

О. А. Туминская

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ИСКУССТВА ДРЕВНЕЙ РУСИ НА ЗАНЯТИЯХ СО ШКОЛЬНИКАМИ В КЛАССАХ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ РУССКОГО МУЗЕЯ

Комплексный подход предполагает включение в разработку одной темы специалистов разных направлений, а также обращение к материалу различных областей науки. Так, в изучении древнерусского искусства важно обращаться к историческому и искусствоведческому материалам исследования. А если речь идет об изучении памятников древнерусского искусства детской аудиторией, то необходимы знания экскурсовода, владеющего не только фактологическим материалом, но и умеющего заинтересовать зрителя.

Сектор эстетического воспитания ГРМ¹ включает занятия на экспозиции и в специально оборудованном помещении, где экспозиционное занятие можно дополнить упражнениями практического характера. Методика работы Л. П. Михеевой² основана на развитии сенсорного аппарата детей, способности чувствовать и понимать особый язык изобразительного искусства. Важным достижением ребенка в процессе его общения с памятниками искусства является, прежде всего, постижение художественного образа картины или скульптуры. Общение с памятниками древнерусского искусства для ребенка дошкольного и младшего школьного возраста очень необходимо. Сотрудники сектора эстетического воспитания стараются строить занятия с детьми 5–10 лет таким образом, чтобы как можно больше была задействована эмоциональная сфера маленького зрителя. Для этого вводится смена видов деятельности: зрительное восприятие, прослушивание музыки, развитие речи, сенсомоторные двигательные игры.

Если обратиться к изучению иконы в свете комплексного подхода, то следует выделить такие составляющие методической работы сектора, как:

- хронологический принцип изложения материала (от историй Ветхого Завета к Новому Завету);
- обращение к исторической основе каждого иконописного изображения (подразумевается не только история Библии, но и современные разработки в области истории открытия и изучения памятника);
- связь экспозиционного материала с реставрационной техникой (используются сведения выставки «Побеждая время...»³, проводится связь с документами, научными докладами);

¹ Сектор эстетического воспитания Государственного Русского музея, созданный в 1998 году, работает по методике зав. сектором с. н. с. Л. П. Михеевой.

² Михеева Л. П. Диалоги в музее. СПб., 1995.

³ Выставка реставрационных технологий «Побеждая время», проходившая в ГРМ в 2000 году.

- включение начальных знаний о философской основе иконы (труды известных богословов, отцов церкви, современных служителей православного культа: о. Зинона, А. Меня, А. Кураева и др.);
- обращение к археологическим исследованиям (изучение внешнего вида и внутреннего пространства храма с включением объяснений архитектурных терминов);
- расширение знаний детей об иконе посредством включения в рассказ сведений о монастыре, деяниях святого, чудесах и т. д.

Тема комплексного подхода в обучении школьников на музейных занятиях автором поднималась неоднократно⁴. Цель такого обучения — дать возможность детям познать и почувствовать произведение искусства, настроить на создание собственного творческого мотива. Идея комплексного обучения, на наш взгляд, является наиболее оптимальной. Ее реализация возможна на примере любого периода истории изобразительного искусства, однако, если педагоги демонстрируют перед ребенком красоту и силу отечественного искусства, они решают важнейшую задачу воспитательного характера. Лучше всего идея комплексного подхода в музейной педагогике может быть раскрыта на материале христианского искусства, т. к. важнейшие нравственные темы являются мощным воспитательным средством. Для отечественного искусства это тема древнерусской иконописи.

Занятия по теме древнерусского искусства проходят по определенному плану, в который можно включить следующие этапы:

1) вступительная беседа; 2) повторение домашнего задания; 3) просмотр домашних работ (рисунки, стихи, творческие сочинения и др.); 4) игровая пауза; 5) подготовительный разговор по теме нынешнего занятия; 6) посещение экспозиции; 7) музыкальная часть; 8) изобразительная часть с самостоятельной работой детей.

Предлагаемая методическая разработка занятия для детей 7–10 лет (второй-четвертый годы обучения) включает в себя материал как постоянной экспозиции ГРМ, так и временных выставок. За последние годы музеем было организовано достаточно много выставок древнерусского искусства, на которых можно было бы познакомить маленьких зрителей не только с иконописным богатством Древней Руси, но и с множеством других предметов церковного бытия. Так, выставка «Иисус Христос в русском искусстве XIX–XX веков» представила множество предметов церковного убранства. На недавней выставке, посвященной творчеству Дионисия, были представлены копии фресок храма Рождества Богородицы. Введением в зрительную практику таких разных памятников древнерусского искусства мы создаем более адекватное понимание богатства культового творчества художников Древней Руси.

I. Вступительная беседа.

Педагог после приветствия начинает разговор о музее, его коллекциях и выставках. Особое внимание уделяется толкованию терминов «постоянная и временная экспозиция», «хранилище», «фонды». Так ученики знакомятся с необходимыми для общения в музее терминами, тем самым расширяя свой кругозор.

II. Повторение домашнего задания.

На предыдущем занятии на тему «Церковные предметы», проходившем на выставке, рассказывалось о внутреннем убранстве храма. Обращалось внимание на предметы, выполненные из металла: кресты, паникадило, купель, потиры, чаши, хорос. Для детей 7–10 лет мы стараемся ограничить круг демонстрируемых предметов, т. к. их зрительная память только развивается. Необходимо, чтобы ребята могли запомнить вещи, найти им мысленные аналогии, «встроить» в пространство храма.

Необходимо заметить, что на каждом занятии проводится беглый опрос тех тем, которые были пройдены ранее, активизируется интеллектуальный и эмоциональный багаж учеников.

⁴ Туминская О. А. Метод «комплексного развития» детей в секторе эстетического воспитания как одно из средств приобщения маленького зрителя к систематическому посещению музея // Произведение искусства в образовательном процессе. СПб., 2000. С. 108–110. Она же. Общение младших школьников с памятниками древнерусского искусства // Эрмитаж и дети. Проблемы эстетического воспитания в новом веке. СПб., 2001. С. 55–58.

III. Просмотр домашних работ.

По желанию ребята выполняют рисунки на тему выставки. Иногда сочиняют стихи, пишут небольшие рассказы. Главное условие — желание выполнить работу и относительная самостоятельность. Мы не исключаем помощь родителей, но запрещаем взрослым рисовать или писать вместо детей. К этому занятию ребята выполнили рисунки понравившихся им предметов церковного искусства, а некоторые сконструировали из проволоки и фольги подобие хороса и паникадила.

IV. Игровая пауза.

Длительное занятие (три академических часа) требует двигательного перерыва. Предлагаемые детям игры просты, мобильны, вызывают интерес, несмотря на многократное повторение. Пользуясь терминологией Н. Л. Кульчинской⁵, наши игры соответствуют названию «моделирующие» игры и «игры-поиск». В моделирующей игре ребенок должен жестами и позой передать пластику предмета церковного искусства. Коллективное задание — все вместе, взявшись за руки, изображают хорос. Игра-поиск направлена на развитие зрительной ассоциативной памяти и мышления. Аналогичная игра проводилась с детьми в выставочных помещениях. Ребенок должен уметь отыскать по заданным параметрам художественный объект. Спустя время детям вновь предлагается вспомнить эту игру, усложнив задание тем, что описываемые предметы отсутствуют в комнате. Необходимо восстановить в памяти описываемый другим ребенком предмет и назвать его.

V. Подготовительный разговор по теме нынешнего занятия.

Тема описываемого занятия «Иконы праздничного ряда иконостаса». Педагоги рассказывают о церковных праздниках, перечисляя «двунадесятые». Сравнивают понятия церковного и светского праздника, повествуют о правилах встречи церковных событий. Главный вопрос, который поставлен перед детьми: «Почему в христианской церкви Пасхальное торжество — самое главное?» Церковь праздник Пасхи называет «праздником праздников», а на иконах мы видим распятого Христа. Размышляя, ребята приходят к выводу, что главное — вознесшаяся на небо чистая душа Христа. Каждый верующий христианин понимает, что с земной смертью жизнь человека не завершается, а продолжает свое существование в духовном восхождении. Именно потому, что речь идет о спасении души, Пасха — самый великий праздник в Церкви.

Далее в разговоре педагог касается проблемы символического изображения. Сцена распятия у разных художников, несмотря на единство канона, читается несколько иначе. Пожалуй, самой изящной композицией Распятия можно назвать дионисиевскую икону (демонстрируется репродуктивная наглядность). На вопросы, возникшие у ребят, помогает ответить экспозиция.

VI. Посещение экспозиции.

На этом занятии используются материалы постоянной экспозиции и временной выставки «Иисус Христос в русском искусстве XIX—XX веков». Из большого количества икон, представленных на выставке, выбирается небольшой зрительный ряд (4—5 произведений).

- принцип хронологического изложения материала:

Следуя педагогическому принципу изложения материала «от простого к сложному», в искусствоведческой практике темы выстраиваются от ветхозаветных к новозаветным. Детскими истории о сотворении мира, об Адаме и Еве, Ноевом ковчеге воспринимаются как интересная и красивая сказка. Первый год обучения построен на осмыслении ветхозаветных историй. Второй и последующие годы обучения в классах эстетического воспитания посвящены размышлениям о Новом Завете. В этот период обучения перед детьми все чаще возникают более сложные вопросы, касающиеся проблем жизненного бытия⁶.

⁵ Кульчинская Н. Л. Ребенок в музее: Книга для педагогов и родителей. М, 1999. С. 65.

⁶ Постепенно предлагается подумать над понятиями «жизнь» и «смерть», «любовь» и «ненависть», «добро» и «зло». Ранее рассказывалось, что Дьявол — самое великое зло на земле, значит Иисус — самое главное и великое добро на земле. Они всегда соседствуют в человеке, и сам человек, даже если он еще маленький, вправе выбрать, с «кем лучше дружить». Разработано занятие, где сравниваются две скульптуры М. Антокольского «Связанный Христос» и «Мефистофель».

- обращение к исторической основе иконы (библейская история и история открытия памятника):

Обучение в залах древнерусского искусства во второй год обычно начинается с темы Благовещения. Демонстрируются иконы «Введение во храм»⁷ и «Благовещение»⁸ из постоянной экспозиции музея. Перед учащимися ставится вопрос: «Это сцена Ветхого или Нового Завета? Докажите свое мнение». Затем рассматриваются необходимые для иконописного изображения приемы (лестница с 14 ступенями, специфика передачи внутреннего пространства храма, совмещение одновременных моментов на одной плоскости и другие).

В обсуждение включены иконы Распятия из различных центров Древней Руси, представленные на выставке. Это дает возможность обратить внимание на различие манер изображения в каждой конкретной местности. Наиболее наглядно различия проявляются при сравнении псковской и ярославской иконописных школ. Также замечательна по своей тонкости живописная манера московского круга памятников. Для раскрытия этого вопроса используются научные наработки сотрудников Русского музея и искусствоведов других музеев.

Свои визуальные впечатления ребята оговаривают. Диалоговое общение у икон продолжается достаточно долго (40–60 минут). Затем на практическом занятии ребята закрепляют свои знания.

- связь иконописного изображения с иконописной техникой, сведения о реставрации:

Особое внимание уделено цветовой структуре иконы. Рассказывается о способах приготовления красок. Тут же демонстрируются места на иконной доске, где оказывалась реставрационная помощь. Ведется разговор о «врачах», которые помогают продолжить жизнь древним произведениям искусства.

- включение начальных знаний о философской основе иконы:

Несмотря на детский возраст, педагоги с учениками ведут разговор на тему философского смысла иконописи. Для этого используются материалы богословской литературы, а также высказывания о. П. Флоренского об иконе как «окне» в духовный мир человека, о «богословии иконы» о. А. Кураева, об иконе как «умозрении в красках» П. Трубецкого и других.

- обращение к археологическим исследованиям, включение архитектурной терминологии:

На выставке, где достаточно много предметов церковного обихода, уместно обращение к археологическим исследованиям (изучение внешнего вида и внутреннего пространства храма с включением объяснений архитектурных терминов). В этом вопросе используются сведения современной археологической науки, рассказывающие о новых открытиях в этой области.

В процессе рассказа снова делается игровая пауза. Творческое задание на использование знаний предыдущего урока — культовые изделия из металла. Детям необходимо найти изображенные на иконах предметы (если таковые имеются) и их оригиналы на выставке. Например, в руках у летящего Архангела Гавриила на иконе «Введение во храм» имеется лампада. Ребята быстро находят лампадки на выставке, описывают предмет. Может быть обратный ход: ученики видят, например, потир и вспоминают, что такой же видели на иконах Троицы и т. д.

- расширение знаний детей об иконе посредством включения в рассказ сведений о деяниях святого, чудесах и т. д.:

О Деве Марии известно довольно много. Ребята сами могут рассказать знакомые им факты. Педагог дополняет их знания новыми сведениями, обращает внимание на храмы, которые построены в честь Богородицы в нашем городе, о том, какие существуют и как отмечаются богородичные праздники и т. д. О торжестве Светлой Пасхи также ребятами известно. Многие отмечают этот

⁷ «Введение во храм». XIV в. Происходит из Троицкой церкви с. Кривое Архангельской области. Сведения об иконе Н. Пивоваровой.

⁸ «Благовещение». Начало XVIII в. Ярославль. Сведения об иконе Н. Турцовой.

праздник с родителями, посещают в этот день церковь. Некоторые соблюдают Великий пост. Об этом ребята рассказывают на занятии. Дополнения педагога касаются истории церкви «Кулич и Пасха», имеющейся в Санкт-Петербурге.

В процессе художественного восприятия произведения искусства важными являются следующие компоненты: сопереживание, рождение «ответного образа» (термин А. В. Бакушинского); постижение единства формы и содержания; информационная база. Центральным моментом художественного восприятия можно назвать развитие сопереживания и отзывчивости в процессе постижения образной стороны изобразительного памятника, т. к. в младшем школьном возрасте первостепенной задачей является формирование эстетического отношения к действительности, постижение связей соотношения человека, действительности и искусства. Сопереживание в акте восприятия произведения изобразительного искусства выражено проявлением поведения и эмоций ребенка. Классические произведения, а к ним с полной ответственностью можно отнести экспозицию древнерусского искусства ГРМ, способствуют развитию самых главных мотивов духовного стремления человека к Любви и Добру. Важно, чтобы дети своим активным восприятием открывали для себя глубины содержательного смысла объекта искусства. Основной целью восприятия детьми художественного образа древнерусской иконы является развитие нравственной сферы маленького зрителя, побуждение его к совершению благородных поступков в реальной жизни.

VII. Музыкальная часть.

Важными составляющими занятий являются поэтическая и музыкальная части. Так, некоторые беседы на тему древнерусского искусства включают в себя поэтические отрывки и фрагменты духовной музыки. Следовательно, стремления к расширенному и обогащенному получению знаний об иконе предполагают включение в занятие сведений из различных областей науки, используя комплексный подход к изучению искусства Древней Руси.

На этом занятии ребята знакомятся с творчеством Д. Бортнянского, П. Чеснокова, слушают церковный хор. Это может быть и рассказ о древнерусском крюковом письме, гимнографии и т. д. Опыт слушания помогает выразить зрителю свои чувства, возникшие у него при созерцании иконы в залах. Иногда читается духовная поэзия или стихи, связанные с этическими переживаниями человека, т. к. основная цель занятий в классах эстетического воспитания наравне с приобщением к культурному наследию русского искусства — нравственное воспитание.

На занятии «Иконы праздничного ряда» рассказывается о гимнографе Романе сладкопевце, который первый сочинил гимн Богородице, звучат богородичные песнопения. Для размышления предлагается ученикам прослушать поэтический фрагмент стихотворения А. Блока «Девушка пела в церковном хоре». Возникшие у ребят переживания можно высказать устно на занятии, письменно или выразить в своем рисунке (домашнее задание).

Это занятие проводится с детьми старших классов. Предполагается, что учащиеся уже знакомы со многими библейскими сюжетами, знают, что такое храм, для чего люди приходят в церковь. Лучше всего совмещать это музыкальное занятие с беседой на христианскую тему в залах. Слушаем музыку до и после занятия на экспозиции. В помещении слушаем запись хора П. Чесноков «Блажен муж». Хор Московского храма «Всех скорбящих радости». Раскрыты понятия «женский, мужской и смешанный хор». У: А где бы могла звучать такая музыка? Д: На концерте, в храме. У: Правильно, в храме. Но иногда она звучит и в концертном зале. И называется она — церковная музыка, или духовная. Как вы думаете, почему? Д: Церковная, потому что звучит в церкви, а духовная... наверное, от слова душа, дух. У: Прекрасно, что вы догадались сами. А зачем необходима музыка в церкви? Д: Чтобы настроиться на спокойный лад, поговорить с Богом. Слушаем одноголосые церковные пения. «Акафист ко Пресвятой Богородице в честь иконы Ее». У: А теперь давайте послушаем два разных хора и сравним их звучание: где церковная,

духовная музыка, а где иная. С. Рахманинов «Единородный Сыне» Дж. Верди «Риголетто» хор и финал I акта. Дети безошибочно отвечают на этот вопрос. Термин «а сарелла».

VIII. Изобразительная часть занятия с самостоятельной работой детей.

К изучению основных сюжетов библейской истории добавляются практические занятия в комнате. Здесь детям предлагается изучить специфику иконописного изображения, выполнить самостоятельный рисунок с целью запоминания иконографического сюжета. Сотрудники сектора рассказывают о древнерусском изобразительном каноне, об иконописных школах Древней Руси и т. д. Особое внимание уделяется изучению красочной структуры иконы.

На практическом занятии у ребят есть возможность самим получить темперную краску. Для этого преподаватель заранее готовит необходимые материалы (льняное масло, яйцо, уксус, красочный порошок и т. д.), используя старинные рецепты⁹. Ребята самостоятельно смешивают ингредиенты и получают краску, приближенную к той, которой писали в старину. Затем на небольших досках, покрытых рыбьим клеем, смешанным с мелом (это может сделать преподаватель заранее, или ему могут помочь старшие ребята), учащиеся сектора эстетического воспитания пробуют изобразить запомнившийся сюжет. Конечно, эту живопись нельзя назвать иконописью, однако, получив самостоятельные знания, дети с большим пониманием в следующий раз могут вести разговор у иконы. Так осуществляется комплексный подход в изучении данной темы, но похожая работа ведется и в отношении других тем, изучаемых на занятиях в секторе эстетического воспитания.

Идея рассказов о деяниях Иисуса Христа состоит в том, чтобы, по возможности, раскрыть детям великую силу христианской любви к ближнему и всему живому, идею доброго отношения к родным и близким, привести к осознанию греховного и праведного поступка в ежедневном бытии каждого из них. Поэтому повествование педагога эмоционально, лично, правдиво, с обязательным обращением к детям. Включение диалога в монолог экскурсовода обязательно. Это, прежде всего, необходимо для создания единого душевного настроения всей аудитории. Также диалог помогает каждому из детей приобщиться к событиям, о которых ведется речь, мысленно принять участие в них.

⁹ Реставрация и исследования художественных памятников. Сб. статей. М., 1955.