуальной грамотности и мышления;
- постижении языка музейного памятника;
- освоении — через игру, иные педагогические приемы и формы, а также современные видеокomпьютерные технологии — специфики изобразительного искусства во всей глубине и многомерности его содержания;
- полихудожественном развитии ребенка через различные формы студийно-кружковой работы;
- развитию межличностной коммуникации на основе профильного музейного материала и музейной среды.

Принципы функционирования детского музея

- наглядность;
- интерактивность и полифункциональность музейного пространства;
- психологическая комфортность и безопасность деятельности в этом пространстве;
- обеспечение необходимых условий для занятий детей материально-художественной деятельностью;
- презентация результатов такой деятельности; исследование этих результатов.

Формы работы детского музея:

- студии и кружки;

- выставки;
- фестивали, конкурсы и праздники;
- издание информационных, научных и методических материалов;
- фонд детского творчества и художественно-педагогический архив.

В завершение разговора по данной теме вновь обратим внимание на следующее:

- Образовательная деятельность музея отражает происходящие в обществе социально-политические и экономические процессы.
- Развитие образовательной деятельности музея инициируется реформами в области образования.
- Идеи наглядного обучения обусловили рождение школьных, педагогических и детских музеев.
- Развитие образовательной деятельности естественнонаучных музеев определяется ориентацией на формирование у посетителя комплекса знаний в профильной им научной сфере или навыков в практической деятельности.
- Развитие образовательной деятельности художественных музеев определяется спецификой изобразительного искусства и связано с профессиональным обучением и общим художественным образованием, а также эстетическим воспитанием.
- Развитие педагогических, школьных и детских музеев связано преимущественно с частной педагогической инициативой работников системы образования.

Музейная педагогика в художественно – эстетическом образовании дошкольников

Дошкольники являются самыми маленькими посетителями художественного музея. В возрасте от 3 до 6 лет складываются начала личности и во многом определяется характер ее дальнейшего формирования. Поэтому необходимо особое внимание к методическим аспектам музейно-педагогической работы с маленькими детьми.

В указанном выше возрастном периоде расширяется и углубляется восприятие окружающего мира, память и мышление имеют наглядно-образный характер, развивается воображение. К 5—6 годам некоторые психические процессы становятся более произвольными в плане возможностей управления ими, хотя непроизвольность и в этом возрасте является их основной характеристикой. Внимание становится более устойчивым и длительным, в известных пределах развивается способность организовывать и планировать свою деятельность. Для детей этого возраста характерна тяга к словесному общению со сверстниками и в большой степени — со взрослыми. У них высокая зрительная активность: они любят рассматривать визуальные объекты, замечают многие их характерные признаки и задают множество вопросов по поводу формы, цвета, фактуры последних, что свидетельствует о наличии у них психологической готовности к посещению художественного музея и работе на его экспозиции.

Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, содержание и характер которой постепенно меняются. Так, если у малыша в возрасте 1—3 лет игра имеет характер простого манипулирования предметами, то в 4—5-летнем возрасте она приобретает сюжетно-ролевую форму, способствующую процессу социализации ребенка. Подражая взрослым, он воспроизводит в игре знакомые ему жизненные ситуации на элементарном уровне и тем самым приобретает опыт деятельности в них на доступном ему уровне. Важно помнить о том, что в процессе игры активизируются психические качества, необходимые для художественного развития ребенка. Речь идет о творческом воображении, фантазии, а также способности через мимику, пластику и речевую интонацию выразить характер ролевого образа. Сюжетно-ролевая игра способствует также формированию коммуникативных навыков, приобретению опыта взаимоотношений с другими людьми. Немаловажное значение имеет и тот факт, что специфика художественного развития детей-дошкольников заключается в их большей ориентированности на собственное изобразительное творчество, чем на восприятие искусства. Значительную часть времени ребенок проводит в занятиях лепкой, рисованием, элементарным конструированием, что развивает его мышление, творческое воображение, сенсорные способности. Изобразительная деятельность становится одним из эффективных путей освоения ребенком окружающего мира и подготавливает к реальному взаимодействию с ним в будущем.

Рисунки детей-дошкольников отличаются яркой образностью, декоративностью и силой цвета, выразительностью линии, силуэта, композиционной цельностью. По своей стилистике (выразительность контура, цветового пятна) они близки архаическим формам искусства. Очевидно, что и детское восприятие художественных произведений на экспозиции во многом соответствует этим особенностям изобразительного творчества. Так, дошкольники младшей группы воспринимают изображение на уровне узнавания. Опознание крупных и ярких, полностью видимых в картине предметов доставляет ребенку удовольствие. Главное на этой ступени восприятия ребенка — понимание им существования не только объективно-физических качеств предмета, но и выраженного в нем образа — изображения, являющегося заместителем реального объекта, «узнаваемого» в системе пятен, линий и форм на картинной плоскости или в объемной скульптурной форме.

На экспозиции народного искусства ребенка также привлекает процесс узнавания знакомых предметов быта. Его радует их не обычная форма, яркий цвет, образно-пластическое решение предметов, а также наличие в них украшений в виде орнаментальной росписи, рельефа или "изобразительной детали (птичка, лошадка и проч.).

У дошкольников средней возрастной группы в процессе зрительного восприятия начинает активно осуществляться познавательная деятельность: ребенок самостоятельно или с взрослых уже способен сделать акцент на выделении значимых признаков, по которым опознается объект. Таким

признаком на музейной экспозиции могут быть форма, размер, цвет, материал, наиболее значимые детали, свойственные отдельным предметам или персонажам и героям картин.

Дошкольники 5—6 лет уже способны эмоционально переживать события и образы, запечатленные в произведениях искусства, — разумеется, в пределах их собственного, еще небольшого жизненного опыта.

В рисунках детей этой возрастной группы усложняется и разнообразится тематика и сюжеты, становится все более заметной личностная и эмоциональная оценка изображенного события или персонажа. На экспозиции музея их также начинают интересовать произведения с развернутым сюжетом и действием, поступки персонажей подвергаются эмоционально-нравственной оценке («плохой», «хороший», «злой», «добрый», «смелый», «трусливый», «честный», «лживый» и т. п.). Дети активно реагируют на цветовое решение картины. Так же, как и в их собственном творчестве, цвет они часто воспринимают как средство эмоционально-оценочной характеристики изображенного сюжета или персонажей картины.

Названные особенности восприятия и художественного творчества у детей дошкольного возраста определяют ряд методических принципов работы с ними в художественном музее:

- Посещения музея должны быть не чаще 3—4 раз в год с продолжительностью пребывания 45—50 минут каждое. Следует помнить, что основным видом деятельности дошкольника являются игра и собственное изобразительное творчество, в процессе которых ребенок этого возраста познает мир.

- Эффективность занятия зависит как от психологического контроля педагога за группой, так и от условий работы на экспозиции музея. Шум в зале, движение и разговоры посетителей, речь экскурсовода другой группы и т. п., что рассеивает внимание, приводит к быстрой утомляемости детей и значительно снижает качество усвоения материала занятия.

- Большое значение имеют тематика и специфика зрительного ряда занятий на экспозиции. Их темы должны определяться кругом жизненных интересов детей и соответствовать уровню понимания воспринимаемого материала. Это могут быть темы, связанные с отражением в искусстве жизни природы («Пейзаж»), чувств и характера человека («Портрет»), событий окружающей жизни (на доступном для детей уровне), красоты и разнообразия предметного мира («Натюрморт»). Зрительный ряд музейной экскурсии с дошкольниками нужно строить по принципу контраста (чередование различных видов, жанров, стилей, индивидуальных художественных манер и т. д.). Значительно облегчает восприятие памятника и снижает утомляемость детей использование метода сравнения.

- Методика экскурсионных занятий с дошкольниками ориентирована на развитие воображения, сенсорных способностей и эмоциональной сферы ребенка и в качестве попутной цели предполагает сообщение детям знаний об искусстве в доступном для них виде и объеме.

В процессе занятий большое значение имеет использование не вербальных и игровых методов обучения. Речь идет о самостоятельных рисунках и творческих заданиях, различного рода дидактических играх, развивающих упражнениях. Важно также соблюдать принципы наглядности и диалога, стремиться к выявлению индивидуальной активности и самостоятельности каждого ребенка, а так же формированию навыков общения и совместного обсуждения впечатлений (навыков коллективной работы).

В то же время дети рассматриваемого возраста во многом сохраняют **психологические качества старших дошкольников.** Так, им свойственна острота и свежесть восприятия, созерцательная любознательность. Они с живым любопытством и ярко выраженной эмоциональностью реагируют на окружающее. Вместе с тем их мышление, во многом продолжая сохранять наглядно-образный характер, уже начинает приобретать вербально-логические черты.

В процессе обучения у младших школьников совершенствуется воссоздающее воображение и развивается творческое, продуктивное. Они склонны к фантазированию и сочинительству, склонны комбинировать знакомые образы, сочиняя фантастические рассказы и сказки и создавая изображения, иллюстрирующие собственные фантазии. Внимание младших школьников имеет произвольный характер и отличается неустойчивостью. Поэтому в ходе обучения следует развивать произвольное внимание, прививать навыки, способствующие его концентрации, однако при этом сохранять увлекательность содержания и формы проведения экскурсии, поскольку это еще остается главной побудительной причиной интереса к искусству.

Знание педагогом-экскурсоводом возрастной специфики восприятия и изобразительного творчества поможет ему при построении зрительного ряда и выборе правильной методики обучения. Детей 6—8 лет увлекает сюжет, следуя за которым они вместе с героями «проживают» изображенное событие, стараясь вынести свою нравственную оценку. При этом однозначность оценок и деление персонажей по принципу положительных и отрицательных характеристик («плохие» и «хорошие») продолжает оставаться особенностью их восприятия. В то же время у них появляется способность переживать не только сюжет, но и внутреннюю атмосферу изображенного события, а также состояние природы в пейзаже или настроение в портрете, о которых они готовы судить и выражать свое отношение в словесной форме.

Дети 8—9 лет, усваивая некоторый минимум художественной информации и терминологии по искусству, уже способны сопоставлять и элементарно анализировать факты художественной жизни. Они оказываются в состоянии систематизировать материал занятий, что позволяет расширить тематику экскурсий.

В экскурсионной работе с детьми этого возраста, так же, как и в работе с дошкольниками, наиболее результативна диалоговая форма ведения экскурсии, широкое использование дидактических игр, развивающих

упражнений, творческих заданий. Можно сделать больший (в сравнении с дошкольниками) акцент на словесные формы выражения впечатлений от произведения, чем на изобразительную.

Итак, как же понимать смысл этого словосочетания **«Музейная педагогика»**. Сегодня это словосочетание знакомо практически всем, кто имеет отношение к воспитанию и образованию юного поколения. Но все же... Попытаемся дать определение этому понятию, поскольку каждый, кто работает с детьми, вкладывает в него свое содержание. Однако прежде уясним: почему музейная педагогика стала ныне так востребована? Ответ на вопрос очевиден. Время заставляет нас искать в музее партнера по решению задач, связанных с воспитанием и образованием детей.

Специалисты полагают, что потомки могут назвать наше время «эпохой позднего варварства». Действительно, примеров вандализма не счесть, а новоделы никогда не восполнят утраченного. **Более точно, чем сказал об этом Валентин Распутин, не скажешь:** «Я до сих пор не пойму, почему осквернение одной могилы мы называем вандализмом, а глумление над останками всего нашего рода-племени благоустройством. Беспамятство не прошло даром. Мы воспитали поколение людей, не восприимчивых к наследию, поколение, у которого отмер орган, позволяющий отличить временное от вечного...». Следовательно, чем раньше и легче, как бы невзначай, мы начнем приобщать детей к сфере культуры и высокого искусства (водить в музеи, играть в богатырей и рыцарей, переодеваться в Тезеев и Афродит, складывать мозаику по русским былинам и сказкам Пушкина), тем естественнее и органичнее у них будет вырабатываться «инстинкт культуры», своего рода шестое чувство, которое сделает картину, книгу, мелодию, памятник архитектуры естественной потребностью, а не скучной диковинкой, навязываемой наставником.

Другой негативный симптом нашего времени - «распалась связь времен». Разные поколения не просто не находят общего языка - они пребывают в состоянии глубокой конфронтации. Нравственные и культурные ценности одного поколения не находят понимания в другом. Проблема отцов и детей всегда остра, но в переломные периоды истории она приобретает особенно болезненный и агрессивный характер. И здесь обыкновенный предмет: письмо с фронта, старая фотография, потрепанная книга, изношенная перчатка, засушенный цветок, старая игрушка - может дать для взаимного понимания подчас больше, чем серьезная монография или величественный и многозначительный памятник.

Наше время постоянно сотрясается межэтническими конфликтами. Эта острая проблема затрагивает всех, особенно тех, кто живет в мегаполисах. Поэтому сегодня уже нельзя не учитывать, что дошкольные учреждения посещают дети разных национальностей, религиозных конфессий, говорящие на разных языках. Отсюда определенные сложности, отсюда и особые условия работы воспитателя и педагога.

И здесь на помощь приходит музейная педагогика. В музее и за его пределами на подлинном материале можно проследить общее и особенное в

разных культурах, совершить «путешествие» по земному шару, «заглянуть в гости» к разным народам. А верными попутчиками и проводниками станут национальные игры и праздники, народная кухня, костюмы, герои сказок и легенд, песни и танцы...

Если все это (то, что называется мудрыми словами «историко-культурное наследие») становится живым и настоящим, а значит, близким и понятным ребенку, то возникает реальная надежда на взаимное понимание, на уважение, на **толерантность**. При этом диалог культур может осуществляться как по вертикали (в глубь веков), так и по горизонтали (диалог с разными народами, населяющими планету сегодня). Вспоминаются слова великого отечественного философа, мыслителя Н.Н. Федорова, который называл музей «высшим учреждением единства», подчеркивал его «душеобразовательное» значение.

Наконец: к очевидному снижению роли гуманитарного начала в жизни человека, к обеднению его духовных, эмоциональных возможностей, атрофированию «инстинкта культуры» сегодня приводит глобальная рационализация почти всех сфер жизнедеятельности, наступление псевдоискусства, уходят истинные ценности. На смену приходят мимолетные, ложные, что не может не сказаться на формировании вкуса подрастающего поколения. Поговорка «О вкусах не спорят» весьма спорна: есть развитый и неразвитый вкус. Музей призван противопоставить массовой культуре культуру и искусство подлинное. Даже с самыми маленькими можно играть в «настоящее» и «ненастоящее», сопоставляя подлинное и китч. С помощью музейной педагогики можно вовремя воспитать в ребенке потребность в самостоятельном выборе настоящей культуры и умение это делать; помочь сориентироваться в сложном мире культуры, расширить знания и представление о мире и о самом себе, осознать себя наследником не только своей, но и других культур. **Важнейшей задачей музейной педагогики является создание условий для формирования потребности в общении с искусством, навыков такого общения и радости от него.**

Термин «музейная педагогика» пришел к нам из Германии, где он появился на рубеже XIX-XX вв. С этого времени музей начал осознаваться как учреждение, одной из главных функций которого стала образовательно-воспитательная. Важно отметить, что центральное место в музейно-образовательной деятельности отводилось учителю, воспитателю, педагогу как участнику и организатору музейно-педагогического процесса. Эта тенденция, успешно развиваемая и в России в 20-30-х годах XX столетия, к сожалению, на сегодняшний день практически утрачена.

Обратимся к определениям сути понятия **музейная педагогика** - это **научно - практическая дисциплина на стыке музееведения, педагогики и психологии, рассматривающая музей как образовательную систему и направленная на оптимизацию взаимодействия музея и посетителя. Исходя из этого, предметом музейной педагогики является музейная коммуникация. Однако на сегодняшний день существует несколько**

подходов к этому новому педагогическому направлению. Одни утверждают: музейная педагогика - это область научно-практической деятельности современного музея, ориентированная на передачу культурного (художественного) опыта через педагогический процесс, организуемый в условиях музейной среды. **Другие усматривают в данном понятии** неоправданное сужение возможностей музейно-педагогической деятельности и отводят ему иную роль в образовательно-воспитательном процессе. **Под музейной педагогикой в этом случае понимается предметная среда окружающего мира, обладающая глубокими историко-культурными смыслами, где начинает играть роль Учителя и Воспитателя.** Задача дошкольного педагога заключается в том, чтобы научить ребенка распознавать эти скрытые в предметах смыслы. Иными словами, речь идет об «омузеивании» образования или об «образовании культурой». Решившись на этот шаг, необходимо осознать и сформулировать свои ближайшие задачи, к решению которых мы призовем музейную педагогику. **А задачи эти следующие:**

- учить ребенка видеть историко - культурный контекст окружающих вещей, и оценивать его с точки зрения развития и теории и культуры;
- формировать понимание взаимосвязь исторических эпох и своей причастности к иному времени, другой культуре посредством общения с памятниками истории и культуры;
- формировать способность воссозданию образа соответствующей эпох на основе общения с культурным наследием, т.е. к художественному восприятию действительности;
- формировать устойчивую по принципам музейной педагогики: предметность, наглядность, эмоциональность, интерактивность. Предметный и наглядный метод обучения предполагает в качестве основного фактора воздействия предмет который наделяется ролью главного действующего лица. На первый план выдвигается задача помочь ребенку увидеть «музей» вокруг себя, т.е. раскрыть перед ним историко-культурный контекст обыкновенных вещей, окружающих его в повседневной жизни, научить самостоятельно анализировать, сопоставлять, делать выводы.

Молчаливые предметы начинают неторопливый «разговор», в ходе которого маленькие исследователи делают для себя неожиданные открытия. Оказывается, обычные ручка и тетрадь, стол и шкаф, башмак и шляпа, яблоко и манная каша умеют «говорить» и могут поведать необыкновенные истории о себе, людях, об исторических и мифологических событиях, фактах. Надо только уметь прислушаться, всмотреться, услышать и понять их «тихую жизнь». Предметы появляются из «музейного саквояжа», «волшебного сундука», «бабушкиной шкатулки» и переносят путешественников в разные времена. Так, обычное яблоко может поведать легенду о трех древнегреческих богинях, между которыми разгорелся нешуточный спор за звание «прекраснейшая». Стул может препроводить в Древний Египет, где он был в особом почете, или в средневековый замок на рыцарский турнир, или на прием к русскому царю (тогда он превратится в трон) и т.д. Но попасть в иные

времена можно лишь в том случае, если ты знаешь и соблюдаешь их нравы и обычаи. А потому необходимо облачиться в соответствующую одежду, запастись «правильной» едой, изготовить соответствующие предметы. Это большая работа, которая ведется в течение долгого времени. Результатом подобных занятий могут быть рисунок, поделки из глины, пластилина, бумаги и т.д. Многократное обращение к музейным экспозициям обеспечивает историческую достоверность создаваемых историко-культурных «реалий». С конкретным образом времени ребенку легче, органичнее ориентироваться в лабиринте истории. При этом важно, что «музейный саквояж» появляется и постоянно пополняется не только у педагога, но и у ребенка.

Отметим: каждый предмет, выступающий в роли актера, рассказчика, не только можно, но и необходимо трогать и изучать, используя по возможности все органы чувств. Напомним главный принцип музейной педагогики: в сознании, душе, памяти навсегда остается только то, что пропущено через сердце и руки. Неслучаен девиз многих зарубежных детских музеев: «Пожалуйста, трогайте!», а их эмблема - открытая детская ладошка.

Итогом занятий-путешествий, бесед-путешествий в прошлое может стать заключительная экскурсия в музей. Но экскурсия необычная. Дети уже так хорошо ориентируются в культурном пространстве эпохи, что вполне готовы сами выступить в роли проводников в «свою» культуру и эпоху. Вот и получается, что участники экскурсии как бы невзначай поменялись местами: педагог выступает в роли землянина XXI в., заброшенного машиной времени в далекое прошлое, а воспитанники превращаются в жителей нашей планеты. Приведенная методика апробирована на занятиях автора с дошкольниками в детской культурологической студии «Академия» при Российской академии художеств, а также на уроках «Музей и культура» с младшими школьниками в московской школе № 199. **Методологической базой являются музейно-образовательные программы «Предметный мир культуры», «Музей и культура», «Окружающий мир и музей» для дошкольников и младших школьников.**

Посещение музеев разного профиля с целью формирования у дошкольников навыков самостоятельного рассматривания экспонатов, творческого воображения, целостного представления о мире и культуре обязательно. **Однако, согласно принципам музейной педагогики, малышам противопоказаны традиционные формы работы музеев - монологические экскурсии.** Их заменяют музейные занятия с элементами игры, творческими заданиями, в которых требуется найти «спрятанный» предмет, дорисовать отсутствующие на картинке фрагменты, собрать близкие по смыслу объекты, восстановить интерьер, одеть героя и др. Только тогда, когда ребенок находится в творческом поиске, в процессе игры, встреча с культурой (с музеем) может стать радостью, незабываемым фактом в его еще такой короткой биографии.

Еще один важный момент, который, как правило, упускают педагоги. Прежде чем «погружать» ребенка в мир культуры, искусства, необходимо договориться о едином, понятном языке, т.е. о значении ос-

новых понятий, которые будут неизбежно возникать на его пути. В музее, да и на занятиях в детском саду, ребенок то и дело слышит незнакомые слова, такие, как «музей», «время», «предмет», «памятник», «культура», «народ» и т.д. Пока значение этих слов непонятно, все, что с ними связано, тоже остается за пределами сознания. Поэтому первые вводные занятия любого культурологического курса (как и всякого другого) должны быть посвящены разъяснению языковых «загадок».

Естественно, даже самые сложные понятия толкуются в игровой, занимательной форме. В ходе занятий создается понятийный словарь: дети не пишут, а зарисовывают сложные понятия в виде пиктограмм (рисунков).

Кроме того, неоценимую помощь в нравственно-патриотическом воспитании может оказать музейная педагогика, способствующая становлению творческой личности ребенка. С точки зрения музейной педагогики «подлинная встреча» с культурным наследием помогает раскрыть интеллектуальные и творческие способности личности, сформировать суждения и оценки.

Организация музея в ДОУ

- **Музей народного быта «Русская изба».** Переступив порог музея, дети оказываются в другом времени. Музей дает представление о жизни русичей - славян, их семейном укладе, одежде, предметах быта. Дети узнают о народных промыслах Руси, знакомятся с художественным и речевым творчеством народа (малые фольклорные формы, перевертыши, былины, и т.д.), начинают понимать и любить его; получают знания о культуре русских праздников (ярмарке, Масленице, Святках), песенном и танцевальном творчестве, народных музыкальных инструментах.

- **Студия изобразительного искусства.** В ней дети имеют возможность получить изобразительные навыки и умение рисовать предметы народных промыслов, знакомиться с декоративно-прикладным искусством народов России, с творчеством русских художников.

- **Экологическая зона «Мы — друзья природы».** Цель экологической зоны — формирование у детей осознанного и бережного отношения к тем объектам природы, которые находятся рядом с ними. Занятия, проводимые в этой зоне, дают детям знания о природе, вызывают интерес к ее явлениям, воспитывают понимание всего живого и желание сохранить его.

В эколого-эстетическом воспитании детей участвуют не только педагоги, но и весь персонал в тесном взаимодействии с семьей и школой.

- **Комната боевой славы.** В ней представлены боевое обмундирование, экипировки, головные уборы разных родов войск, вещи, принадлежавшие участникам ВОВ, которые прошли весь фронтовой путь, карты полетов Героя Советского Союза О.А. Константинова, боевые ордена и медали, письма солдат с фронта.

Можно поздравлять ветеранов с Днем Победы. К детям приходят гости — участники боевых действий, партизанского движения, трудового фронта,

почетные жители города. Воспитанники готовят праздничный концерт, дарят цветы и сделанные своими руками открытки.

Быть патриотом — значит принимать близко к сердцу интересы своей страны, чувствовать себя ответственным за все, что в ней происходит. Отношение к родной стране, ее культуре, истории, языку, природе передается от родителей к детям.

Работа по нравственно-патриотическому воспитанию через музейную педагогику проводится в тесном сотрудничестве с родителями. Они принимали активное участие в оснащении музея «Русская изба», изостудии, Комнаты боевой славы.

Рассматривая музей в ДООУ как центр музейно-образовательной работы, можно констатировать, что он является уникальной точкой преломления культуры и образования, поэтому «музейность» обретает новое качество:

- приоритетность регионального культурного наследия. Подбирается материал о родном городе и крае, включающий как сведения об историческом прошлом, так и его современном облике. Содержание может быть отражено в фотографиях, макетах, альбомах и специальной литературе (художественной, справочно-информационной, детской).

- интегративность знаний. Устанавливаются взаимосвязи в природном и социальном окружении. Подбирается материал о природе родного края, взаимосвязи особенностей ландшафта и деятельности человека. Реализация этого условия обеспечивает у детей целостность картины мира.

- удовлетворение потребностей в познании родного края. Может быть представлена панорама родного города и карта области.

- диалогичность. Реализуются характерные и разноуровневые диалоги: культур, времен, ребенка с культурой прошлого и настоящего. Для этого могут быть оформлены уголок горницы, интерьер, изба и т.д., где размещаются предметы и элементы быта русского народа.

- развитие ребенка в деятельности. Целесообразно в музее отводить место для занятий разными видами художественно-творческой деятельности. Опора на эмоционально-чувственную сферу ребенка. Это должно осуществляться в музыкальной деятельности, для чего проводятся фольклорные праздники, театрализованные представления, вечера развлечений.

Каждый музей ДООУ, исходя из поставленных задач, педагогической целесообразности и характера имеющихся коллекций, определяет свой профиль и жанр.

Профили музея: краеведческий с широкой или конкретной тематикой, этнографический, естественно - научный, одного образа и т.д.

Жанры: музей-экспозиция, музей-лаборатория, музей-театр, музей-игротека, музей-мастерская (студия).

Музей-экспозиция. Представляет собой более или менее сложившийся комплекс предметов, малодоступных для активного использования. Экспозиционное пространство упорядочено и используется преимущественно

для проведения экскурсий, занятий по определенной тематике. Музейный материал задействован главным образом в качестве иллюстрации.

Музей-мастерская. Экспозиционное пространство выстраивается так, что в нем обязательно присутствуют уголки для творческой деятельности. Экспозиции могут быть рассредоточены по групповым комнатам. Это ограничивает включение музея в образовательную среду ДОУ.

Музей-лаборатория. Этот музей очень близок к музею-мастерской. Отличие состоит в характере коллекций, на основе которых музей осуществляет деятельность. Коллекции имеют естественно - научный профиль, часть их может быть размещена в групповых комнатах. Экспозиционное пространство включает исследовательские лаборатории и оборудование.

Музей-театр. Экспозиция, как правило, достаточно компактная и статичная, служит подспорьем для кружковой работы, проведения разнообразных форм организованной детской деятельности. Фонды могут быть представлены разными видами театра, театральными костюмами, музыкальными занятиями.

Музей-игротека. Это может быть музей игр и игрушек, в котором каждый экспонат можно потрогать руками, поиграть с ним. Составляющей деятельности такого музея является представление игрушек разных времен, ознакомление с их особенностями.

Жанры музеев ДОУ создают благоприятную среду для проявления самостоятельности, активности и инициативы каждым ребенком, а также для использования разных форм занятий.

1. Работа по созданию музея в ДОУ включает:

выбор профиля и жанра;

разработку тематической структуры экспозиций с учетом возрастных особенностей детей и жанра музея;

выделение изолированного помещения;

создание музейного актива.

Музей в ДОУ не статичен. В группах могут быть оформлены музейные уголки разной направленности, которые органично дополняют основные музейные экспозиции, вызывают интерес к посещению музея.

2. Для посещения музея важна предварительная подготовка ребенка, предусматривающая следующие условия:

при отборе экспонатов для музейной среды надо учитывать возможность каждого ребенка;

для рассматривания следует отбирать не более 3—4 предметов, так как ребенок усваивает информацию в первые 10—15 мин;

первую экскурсию в музей нужно планировать как обзорную, привлекая внимание детей к интерьеру или основным предметам, составляющим коллекцию в целом;

нужно постоянно знакомить с тем, как предметы попадают в музей, акцентируя внимание на их бережном хранении;

особое внимание следует уделять тем экспонатам, которые дети не могут увидеть в ближайшем окружении;

совместно с родителями нужно обсуждать организационные вопросы (правила поведения и культуру общения со сверстниками и взрослыми в музее).

Познавательная и практическая деятельность детей в музее может быть организована с помощью разных методов и приемов.

Наглядные — наблюдение, демонстрация экспозиций в целом и отдельных ее экспонатов, слайдов, иллюстраций и т.д.

Практические — опытническая деятельность, творческие задания, упражнения, моделирование, анкетирование и др.

Исследовательские — прогулки и экскурсии по городу и родному краю, позволяющие узнать новое о родных местах и поделиться увиденным друг с другом.

Игровые — дидактические игры, театрализованные представления, создание игровых ситуаций, введение элементов соревнования.

Словесные — рассказ педагога, беседа, чтение художественной литературы, вопросы к детям, пояснение, объяснение.

Опрос населения, анкетирование — получение информации, полезной для создания экспозиций и музейных занятий. Анкетирование помогает собрать сведения по различным вопросам, изучить мнения родителей и педагогов.

Встречи с интересными людьми — расширяют круг общения, включают в сферу интересов музея большее число людей, которые могут стать его друзьями.

Перспективным с точки зрения включения потенциала музея в воспитательно-образовательный процесс является **проектный метод**, при котором дети приобретают практические навыки и познавательные умения при выполнении усложняющихся заданий. Проекты могут быть индивидуальными, когда педагог взаимодействует с ребенком на творческой основе, и групповыми, когда педагог взаимодействует с коллективом детей, и каждый имеет определенное задание. В любом случае проектная деятельность направлена на активизацию развития детей, их творческой инициативы и умения самостоятельно добывать знания.

Работа музея в ДОУ может быть эффективной только при условии активного привлечения к ней родителей. Экскурсии, совместные праздники и викторины, проведенные в музее, создают у детей сильную мотивацию к познанию, создавая эмоциональный фон, на котором достаточно сложные сведения усваиваются легко и непринужденно. Совместный подбор экспонатов, оформление экспозиций способствуют стимулированию познавательной активности детей, вызывают интерес и желание узнать как можно больше.

Одно из главных условий, обеспечивающих деятельность музея в ДОУ, — квалификация работающих в нем специалистов, которые должны обладать особой универсальностью.

Знание и практическое владение основами дошкольной педагогики должны сочетаться с ориентацией в области музейного дела и включать следующие аспекты:

- комплектование, хранение и изучение музейных фондов;
- экспозиционную деятельность;
- музейную педагогику: организацию музейных занятий, работу с детской аудиторией.

Учет и правильное хранение экспонатов — важная функция педагогов, работающих в музее ДООУ.

Важно помнить:

- экспонаты в музее должны соответствовать возрастным возможностям детей и особенностям их восприятия;
- при создании экспозиций не следует применять канцелярские кнопки, клей, булавки;
- для обеспечения сохранности экспонаты в музее целесообразно размещать по принципу открытости — закрытости.

Гражданско-патриотическое воспитание детей необходимо начинать в дошкольном детстве — важнейшем периоде становления личности человека. Чтобы у детей создавались целостность впечатлений и система знаний, необходимо разработать план построения музейных экспозиций, группировку экспонатов, наработать теоретический материал, так как иначе музей не будет нести присущей ему нагрузки. Интеграция в воспитательно-образовательный процесс придает музею более высокий статус, он становится важной составляющей жизни ДООУ и импульсом для социализации ребенка в атмосфере творчества.

По нашему мнению, многие проблемы можно снять, если экскурсии будет проводить сам воспитатель. Дети знают и любят его, доверяют ему, понимают с полуслова, принимают его требования. Знают, что воспитатель всегда рассказывает что-то интересное, и готовы внимательно его слушать. И наконец, у воспитателя есть возможность проверить, как ребенок усвоил материал. Однако если воспитатель решает проводить экскурсию, возникают другие трудности. **Прежде всего его недостаточная подготовленность к такой роли.**

Вместе с тем сотрудники некоторых музеев, которые привыкли работать со школьниками, пытаются использовать этот опыт, проводя экскурсии для дошкольников. При этом они не учитывают того, что маленький ребенок не способен концентрировать свое внимание на одном, даже самом уникальном экспонате более трех—четырёх минут.

К сказанному необходимо добавить следующее. **Важно, чтобы ребенок пришел в музей с некоторым запасом знаний по той теме, о которой пойдет речь на экскурсии,** чтобы все его внимание было обращено на рассматривание экспонатов и на получение эстетического удовольствия. Только так ребенок может приобрести полезную привычку приходить в любой музей с определенным багажом знаний.

Итак, чтобы решить эти проблемы, необходимо прежде всего повышать культурный уровень самого воспитателя. Только при соответствующей подготовке он сможет проводить занятия и экскурсии в залах музея. Кроме того, перед посещением ребенка необходимо подготовить к восприятию намеченной темы, дать ему хотя бы минимум знаний. При выполнении этих условий как показывает наш опыт, ребенок принимает полноценное участие в экскурсии, живо реагирует на все увиденное услышанное, задает вопросы и отвечает на вопросы педагога.

Подготовка детей к посещению музеев

Эта работа идет в нескольких направлениях.

Культура поведения в общественных местах.

- Воспитание общей культуры поведения. Манера общения в стенах детского сада.
- Навыки поведения в общественных местах (транспорт, улица, гардероб, музей).
- Навыки поведения в ходе экскурсии, Первые экскурсии по городу. Моделирование экскурсии в «домашнем музее».
- Экскурсии в музеи. Подготовка к восприятию) мира музея.
- Путешествия и путешественники.
- Ученые.
- Музейные профессии. Формирование готовности к восприятию произведений искусства.
- Знакомство с материалами, из которых создаются произведения искусства (камень, металл, дерево, ткани и др.).
- Виды искусства и жанры живописи.
- Виды прикладного искусства.
- Знакомство со средствами изобразительного материала (цвет, линия, композиция и др.).
- Занятия по изобразительному искусству.
- Занятия со слайдами.
- Первое знакомство с произведениями искусства вне стен музея.

Культура поведения в общественных местах

Каждый педагог знает, как непросто воспитать культуру поведения в общественных местах. Эту задачу невозможно решить «наскоком», за ограниченный период времени. Первым делом необходимо обратить внимание на манеру, правила общения в стенах детского сада, которые касаются всех — и взрослых, и детей.

Когда ребенок впервые переступает порог детского сада, ему приходится привыкать к тому, что надо быть вежливым, улыбаться, спокойно разговаривать. На первых порах это дается ему нелегко. Необходимость соблюдения правил культурного поведения приходит быстро. Если дети в течение всего пребывания в детском саду видят, что к ним относятся вежливо и доброжелательно, если и от них требуют того же, они через

непродолжительное время будут воспринимать подобную манеру общения как норму.

На воспитание культуры поведения направлены и занятия, посвященные особенностям общения, характерным для разных культурных эпох. Играя в древних греков, средневековых рыцарей и прекрасных дам, в светское общество пушкинского времени, дети стараются держать себя соответственно традициям времени. Играть интересно и после занятия либо «греки» и «египтяне» или «русские богатыри» и «русские красавицы» продолжают жить в образе. **Хорошим подспорьем в работе по воспитанию культуры поведения в общественных местах может стать приглашение в детский сад небольших театральных коллективов.** Это дает возможность каждому ребенку научиться вести себя в обществе, почувствовать общее настроение, проявить умение спокойно войти в зал, найти свое место, слушать, воспринимать, эмоционально реагировать, обязательно поблагодарить актеров в конце представления. Планомерная работа по воспитанию культуры поведения дает результаты - дети без особого труда усваивают информацию о том, как вести себя в музее, в транспорте и других общественных местах. Проверкой навыков служат пешеходные экскурсии по городу. Первую экскурсию надо проводить на улице. Это помогает совершить плавный переход от привычной для детей ситуации прогулки с воспитателем к новой для них форме образовательного процесса - экскурсии и знакомству с произведениями архитектуры или скульптуры. Экскурсия на улице покажет педагогу, в какой степени дети научились вести себя, над какими навыками поведения еще надо поработать. Первые пешеходные экскурсии — это не только практические занятия по знакомству с родным городом, но и возможность проанализировать готовность детей к более ответственному мероприятию - посещению музея.

Закрепить приобретенные навыки поможет и экскурсия в «домашний музей». Любое помещение детского сада (игровая комната, зал для музыкальных занятий, изостудия) с помощью репродукций, предметов прикладного искусства, мелкой пластики можно превратить в «домашний музей». При этом придется использовать собственную фантазию и домашние запасы. Хорошо, если со временем образуется своеобразный «музейный» фонд, который будет использоваться в самых разных видах деятельности.

В «домашнем музее» мы проводим настоящие экскурсии. Перед первой из них надо создать ситуацию радостного ожидания, предупредив детей, что их ждет новая интересная игра. В процессе игры надо учить детей осторожно идти по залу, не размахивая руками, не задевая экспонаты, которые могут упасть и разбиться. При остановке возле экспоната дети должны встать полукругом, убрав руки за спину. Самых маленьких надо пропустить вперед. Следует объяснить, что экспонаты нельзя трогать руками. Все эти нехитрые правила дошкольники должны усвоить до экскурсии в настоящий музей.

Для воспитателя «игра в экскурсию» не менее важна, чем для воспитанников: это отработка навыков ведения экскурсии, проверка своих возможностей. В дальнейшем подобное посещение «домашнего музея»

должно войти в традицию. Кроме того, «моделирование» экскурсии - это еще один вариант проведения занятия по определенной теме.

Подготовка к восприятию мира музея

Она включает сведения, которые позволяют понять, что такое музей, для чего он существует, люди каких профессий работают в музеях. Информацию подобного рода педагог может найти в разных разделах нашей программы.

Так, например, практически каждый раздел программы, посвященный той или иной культуре, включает тему путешествий. Мы рассказываем детям о том, на чем отправлялись в путешествия древние греки или египтяне, что нового и интересного они открыли и узнали. Рассказываем, как с течением времени что-то забывалось и европейцы, попав в Египет в конце XVIII в., уже не знали, кто строил пирамиды, не умели «расшифровывать» иероглифы, но ученые, особенно археологи, помогли им это сделать.

Формирование готовности к восприятию произведений искусства

Знакомство с материалами начинается уже в младшей группе. В фольклорной избе, например, дети в процессе игры запоминают, что из домашней утвари сделано из дерева, а что из глины или металла; постепенно усваивают, для чего можно использовать предметы, изготовленные из этих материалов. Учатся любоваться формой и отделкой предмета. Играя роль бабушки или папы, они приобретают навыки пользования предметами быта, о которых читали в сказках, привыкают к ним. Информация о материалах закрепляется на занятиях изобразительной деятельностью.

Надо показать детям стекло и хрусталь, фаянс и фарфор, дать возможность сравнить, найти черты сходства и различия. А потом, в музее, показать подлинные произведения искусства из этих материалов, научить видеть разные материалы в предметах мебели, в ювелирных украшениях, различать изображения уже знакомых предметов в натюрмортах и на портретах. Знания о материалах и их свойствах обязательно будут востребованы в экскурсиях по городу и в музее. Важно знакомить детей с деревом, гранитом, мрамором, поделочными камнями, глиной, фарфором, фаянсом, хрусталем, железом, серебром, золотом, бронзой, перламутром, костью.

Дети исследуют свойства материала определяя их цвет, а также, блестят предметы из этих материалов или каковы они на ощупь, как звучат; тяжелые они или легкие; тонут или нет в воде; горят в огне или нет и т.д.

В результате воспитанники учатся отличать один материал от другого; у них формируются устойчивые ассоциативные связи между материалом, назначением предмета (или произведения искусства), способами его пользования и т.д.

Занятия по знакомству с материалами и их свойствами организуют в течении всего года. Они должны быть связаны с произведениями искусства, которые будут показаны детям на экскурсиях.

Знакомить детей с видами и жанрами искусства надо постепенно, по принципу от простого к сложному. В младшей группе, рассматривая

иллюстративный материал, связанный с русской культурой, надо произносить слова: «портрет», «пейзаж», «натюрморт». Практика показывает, что дети усваивают их без труда.

В старшем возрасте детей ждут тематические экскурсии, на которых они знакомятся с подлинными произведения искусства различных видов и жанров.

Для освоения этих сведений можно использовать традиционные методы, на основе которых детей обычно знакомят с объединением разных предмет или живых существ в группы. Дети различают диких и домашних животных, птиц и насекомых, одежду и обувь, посуду и мебель. Те же принципы используются и при разговоре о видах и жанр искусства. Портреты бывают разные: погрудный, поясной, в полный рост; индивидуальный, парадный; групповой. Он может быть выполнен разными материалами (живописный, скульптурный, мозаичный). Т.е. с. различные произведен искусства объединяют в единый жанр по свойствам: портрет. А различные постройки - дома, дворцы, театры. Посуда, мебель, ковры - это разновидности декоративного, прикладного искусства. Целесообразно познакомить детей с понятием «ансамбль»: на экскурсиях дети узнают, что ансамбли существуют не только в архитектуре, но и в мебели, в ювелирных украшениях...

Уже в младшем возрасте необходимо использовать занятия со слайдами. Цель их заключается не только и не столько в знакомстве с произведениями искусства. Главное - научить детей концентрировать внимание и высказывать собственное мнение.

Когда дети находятся в затемненном помещении, с яркой картинкой на экране, возникает «эффект телевизора», привычный для них, и они, чувствуя себя свободно, не боятся обсуждать увиденное. Их не прерывают, не одергивают, говорить может каждый и говорить можно все. **Безусловно, для каждого возраста существуют свои задачи.** Малышей надо научить смотреть, их нужно «разговорить». Старшие уже умеют рассказывать о своих впечатлениях, с ними можно устроить настоящую дискуссию, при этом разговор об увиденном на слайдах постепенно переходит от внешнего облика персонажей к их внутреннему миру.

Занятия со слайдами дают детям возможность при встрече с произведением искусства оттолкнуться от собственного жизненного опыта. Так, например, кто-то видит на картине небо и облака, кто-то - птичек, а кто-то - лицо человека. Педагог, слушая высказывания детей, видит, как от занятия к занятию меняется их восприятие произведений искусства, отмечает, на что следует обратить внимание в других видах деятельности.

Умение смотреть, видеть и рассказывать о своих впечатлениях пригодится на занятиях и экскурсиях в музее и, что немаловажно, в дальнейшей школьной жизни, ведь при подготовке детей к школе важно научить их общаться с другими детьми и со взрослыми, сформировать умение высказывать свое мнение, выслушивать собеседников.

Не надо стремиться показать детям на слайдах те произведения, которые они потом увидят в музее. Вместе с тем эффект узнавания произведения искусства тоже следует использовать: он подчас дает удивительные результаты. Так, на стенах музыкального зала нашего детского сада висят различные репродукции, среди них - «Портрет камеристки» Рубенса. Дети видят его ежедневно. Во время одной из тематических экскурсий по Эрмитажу мы подошли к этой картине. Прозвучал вопрос: «Есть ли разница между репродукцией и подлинником?» Разницу заметили все, а один ребенок даже попытался объяснить. «Наша нарисованная, - сказал он, - а эта живая».

Для тех детей, кто по разным причинам не может часто посещать музеи, работа со слайдами приобретает особенно важное значение. Она практически заменяет экскурсию в музей, компенсирует недостаток общения детей с подлинниками произведений искусства.

Занятия по изобразительному искусству ведутся в каждом детском саду. Необходимо связывать их с конкретной задачей программы, заставить работать в том же направлении, т.е. способствовать формированию навыков восприятия произведений искусства.

Дети должны поработать с разными художественными материалами (масляные краски, акварель, гуашь, пастель, уголь и т.д.), исследовать и сравнивать их возможности. Замечено, что они более внимательно разглядывают масляную живопись или акварель, сами «попробовав» эти материалы на занятиях. Необходимо вместе с детьми выяснить, какую роль играют линия, пятно, цвет в создании настроения рисунка. Эти знания пригодятся в ходе экскурсии по музею.

На занятиях по изобразительному искусству можно рисовать костюмы той или иной эпохи, мастерить аксессуары для праздников, атрибуты персонажей, фрагменты декораций.

После экскурсии в музей дети обязательно отражают в рисунках собственные впечатления, еще раз переживают радость общения с музеем, выражая личное отношение к увиденному и услышанному.

2 РАЗДЕЛ

Организация детского творчества (на материале театрализованных игр)

Воспитательное значение театрализованных игр

Существуют различные виды детской игровой деятельности, одним из которых является театрализованная игра. Значение данного вида игр в воспитании и развитии детей дошкольного возраста велико. Они всесторонне обогащают опыт ребенка, активизируют его интерес к искусству, общению с ним, развивают способности.

По мнению Л. В. Артемовой, театрализованные игры различаются в зависимости от ведущих способов эмоциональной выразительности. Так, в театрализованных играх выделяют **режиссерские игры и игры-драматизации.**

К режиссерским играм в детском саду относятся настольный, теневой театр, театр на фланелеграфе. Тут ребенок или взрослый сам не является действующим лицом, он создает сцены, ведет роль игрушечного персонажа - объемного или плоскостного. Он действует за него, изображает его интонацией, мимикой. Пантомима ребенка ограничена. Ведь он действует неподвижной или малоподвижной фигурой, игрушкой.

Драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли, который при этом может использовать куклы бибабо или персонажи, надетые на пальцы. Ребенок или взрослый в этом случае играет сам, преимущественно используя свои средства выразительности - интонацию, мимику, пантомиму.

Разновидности режиссерских игр

Настольные театрализованные игры:

- настольный театр игрушек
- настольный театр картинок

Стеновые театрализованные игры:

- стенд-книжка
- фланелеграф
- теневой театр

Разновидности игр-драматизаций

- игры-драматизации с пальчиками
- игры-драматизации с куклами бибабо

Театрализованные игры всегда радуют, часто смешат детей, пользуются у них неизменной любовью. Дети видят окружающий мир через образы, краски, звуки. Малыши смеются, когда смеются персонажи, грустят, огорчаются вместе с ними, могут плакать над неудачами любимого героя, всегда готовы прийти к нему на помощь.

Тематика и содержание театрализованных игр имеют нравственную направленность, которая заключена в каждой сказке, литературном произведении и должна найти место в импровизированных постановках. Это дружба, отзывчивость, доброта, честность, смелость. Любимые герои часто становятся образцами для подражания. Ребенок начинает отождествлять себя

с полюбившимся образом. Способность к такой идентификации и позволяет через образы театрализованной игры оказывать влияние на детей.

Каждый образ, созданный ребенком, неповторим. В нем сливаются его характерные черты с особенностями личности малыша, его манерой держаться, выражать себя. Если они не совпадают, дети-зрители своими репликами подсказывают «артисту», как ему следует исполнять роль, чтобы еще больше походить на персонажа. Таким образом, ребенок незаметно для себя как бы присваивает положительные качества персонажа.

Образное, яркое изображение социальной действительности, явлений природы знакомит детей с окружающим миром во всем его многообразии. А умело поставленные вопросы побуждают их думать, анализировать довольно сложные ситуации, делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая сторона речи. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит малыша перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй, он начинает активно пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется.

Художественная выразительность образов, комичность персонажей усиливают впечатление от их высказываний, поступков, событий, в которых они участвуют.

Эстетическое влияние на детей оказывает выполненное со вкусом оформление спектакля. Активное участие ребят в подготовке атрибутов, декораций развивает их вкус, воспитывает чувство прекрасного. Эстетическое влияние театрализованных игр может быть и более глубоким: восхищение прекрасным и отвращение к негативному вызывают нравственно-эстетические переживания, которые, в свою очередь, создают соответствующее настроение, эмоциональный подъем, повышают жизненный тонус ребят. В этом смысле театрализованные игры приравниваются к подвижным играм, так как дети в них не столько зрители, сколько активные участники.

Исследователями А. Г. Гогоберидзе и С. Г. Машевской была предпринята попытка классификации игровых позиций, исходя из индивидуальных способностей и возможностей дошкольников. С опорой на предложенную классификацию разработаны следующие характеристики данных позиций в игре-драматизации:

- **«Ребенок-режиссер»** — имеет хорошо развитую память и воображение, это ребенок-эрудит, обладающий способностями быстро воспринимать литературный текст, переводить в игровой постановочный контекст. Он целеустремлен, обладает прогностическими, комбинаторными (включение в ход театрализованного действия стихов, песен и танцев, импровизированных миниатюр, комбинирование нескольких литературных сюжетов, героев) и организаторскими способностями (инициирует игру-драматизацию, распределяет роли, определяет «сцену» и сценографию в

соответствии с литературным сюжетом, руководит игрой-драматизацией, ее развитием, регламентирует деятельность всех остальных участников спектакля, доводит игру до конца).

- **«Ребенок- «актер»** — наделен коммуникативными способностями, легко включается в коллективную игру, процессы игрового взаимодействия, свободно владеет вербальными и невербальными средствами выразительности и передачи образа литературного героя, не испытывает трудности при исполнении роли, готов к импровизации, умеет быстро найти необходимые игровые атрибуты, помогающие точнее передать образ, эмоционален, чувствителен, имеет развитую способность самоконтроля (следует сюжетной линии, играет свою роль до конца).

- **«Ребенок- «зритель»** — обладает хорошо развитыми рефлексивными способностями, ему легче «участвовать в игре» со стороны. Он наблюдателен, обладает устойчивым вниманием, творчески сопереживает игре-драматизации, любит анализировать спектакль, процесс исполнения ролей детьми и развертывание сюжетной линии, обсуждать его и свои впечатления передает через доступные ему средства выразительности (рисунок, слово, игру).

- **«Ребенок- «декоратор»** — наделен способностями образной интерпретации литературной основы игры, которые проявляются в стремлении изобразить впечатления на бумаге. Он владеет художественно-изобразительными умениями, чувствует цвет, форму в передаче образа литературных героев, замысла произведения в целом, готов к художественному оформлению спектакля через создание соответствующих декораций, костюмов, игровых атрибутов и реквизита.

Становление компетентности ребенка в различных сферах художественной деятельности, готовности к игре-драматизации осуществляется в семье, при поддержке родителей и в педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения. В этой связи важнейшим условием становится позиция педагога, его отношение к игровой деятельности детей. Только личная заинтересованность и «включенность» педагога в процесс развития театрализованной деятельности дошкольников позволит ему учитывать и развивать индивидуальные возможности ребенка в игре-драматизации, а также создавать внешние условия, активизирующие потребность детей в игре-драматизации, условия, содействующие ее развитию.

Психолого-педагогические исследования свидетельствуют о том, что старшие дошкольники сохраняют положительное отношение к игре-драматизации, она остается интересной для них. Это связано с тем, что в этих играх расширяются возможности ребенка.

Методический аспект приобщения детей к различным видам театрализованных игр

Для того, чтобы приобщение детей к различным видам театрализованных игр имело ожидаемые результаты прежде всего необходима

правильная организация театрализованных игр. Основными ее требованиями являются:

- содержательность и разнообразие тематики;
- постоянное, ежедневное включение театрализованных игр во все формы организации педагогического процесса, что делает их такими же необходимыми для детей, как и сюжетно-ролевые игры;

- максимальная активность детей на всех этапах подготовки и проведения игр;

- сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми на всех этапах организации театрализованной игры. Последовательность и усложнение содержания тем и сюжетов, избранных для игр, определяются требованиями программы воспитания для каждой возрастной группы детского сада. Творческое развитие темы начинается с подготовки сценария игры по сюжету литературного произведения: сказки, рассказа, стихотворения. Далее предполагается импровизация детей на заданную или избранную ими тему;

- авторский текст очень важно сохранить полностью на стадии прослушивания его детьми. Ни в коем случае не искажайте его. Но учить текст с ребятами до начала игры не стоит, в результате получится спектакль, а не игра;

- чтение произведения до начала игры — требует обсуждения и уточнения. Прочитанное становится понятным, если оно достаточно хорошо иллюстрировано. С этой целью лучше всего показывать «живые» картинки на фланелеграфе или на столе, а можно использовать и театр игрушек или кукол бибабо. Так одновременно создаются зрительные образы, демонстрируются способы их эмоциональной выразительности и игры;

- вначале воспитателю-ведущему лучше самому читать текст, привлекая детей к проговариванию его отдельных фрагментов. В повторных играх активность ребят увеличивается по мере того, как они овладевают содержанием текста. Никогда не нужно требовать его буквального воспроизведения;

- из многообразия средств выразительности программа детского сада рекомендует следующие: в младшей группе формировать у детей простейшие образно-выразительные умения (например, имитировать характерные движения сказочных персонажей — животных); в средней группе - использовать художественно-образные выразительные средства - интонацию, мимику и пантомиму (жесты, позу, походку); и в старшей группе - совершенствовать художественно-образные исполнительские умения; в подготовительной к школе группе - развивать творческую самостоятельность в передаче образа, выразительность речевых действий;

- детям интереснее, когда они не только говорят, но и действуют, как герои сказок. Очень важно обращать их внимание на некоторые способы вождения персонажей и разрешить попробовать самим. Остальные также будут имитировать ролевые движения. Привлекать внимание детей нужно к лучшему исполнению. Десять минут таких упражнений удовлетворят желание

ребят участвовать в игре, доставят им радость. Кроме того, будут сформированы необходимые умения;

- в следующий раз можно предложить воспитанникам разыграть диалог двух персонажей: проговаривать слова и действовать за каждого. Это упражнение в интонировании диалога;

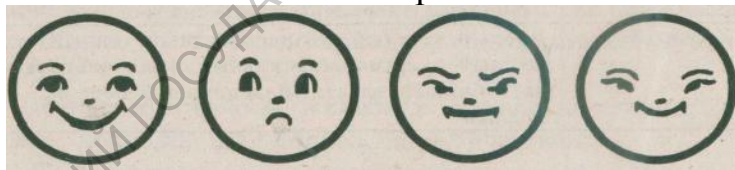
- дети хорошо чувствуют и повторяют интонации, построенные на контрастах. Например, как обращаются к месяцам падчерица и мачехина дочка; как разговаривают три медведя. Упражнение можно провести так: назвать сказку и предложить детям угадать, за какую девочку или за какого медведя говорил педагог. Далее они сами с помощью интонации загадывают друг другу подобные загадки;

- кроме того, необходимо выбрать четверостишие и прочитать его детям с разными интонациями, а потом попросить их повторить, а может, и найти новые варианты интонаций, например: удивленно, насмешливо, с недоумением, грустно, весело, с состраданием; произнести фразу, ставя ударение каждый раз на новом слове;

- в кругу детей можно посадить перед собой ребенка, дать ему в руки персонаж, себе взять другой и вести диалог, вовлекая в него своего партнера, так, чтобы вызвать у него интонации удивления, возражения, радостного изумления и др.;

- передать характер персонажа помогает музыка. Например, на музыкальных занятиях можно мелодией побуждать детей к имитации движений различных персонажей. Например, после слушания песни «Петушок» В. Витлина изобразить, как поет петушок, когда он заболел и когда выздоровел. Ритмичные удары в бубен показывают, как идет медведь, прыгают зайцы. Другие дети угадывают, какие движения соответствуют движениям медведя и зайцев. Вместе с музыкальным сопровождением можно имитировать движения резвящейся или усталой лошадки.

- при изготовлении кукол вместе с детьми очень важно учитывать психологические типы персонажей.

Психологические типы кукол — это характеры персонажей, например добрый, злой, грустный, хитрый.

Эти характерные качества можно выразить в мимике лица куклы, а также с помощью цвета ткани, из которой сшита одежда куклы, или цвета бумаги, из которой сделана сама кукла. Ниже приводится таблица психологического значения цветов. Пользуясь ею, можно подобрать цвет для выражения характерных качеств персонажа.

Именно цвет, как и выражение лица куклы, характеризует каждый персонаж в кукольном театре, где мало динамики. Поэтому цвет можно использовать не тот, который свойствен данному персонажу, а тот, который отразит его характер в спектакле. Например, слона, если он веселый, можно

сделать не серым, а красным, а зайца, если он хитрый, — оранжевым. Нужно учитывать также, что каждый цвет имеет еще и множество оттенков. Поэтому одежду сильного и смелого богатыря можно сделать красной, а наряд царя — пурпурным, ведь это цвет власти. Мудрому волшебнику подойдет темно-синий цвет, а доверчивому принцу — голубой. Зеленый цвет может быть и «веселым» (теплых оттенков), и «грустным» (холодных оттенков).

Особенности организации и проведения театра игрушек

Небольшие, но интересные сценки и несложные спектакли можно разыграть обыкновенными детскими игрушками.

Спектакли игрушек, несмотря на примитивность, большую простоту, не лишены театральности, и малыши, и дети старших групп смотрят их с большим интересом и удовольствием. И, пожалуй, это наиболее распространённый вид кукольного театра в детских садах.

Объясняется это тем, что театр игрушек наиболее прост по сравнению с другими видами кукольного театра и для показа его детям не требуется специальных кукол и сцены: игрушки есть в каждом детском саду, и воспитательницы без большой предварительной подготовки могут разыгрывать ими несложные сценки. Необходимо помнить только, что для показа спектаклей игрушками надо брать сценки, в которых содержание должно быть предельно просто, без трудных, невыполнимых для игрушек действий и движений. Оно должно быть таким, чтобы игрушки могли выполнить всё, что от них требуется по тексту.

Нельзя переоценивать возможностей игрушек и заставлять их делать больше, чем они могут. Игрушки имеют свои «игрушечные» возможности, очень небольшие, в смысле движений, действий и особенно переживаний. Игрушки не могут даже самостоятельно двигаться. Их передвигает руками воспитательница. Чтобы показать, что кукла-игрушка идёт, она передвигает её медленно; чтобы показать, что кукла-игрушка бежит — передвигает её быстро. Воспитательница поворачивает игрушку в разные стороны, укладывает в постель, заставляя прыгать и т. д. При этом очень часто она помогает игрушке другой, свободной рукой. Например, если Мишка сидит и должен встать, чтобы идти, воспитательница свободной рукой выпрямляет ему лапы. Если кукле надо передвинуть стул на другое место, педагог прикладывает её руку к спинке стула и свободной рукой двигает стул вместе с куклой. Зайка не может откинуть одеяло на кровати, чтобы лечь — это делает кукловод свободной рукой. Так воспитательница помогает игрушкам выполнять различные движения. И если они смогут выполнить всё, что от них требуется по тексту, дети поверят тому, что видят.

Нельзя при помощи игрушек разыгрывать сценки и пьески героического содержания: как бы хороша и любима ни была бы кукла в форме солдата или моряка, невозможно при её участии показывать ловкость и находчивость разведчика, подвиги храброго мореплавателя, удаль и ловкость всадника на лошади.

Подготовка к спектаклю

Для показа игрушками сценок или пьесок надо начинать с работы над текстом. Выбранный текст читается несколько раз, затем определяется характеристика действующих лиц, их взаимоотношения.

После того как разобран текст и определены образы, надо подумать, в какой манере говорить за каждого персонажа, о его походке и движениях. Для каждого персонажа желательно найти характерные особенности.

Текст обязательно заучивается наизусть, во время показа читать с листа, конечно, нельзя. При работе над текстом нужно учиться читать его внятно и выразительно.

Одновременно с работой над текстом надо подбирать игрушки. Для показа спектакля нужны игрушки-«актеры» и игрушки для оформления.

Игрушки-«актеры» не должны быть очень большие или очень маленькие: лучше всего использовать игрушки средней величины, т. е. 25—30 см. Разница в величине между игрушками может быть небольшая, но всё же девочка-кукла должна быть больше кошки, лиса больше зайца, медведь больше волка.

Желательно, чтобы игрушки-«актеры» были бы однофактурные, т. е. все мягкие, или все из папье-маше, или все резиновые.

Иногда при отсутствии какой-нибудь игрушки можно сделать замену, т. е. вместо зайки взять собачку, обезьянку и т. д.

Игрушки для оформления по размерам должны подходить к игрушкам-«актерам», чтобы кукла могла, например, лечь в кроватку, сесть на стул, покататься па автомобиле.

Все игрушки, используемые в спектакле, должны быть если не новые, то вполне исправные и чистые, чтобы на них было приятно смотреть. Костюмы игрушек перед спектаклем надо обновить или сшить новые.

Для спектакля могут понадобиться различные мелкие вещи: посуда, флажок, корзинки пр. Если их нет в детском саду, надо их сделать самим из картона, ваты, папье-маше.

Когда подобраны игрушки и закончена работа над текстом, воспитательница садится за стол, за которым будет происходить спектакль, и расставляет на нём оформление, т. е. те игрушки, те вещи, которые нужны для данного спектакля.

Игрушки для оформления спектакля расставляются на столе в зависимости от того, где будет происходить основное действие, с учётом мизансцен, т. е. откуда выходят игрушки-«актеры», куда они идут, где останавливаются, куда уходят. Оформление ставится так, чтобы оно не мешало игрушкам двигаться, чтобы оно не загоразивало их от детей. Желательно, чтобы основное действие происходило в центре стола, поэтому центр лучше оставлять свободным, а оформление по возможности расставлять по краям стола.

Игрушки, не участвующие с начала спектакля, педагог кладёт на детские стульчики, около себя, с обеих сторон так, чтобы они не были видны зрителям, и по очерёдности их выхода, т. е. те игрушки, которые

должны появиться на сцене раньше,— лежат ближе к кукловоду, а те, которые позднее,— дальше.

Если на сцене одновременно больше двух игрушек-«актёров», то одну из них надо куда-то посадить или прислонить. Иногда для этого надо специально что-то поставить или приспособить.

После того как сделаны все приготовления, воспитательница берет игрушку со стороны спины, чтобы ее пальцы по возможности были спрятаны под ручками игрушки, и выводит её на сцену—стол. Надо стараться, чтобы движения игрушек были выразительны и понятны детям. Если на сцене две игрушки разговаривают между собой, они должны быть обращены друг к другу лицом. При этом «говорящая» слегка двигается, т. е. немного наклоняется или покачивается. Когда игрушка перестает «говорить», она становится неподвижной, а вторая начинает «говорить» и слегка шевелится. Этот прием поможет детям различать, какая из игрушек «говорит» в данный момент. Чтобы увести игрушку со сцены, нужно довести ее до края стола, быстро опустить под стол и бесшумно положить на стул около себя.

Если в пьесе две картины, то по окончании первой воспитательница берёт ненужные игрушки, кладёт их на стулья около себя и ставит на стол другие. При появлении новых, незнакомых игрушек надо дать детям возможность их рассмотреть и не торопиться читать текст дальше.

Так продолжается репетиционная работа до тех пор, пока не будет достигнуто полное совпадение текста с движениями игрушек и общая слаженность в показе. Только тогда можно показывать спектакль детям.

Во время спектакля воспитательница должна следить за каждым своим движением. В кукольном, теневом и картонном театрах кукловоды спрятаны за ширмой или экраном и зрители их не видят. При показе спектакля игрушек воспитательнице необходимо сидеть открыто перед детьми, это обязывает её держать себя так, чтобы не привлекать к себе внимания детей. Для этого надо избегать ненужных движений, свободную руку не задерживать на столе и опускать её сразу вниз, под стол; спокойно держать голову, смотреть на игрушки, которые в данную минуту действуют; не надо играть самой, лицо должно быть совершенно спокойным. Если педагогу покажется трудным одному подготовиться к показу спектакля, необходимо начать работу не в одиночку, а вдвоём или коллективно.

Спектакль игрушек рассчитан на небольшое число детей: его показывают не в зале, на празднике, а в групповой комнате. Цель таких показов — развлечь и порадовать детей, сделать для них игрушку более интересной, помочь ребёнку внести разнообразие в игру, натолкнуть на новые возможности в игре.

После спектакля игрушек у детей, богаче становится фантазия и разнообразнее содержание игр.

Кроме того, музыка является неотъемлемой частью кукольного спектакля: она может быть в начале спектакля и служить фоном для его

отдельных эпизодов, подчёркивать ритмичность движений кукол. Редкий спектакль проходит без песен и плясок кукол, которые очень любят дети.

Особенности организации и проведения театра теней

Театр теней, или, как чаще говорят, теневой театр, — своеобразный вид кукольного театра. В нём играют не объёмные куклы, а плоские силуэты.

Зрители сидят перед экраном и видят на нём неподвижные тени, изображающие декорации и двигающиеся тени людей, животных и птиц.

Тени на экране получаются от света и силуэтов за экраном. Силуэты делаются большей частью в профиль, подчеркивающий характерность образа, который выявляется еще резче благодаря контрасту чёрной тени силуэта на ярко освещённом экране. Силуэтами управляют один или два человека, сидящие за экраном.

Показ теней сопровождается чтением рассказа, сказки, басни или стихотворения.

В теневом театре много своеобразного и условного: статичность силуэта, т. е. его неподвижность, невозможность изменить позу, положение, трудность поворота силуэта, отсутствие перспективы, глубины на экране и невозможность располагать силуэт за силуэтом.

Эти особенности имеют большое значение при выборе литературных произведений для показа в теневом театре.

Особенности теневого театра

Силуэт неизменно остаётся в той позе, в которой сделан, он может только передвигаться с места на место, не переступая ногами, останавливаться и продвигаться дальше. Сесть, нагнуться, взять что-нибудь рукой силуэт не может, поэтому в теневом театре можно показывать только такие литературные произведения, в которых силуэты проходят по экрану, останавливаются, говорят и уходят.

Если трудные для показа части литературного произведения имеют второстепенное значение, их можно прочитать без показа или заменить другим действием, более легким для силуэта, а иногда совсем пропустить. Но так можно поступать только в том случае, если это не повлияет на дальнейшее содержание и развитие сюжета.

Для расширения возможностей силуэтов пользуются подменными силуэтами, т. е. делают несколько силуэтов одного и того же персонажа в различных позах и положениях. Например, девочка с куклой уходит, т. е. скрывается за экраном, и через некоторое время на экране появляется силуэт девочки с коляской, в которой сидит завёрнутая кукла.

Чтобы нарушить статичность силуэта, пользуются также отдельными дополнительными частями силуэта. Например, чтобы показать, человека сидящего в кресле, нижняя часть его туловища скрывается за креслом, весь силуэт немного опускается или выставляется добавочный силуэт с протянутыми ногами. Создаётся впечатление, что человек сел в кресло и вытянул ноги.

Делают силуэты и с подвижными частями, например с поднимающейся рукой, опускающейся головой, с махающим хвостом.

Второй особенностью теневого театра является отсутствие перспективы и глубины сцены. Силуэт должен прикасаться к экрану. Если его отдалить от экрана, то тень будет увеличиваться и очертания её станут неясными, расплывчатыми. Поэтому нельзя показать, что действующие лица удаляются, уходят в глубину сцены, нельзя передать перспективу на экране или отдалённые предметы (дом, дерево, лес, горы и пр.).

Отсутствие глубины на экране и невозможность удаления силуэта от экрана не позволяют располагать силуэты ближе и дальше, т. е. создавать несколько планов.

Если два одинаковых по величине силуэта находятся на одном и том же месте экрана, они дадут совершенно новую тень. Поэтому, чтобы не исказить тень и чтобы она не пропадала совсем, спектакли теневого театра оформляются только по краям экрана. Остальная, большая часть экрана остаётся свободной для движения силуэтов.

Силуэты для теневого театра

Кроме экрана-сцены для показа спектаклей теневого театра нужны силуэты из картона или хорошей плотной бумаги (ватман или полуватман) черного цвета.

Силуэты людей и животных делают в профиль, который ярче выявляет черты лица и фигуру человека, а также голову и туловище животного. Людей изображают обычно с немного вытянутой вперёд рукой и слегка расставленными ногами; силуэты животных также даются в момент ходьбы, т. е. у них должны быть видны все четыре ноги.

Силуэты для оформления делаются с прорезами, подчёркивающими отдельные детали. Например, в доме прорезаются окна, в дереве или кусте — просветы между листьями и ветками, в повозке — колёса и пр. Чем больше прорезов, чем ажурнее силуэт, тем он легче и лучше узнаётся детьми.

Внизу у силуэтов делаются подставки в виде неширокой полоски. За неё берут силуэт рукой, чтобы вывести его на экран. Подставки неподвижных силуэтов вставляются за картонную полоску экрана. Высокие силуэты, например дерево, кроме подставки внизу, имеют добавочную подставку боку, которая вставляется за боковые полоски, чтобы дерево не гнулось.

Особенности организации и проведения театра петрушек

Наиболее распространённый у нас вид кукольного театра — это театр петрушек или, как его чаще называют, просто кукольный театр. Петрушками называются куклы, которые надеваются на руку. Сценой в театре петрушек служит ширма. Кукловоды, спрятанные за ширму, управляют куклами и говорят за них. Театр петрушек — народный театр. Он имеет свою историю. Лет за 300 до Октябрьской революции бродячие петрушечники ходили по городам и сёлам, приглашая посмотреть их незатейливое представление.

Главный герой театра — Петрушка, по имени которого и называются куклы, хвастливый, развязный весельчак, с длинным носом, ярким колпаком на голове, с дубинкой в руках, пронзительным голосом собирал около ширмы толпы народа.

Репертуар театра петрушек не отличался разнообразием: в различных вариантах показывалась одна и та же комедия о том, как Петрушку брали в солдаты, как он притворялся больным, как он покупал у цыгана лошадь и как он женился. Но в основной текст кукольной пьесы вставляли реплики и небольшие интермедии на злободневные темы.

Простые приемы театра петрушек, живая, выразительная игра маленьких актёров, несложные сценки, проникнутые народным юмором,— все вместе взятое представляло весёлое, близкое и понятное широким массам зрелище.

Куклы умели посмешить и позабавить народ, посочувствовать их горестям, порадоваться их удачам. Театр петрушек приобрёл большой успех и скоро стал излюбленным народным увеселением, без которого не проходила ни одна ярмарка, ни один праздник.

Особенности театра Петрушек

Этот театр удобен по количеству занятых в спектакле кукловодов: два-три кукловода, управляя за ширмой по очереди разными куклами, могут показать спектакль, в котором участвует много действующих лиц. Для театра петрушек не надо даже специального помещения со сценой и зрительным залом: его можно показывать в здании или на воздухе, везде, где можно найти место для ширмы и зрителей. Во многих случаях у кукол на ширме имеются большие возможности, чем у актёров на сцене. В кукольном театре персонажи без всякого труда могут пролететь на аэроплане, проехать на поезде или автомобиле, проскакать на лошади, лить слезы в два ручья, превратиться в великана на глазах у зрителей, раздуться, как пузырь, и даже лопнуть, снять свою голову и надеть другую и многое, многое другое.

Наряду с этими преимуществами и большими возможностями у театра петрушек есть и недостатки. Куклы-петрушки не имеют мимики, выражения их лиц застывшие. Руки куклы, надетые на пальцы кукловода, очень ограничены в движениях: они не сгибаются в локте и кисти; неподвижность пальцев куклы не позволяет ей взять предмет одной рукой, она не может опустить руки вниз и держит их всё время горизонтально.

Петрушка видна зрителям не во весь рост, а только немного ниже талии, поэтому часто ноги кукле не делают совсем.

Но, несмотря на все эти недостатки, дети любят театр петрушек: их увлекает живая игра кукол, и они с большим вниманием следят за развитием действия, радуются успехам одних и неудачам других.

Для показа спектакля петрушек можно пользоваться готовыми, покупными куклами, можно сделать их самим.

Оформление спектакля театра игрушек не бывает громоздким: ширма должна быть свободной для игры кукол. Оформляется ширма отдельными

декоративными предметами, которые показывают, где происходит действие, но при этом надо брать такие предметы, которые необходимы для спектакля.

На сцене современного театра кукол можно увидеть разнообразные спектакли, начиная с коротких, легких по содержанию и простых по форме сказок, для самых маленьких зрителей и кончая сложными спектаклями и концертными номерами для взрослых.

В этих спектаклях применяются куклы различного устройства, в зависимости от характера пьесы. В постановках, предназначенных для детей младшего возраста, чаще всего употребляются куклы такого же устройства, как куклы нашего комплекта. Это куклы, надевающиеся на руку, как перчатка. Их так и называют — «куклы на руке», «ручные куклы» или «петрушками», потому, что их устройство заимствовано у народного кукольного театра, главным героем которого был Петрушка.

Когда такая кукла надета на руку, движения пальцев кукловода становятся движением головы и ручек куклы. При этом указательный палец вставляется в голову куклы, а большой и средний — в ее ручки. Несмотря на то, что лицо куклы неподвижно, а движения рук ограничены, она производит впечатление живого существа. Это достигается тем, что кукла может правдиво и довольно точно передать поведение живого существа в определенных обстоятельствах.

Общие правила работы с куклами

- Нужно держать куклы на определенном уровне по отношению к ширме, из-за которой их показывают. Кукла, поставленная вплотную к краю ширмы, должна возвышаться над ширмой примерно на две трети своей высоты;

- отводя куклу в глубину, нужно несколько повышать ее уровень для того, чтобы зрители, сидящие впереди, могли ее видеть, так как чем дальше кукла отведена от края ширмы, тем она хуже становится видна;

- ширма рассчитана на средний рост человека. Для тех, у кого рост ниже, нужно сделать специальную скамеечку, уравнивающую их рост с ростом других. Скамеечка эта должна быть длинной, но не широкой, и ставить ее нужно поближе к передней створке ширмы;

- когда кукла не жестикулирует и не совершает каких-либо физических действий, ее руки должны быть прижаты к туловищу (при этом правая рука куклы придерживает левую);

- держать куклу следует прямо. Наклон куклы осуществляется наклоном кисти руки исполнителя;

- чтобы посадить куклу, нужно сначала склонить ее, согнув в запястье руку, на которую надета кукла, а потом уже, оперев запястье на то место, куда вы сажаете куклу, выпрямить кисть своей руки;

- когда сидевшая ранее кукла встает, она тоже должна сначала наклониться вперед, а потом выпрямиться и одновременно приподняться до обычного уровня стоящей куклы;

- если у куклы есть ноги, ее можно посадить на край ширмы лицом к зрителям. В этом случае нужно начинать усаживать куклу, держа ее в профиль, и постепенно поворачивать лицом к зрителям, одновременно перекидывая ее ноги через край ширмы. У сидящей в профиль куклы ноги от пояса до колена должны быть немного видны над краем ширмы. Для этого кукловод свободной рукой придерживает ступни ног куклы так, чтобы над ширмой были видны ее колени;

- если у куклы нет ног, нужно, сажая ее на край ширмы, на место ее воображаемых колен поставить снизу свободную руку кукловода, прикрыв ее одеждой куклы;

- движения куклы и текст, произносимый от ее имени, должны быть обращены к определенному объекту — к предмету или персонажу. Это достигается тем, что куклу поворачивают всем корпусом или головой в ту сторону, куда она должна смотреть. Направить «взгляд» куклы на нужный предмет, значит направить ее нос в эту сторону. Это же правило надо соблюдать, когда кукла слушает то, что ей говорят;

- говорящая кукла должна подчеркивать наиболее важные слова мелкими движениями головы или рук так же, как это делает человек в жизни;

- когда одна кукла говорит, остальные должны быть неподвижны, иначе непонятно, какая из кукол говорит.

Усвоению этих правил нужно посвятить несколько занятий. При этом можно не ждать, когда будет готова ширма, а воспользоваться какой-нибудь палкой или планкой, укрепленной горизонтально на нужной высоте. Знакомиться с куклами и усваивать кавыки игры с ними лучше не на абстрактных действиях вообще, а на основе небольших сценок, так называемых этюдов. Сюжеты их могут быть очень простыми, например: встреча (куклы встречаются, здороваются; встреча может быть радостной или, наоборот, неприятной, нежелательной), игра в жмурки, «репка» (рассматривают репку, тянут ее, падают) и т. п.

Всякое излишнее напряжение в руке (особенно в пальцах) мешает выразительности движений куклы, поэтому полезно простейшими упражнениями развивать гибкость и подвижность суставов рук.

Работа над спектаклем

Работа над спектаклем начинается с чтения и разбора пьесы. Разобраться в содержании пьесы — значит понять, чему пьеса учит, в чем ее главная мысль. Для всякого театрального представления нужна какая-нибудь сценическая площадка. В кукольном театре сценой служит ширма, которая скрывает от зрителей актеров, управляющих куклами, и определяет пространство, в котором действуют куклы.

Дома, в которых живут действующие лица наших спектаклей, устроены по одному принципу: дается только передняя стенка. В ней прорезается окно и дверь, смотря, что нужно по ходу действия. Ставни можно просто нарисовать на плоской стенке.

Когда освоен текст, подготовлены ширма, декорации и реквизит, репетиции переносятся на кукольную сцену-ширму.

Теперь необходимо добиться, чтобы словесное действие (текст) и физические действия персонажей слились воедино.

Не надо жалеть времени на то, чтобы подробно и точно выяснить все детали поведения кукольных персонажей на кукольной сцене. Только после этого можно приступить к настоящим репетициям.

Нужно добиваться того, чтобы те общие правила ведения кукол, которые вы усвоили на предварительных занятиях, теперь сознательно применялись вами в спектакле.

При выполнении всех действий с предметами нужно следить за тем, чтобы рука, исполнителя (или его помощника), держащая предмет, не была видна над ширмой.

Физические действия кукольных персонажей (действия с предметами в том числе) приобретают особый характер в стихотворных пьесах. Их нужно организовать так, чтобы они не нарушали ритма стихотворной речи, а, наоборот, подчеркивали его. Репетируя стихотворную пьесу, необходимо уложить все физические действия в определенные, соответствующие тексту, временные рамки.

Очень часто исполнителю приходится ограничивать себя, отбирать только самые необходимые движения:

- плясовые движения, нужные для постановки танцев в спектаклях, должны сначала освоить сами исполнители ролей. Лучше всего использовать характерные движения русской пляски — кружение с различными позициями рук и головы, движения вперед и назад с наклонами корпуса с выпрямлением, со сведением и разведением рук;

- для спектакля «Колобок» - большое значение имеет неоднократно повторяющаяся песенка Колобка. Поскольку эта кукла обладает очень ограниченными возможностями, нужно точно установить те мелкие движения (повороты, подскоки), которые будут подчеркивать логические ударения в речи и ритм песенки.

Очень хорошо ввести в спектакль музыку. В тех пьесах, которые идут без участия Рассказчика, музыка может быть использована перед началом спектакля и между отдельными картинами: она поможет создать нужное настроение, придаст спектаклю цельность.

Но, кроме того, музыка необходима по ходу самого действия, когда персонажи поют или пляшут. Для многих пьес можно подобрать подходящие мелодии русских народных песен. Исполнение их возможно на рояле, на баяне, на балалайке и т. д. После того как исполнители разберутся во всех действиях, осуществляемых куклами на сцене-ширме, полезно еще раз почитать пьесу по ролям и вспомнить все то, о чем говорилось раньше, т. е. главную мысль пьесы, последовательность событий, взаимоотношения действующих лиц. Это нужно делать время от времени для того, чтобы мелкие физические задачи не заслоняли смыслового содержания того произведения, над которым идет работа.

Репетировать пьесу следует сначала по отдельным эпизодам, а потом уже всю целиком. На том этапе, когда пьеса начинает проигрываться целиком и без лишних остановок, нужно уделить много внимания роли Рассказчика. Он должен ощущать себя как бы автором и одновременно режиссером спектакля, служить связующим звеном между куклами на сцене и зрителями в зале.

На последних репетициях Рассказчик должен привыкать к костюму и элементам своего грима (например, к бороде, очкам). Внешность Рассказчика должна гармонировать с куклами и всем оформлением спектакля. Если эту роль играет мальчик, пусть он выглядит похожим на куклу Дедушку, а если девочка, то пусть она будет похожа на куклу Бабушку.

На завершающих репетициях должны быть четко распределены обязанности по обслуживанию спектакля: по установке и разбору ширмы, установке и перемене декораций, подготовке кукол и реквизита.

Необходимо также распределить между участниками обязанности по выполнению таких вспомогательных действий, как пускание дымка из трубы, брызги воды над ширмой и т. п.

Очень важно организовать помощь в действиях с предметами на кукольной сцене. Например, установить, кто подает снизу различные вещи (поленья, топор, грибы и пр.), кто убирает их по ходу действия, кто держит предмет, который длительное время виден на ширме (грибы, короб, лукошко в пьесе «Машенька и Медведь»).

Режиссеру нужно смотреть спектакль из зрительного зала, чтобы контролировать уровень кукол, следить за тем, чтобы куклы не загораживали друг друга и т. п.

Чем тщательнее проработан спектакль, тем дольше он будет жить. При многократных повторениях надо следить за тем, чтобы исполнение не было механическим. Время от времени полезно устраивать репетиции, добиваясь от исполнителей тщательности в отделке ролей. В день спектакля полезно также провести репетицию без кукол, сосредоточивая внимание исполнителей на словесном действии, в котором с наибольшей полнотой раскрывается смысл пьесы. Все перечисленные виды театрализованных игр требуют необходимые выразительные интонации, типичные для определенного образа, характеризующие его поступки и поведение, соответствующую мимику, дополняющую игру голоса. Изображение поведения героев усложняется в игре-драматизации. Пантомима становится тут ведущим изобразительным средством. Образ рождается из действий персонажа, мимики, интонаций и содержания реплик. Все это дает простор для творческого преобразования знакомого сюжета. Кроме того, возможности для творчества детей и взрослых в театрализованных играх не ограничены. Дошкольники с помощью взрослых в состоянии изготовить простейшие атрибуты, декорации, которые бы подчеркивали характерные особенности персонажа или места действия в спектаклях.

Список литературы

1. Абдулин Э. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе / Э. Б. Абдулин. – М.: Просвещение, 1983.
2. Абрамян Л. А. Игра дошкольника / Л. А. Абрамян, Т. В. Антонова; под ред. С. Л. Новоселовой. – М., 1989.
3. Аверина В. И. Городецкая резьба и роспись по дереву / В. И. Аверина. – Горький, 1957.
4. Алексеев З. Фольклор в контексте современной культуры / З. Алексеев. – М., 1982.
5. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс, кн. 1. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1996. – 566 с.
6. Апраксина О. А. Методика музыкального воспитания в школе / О. А. Апраксина. – М.: Просвещение, 1983.
7. Арборт Ю. А. Русская народная роспись по дереву / Ю. А. Арборт. – М., 1970.
8. Асафьев Б. В. Музыка в современной общеобразовательной школе / Б. В. Асафьев. – М., 1985.
9. Бабаджан Т. С. Музыкальное воспитание детей раннего возраста / Т. С. Бабаджан. – М.: Просвещение, 1967. – 191 с.
10. Безбородова Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях: Учеб.пособ. для студентов муз.фак-в пед.вузов. / Л. А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 416 с.
11. Бударина Т. А. Знакомство детей с русским народным творчеством / Т. А. Бударина. – СПб., 2001.
12. Василенко В. М. Народное искусство / В. М. Василенко. – М., 1974.
13. Васильева Д. Н. Теоретическое и технологическое обеспечение творческого саморазвития школьников на уроках музыки, МХК и внеклассных художественно-эстетических занятиях. Дисс. ... на звание канд. пед. наук. – Саратов, 2001.
14. Васильева О. К. Образная игрушка в творческих играх дошкольников / О. К. Васильева. – СПб.: «Детство-Пресс», 2003. – 143 с.
15. Васильева О. К. Методика внесения образных игрушек во вторую младшую группу детского сада / О. К. Васильева. – Комсомольск-на-Амуре, 1987.
16. Ветлугина Н. А. Методика музыкального воспитания в детском саду / Ветлугина Н. А. – М.: Просвещение, 1982.
17. Выготский Л. С. Возрастная психология / Л. С. Выготский. – М., 1999.
18. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Выготский. – М., 1991.
19. Горюнова Л. В. Мир народного творчества // Музыка в школе. – 1990. – № 2. – С. 18-23.
20. Григорьева В. Н. Игрушки для детских садов / В. Н. Григорьева. – М., 1966.
21. Деньшин А. И. Ресская народная игрушка / А. И. Деньшин. – М., 1929.
22. Динцес Л. А. Русская глиняная игрушка: Происхождение, пути исторического развития / Л. А. Динцес. – М.-Л., 1986.
23. Дыбина О. В. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов / О. В. Дыбина. – М., 2001.
24. Жегалова С. К. Русская народная живопись / С. К. Жегалова. – М., 1975.
25. Зиновьев Н. М. Искусство Палеха / Н. М. Зиновьев. – М., 1969.
26. Князева О. Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: программа. / О. Л. Князева, М. Д. Маханева. – СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2000. – 304 с.
27. Колчин Б. А. Новгородские древности: Резное дерево / Б. А. Колчин. – М., 1971.

28. Коринфский А. А. Народная Русь / А. А. Коринфский. – М., 1995.
29. Коромыслов Б. И. Жостовская роспись / Б. И. Коромыслов. – М., 1977.
30. Коромыслов Б. И. Лаковая миниатюра Мстеры / Б. И. Коромыслов. – Л., 1972.
31. Краткий педагогический словарь пропагандиста / Под ред. М. И. Кондакова, А. С. Вишнякова. – М.: Политиздат, 1984. – 319 с.
32. Крулехт М. В. Дошкольник и рукотворный мир / М. В. Крулехт. – СПб.: «Детство-Пресс», 2003. – 160 с.
33. Куприянова Н. И. Записки краеведа (Нижегородская область / Н. И. Куприянова, Л. И. Шиян. – Н-Новгород, 1991.
34. Литвиненко В. М. Семья Самоделкиных / В. М. Литвиненко, М. В. Аксенов. – СПб., 1998.
35. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы / Д. С. Лихачев. – Л., 1987.
36. Молотова Л. Н. Русский народный костюм / Л. Н. Молотова, Н. Н. Соснина. – Л., 1984.
37. Музыкальное образование в школе: Учеб. пособ. для студентов муз. фактов отд. высших и средних пед. учеб. заведений / Под ред. П. В. Школяр. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 232 с.
38. Некрылова А. Ф. Круглый год / А. Ф. Некрылова. – М., 1989.
39. Неменский Б. М. Концепция художественного образования как фундамента системы эстетического развития учащихся в школе / Б. М. Неменский. – М., 1992.
40. Осенева М. С. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб. пособие для студ. нач. фак-тов пед. вузов / М. С. Осенева, Л. А. Безбородова. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.
41. Поташник М. М. Как развивать педагогическое творчество. – М., 1987. – 80 с.
42. Радынова О. П. Музыкальное воспитание дошкольников в детском саду / О. П. Радынова, А. И. Картинене, М. Л. Паланванишвили. – М.: Просвещение, 1983.
43. Радынова О. П. Музыкальное развитие детей / О. П. Радынова. – М., 1997.
44. Розова Л. К. Дымковская игрушка / Л. К. Розова. – М., 1972.
45. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян / Б. А. Рыбаков. – М., 1981.
46. Спутник учителя музыки / Сост. Т. В. Чельшева. – М.: Просвещение, 1993. – 240 с.
47. Терентьева Н. А. Музыкально-эстетическое воспитание. 1-4 классы: Программа для общеобразоват. учеб. учреждений / Н. А. Терентьева. – М.: Просвещение, 1994. – 76 с.
48. Тюфанова И. В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей старших дошкольников / И. В. Тюфанова. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004. – 80 с.
49. Урунтаева Г. А. Практикум по детской психологии Г. А. Урунтаева; под ред. Г. А. Урунтаевой. – М., 1995.
50. Усова А. П. Русское народное творчество в детском саду: кн. для воспитателя дет. сада. / А. П. Усова. – Изд. 3-е. – М.: Просвещение, 1972. – 78 с.
51. Флерина Е. А. Какая игрушка нужна дошкольнику / Е. А. Флерина. – М., 1983.
52. Шацков В. С. Жизнь замечательных детей. Очерки по истории мировой игрушки / В. С. Шацков. – М., 1990.
53. Шпикалова Т. Я. Мастерская деревянной игрушки / Т. Я. Шпикалова // Начальная школа. – 1991. – № 3. – С. 37-43.
54. Юдин А. В. Русская традиционная народная духовность // Программа Обновление гуманитарного образования в России». – М., 1994.
55. Российский Этнографический музей — детям: Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений / Ботякова О. А, Зязева А К.,

Прокофьева С. А и др. — СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. — 192 с, ил.
Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей. М.,2001.

56. Терминологические проблемы музееведения: Сб.научн.тр. М.,1986. С.128.

57. Брюнингсхаус – Кнубель К. Музейный педагог: защитник интересов посетителей.
Международный журнал «Museum». 1994. №2. С.14.

58. Дьякова Р.А., Емельянов Б.В., Пасечный П.С. Основы экскурсоведения. М., 1985.
С.241.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Содержание

Предисловие	3
1 РАЗДЕЛ Организация детского творчества (на материале музейной педагогики)	
Из истории создания детских музеев	5
Специфические особенности деятельности детского музея	15
Музейная педагогика в художественно – эстетическом образовании дошкольников	16
Организация и проведение музейных занятий в ДОУ	24
Подготовка детей к посещению музеев	29
2 РАЗДЕЛ Организация детского творчества (на материале театрализованных игр)	
Воспитательное значение театрализованных игр	34
Методический аспект приобщения детей к различным видам театрализованных игр	36
Особенности организации и проведения театра игрушек	39
Особенности организации и проведения театра теней	42
Особенности организации и проведения театра Петрушек	43
Список литературы	49

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Васильева Дина Николаевна

**Организация музейной педагогики и театрализованных игр
в условиях современного художественного образования**

Учебно-методическое пособие

Авторская редакция

Саратов, 2016