

Грани и границы Под-Стольного мира

Козырева Л.В.

Сегодня я не играю. Сегодня я прошу разрешения стать гостем и одновременно, деликатным сопровождающим в стране Подстоля.

Путешествие в Подстолье начинается с приглашения Волшебной флейты. Это та самая флейта, которая вела наших детей к самой первой Новогодней елке. Возможно, не случайно, страна Подстолье находится сегодня в том же помещении.

Итак, под звуки флейты, мы с детьми, мамами и бабушками спускаемся на первый этаж. Лестница – наше первое испытание и проходим мы его легко. Нас ведет сказка. За спиной у мам и бабушек – рюкзаки, в которых спрятаны до поры до времени подушки и коврики, игрушки и угощения.

Ощущение сказки, тайны и какое-то, совершенно новогоднее настроение ожидания чуда не покидает меня. И в то же время сомнения: «Смогу ли я объяснить детям зачем и почему здесь выставка? Что это? Поймут ли они меня? Не испугаются ли нашей «темной пещеры».

Первое напряжение спадает, когда я слышу, как Настя Мысова говорит «Ночь за окошком» и показывает на домики с ночными пейзажами в окнах. Завязывается разговор, и я замечаю – они видят и понимают то, что нарисовано старшими детьми. Более того, им это интересно!

Мы проходим весь коридор и рассматриваем улицу домов, которая разместилась в нем. В конце коридора нас ждет еще одно испытание – «пещера древнего человека». Ее мы задумали как пространство, которое одновременно может удивлять, приводить в восторг и немножечко пугать. Так, что становится очень весело. Правда, не всем, а детям школьного возраста. Но сейчас нашим детям от 1,5 до 3 лет. Как пройти пещеру? Мы решили отказаться от полной темноты и включили верхний свет. И «вечный пещерный огонь» зажгли сразу, а не внезапно (как в случае с детьми школьного возраста). От этого наша пещера становится вдруг уютной и ласковой.

Малыши на пещеру реагируют по-разному. Полина едва стоит на одном месте от нетерпения поскорее все рассмотреть в пещере и побегать, снова и снова путаясь в пологе, прикрывающем вход.

Настя нерешительно останавливается на пороге и делает шаг назад. Мы предлагаем ей провести в пещеру маму. Мама боится за Настю и девочка вот уже готова заплакать. Но вдруг делает шаг и входит в пещеру вместе с мамой.

«Пещерный огонь» вызывает бурю восторга. Но мы честны до конца и показываем не только «пряники», но также и паука, который сидит в паутине на стене и летучую мышь. Именно здесь я чувствую – дети не боятся, удивление тайне сменил страх.

Выход из пещеры в зал не задернут пологом, как в случае со школьниками, а слегка приоткрыт не полностью, так чтобы манило потустороннее пространство.

Вот мы входим в зал, где расположилась сегодня страна Подстоля. Это перевернутые и покрытые полупрозрачной тканью столы; углы, занавешенные домики, построенные детьми изобразительной студии.

Дети, как мне кажется, слегка ошарашены и возбуждены. Предлагаем всем детям выбрать себе домик и поселиться в нем.

Что значит поселиться? То есть постелить коврик, поставить стол, стульчик (из картонных коробок), внести в дом любимые игрушки, предметы, сделать постельку, «приготовить» еду.

Тяжелое дело – выбор! Кто-то сразу забирается в полубившийся дом, а кто-то из малышей долго исследует все укромные уголки и никак не может остановиться. Настя останавливает выбор на домике сложной конструкции – этакой многоярусной турецкой «мастабе». Войти в нее трудно – две узеньких дверцы и небольшой размер внутреннего пространства. Но нужно именно туда! Я чувствую растерянность от того, что не знаю, как ей помочь. Может сверху залезть? Или, может быть, другой дом выберешь? Нет, только в дверь, и только в этот дом!

Мы, взрослые, здесь растерялись, пожалуй, больше чем сама девочка. Настя настаивает на своем и даже топает ногой. Несколько раз предпринимает попытку залезть через двери в дом. Но как только голова девочки скрывается в домике, Настя делает обратный ход.

Пока Настя стремится овладеть пространством и подружиться с новым домом, другие малыши с мамами и бабушками обживают выбранные домики. Со стороны это немного напоминает игру в куклы так велико желание играть, проснувшееся вдруг у взрослых людей. Но вот и дети освоились. И первое, что они делают – проверяют возможности входа и выхода – как быстрее и удобнее покинуть дом и возвращаться в него.

Ситуация с поселением Насти готова выйти из под контроля. Слезы наготове и у Насти, и, кажется, у мамы. Но мама терпелива и делает гениальный ход – стеллит коврик в домик и кладет туда подушку. После чего Насте говорят: «Заходи!». Несколько минут Настя буквально «топчется» на пороге и вдруг...оказывается в домике. Первая реакция – крик и слезы. Но мама рядом, Настя ее видит, хотя мама и не может оказаться в домике вместе с Настей. Голос мамы, ее взгляд и руки успокаивают Настю. И вот уже этап ощущения границы миров – вход и выход освоены – дом стал другом.

Дальше – игра «в гости». С музыкой, песней, посещением домиков целыми компаниями, веселой возней и непременно угощением. Ходят в гости, однако, тоже не все. У нас появились домоседы, которые совсем не покидают свои квартиры. Самый веселый дом – это тот, в который можно набиться целой толпой. Самый желанный – тот, который по размеру. Самый интересный – укромный и труднодоступный. Оказывается, ходить в гости – это тоже искусство.

«Пещера» становится местом активного посещения. Ведь там – страшно весело! Огонек – предметом неподдельного восторга.

Я немножко завидую Ярославу – у него сегодня день рождения и справляли мы его в стране Подстоля.

Я смотрю на лица взрослых и вижу Внутреннего ребенка. Ребенка, для которого ценности страны Подстоля существуют здесь и теперь – всю жизнь. Ценности, про которые иногда забываем, когда вырастем, но которые возвращаются к нам нашими детьми. Стоит только попросить разрешения вернуться в страну Подстоля.

«Приглашаем в Эрмитаж» или «Галерея искусств своими руками»

- Ребята, вы любите ходить в музеи? – спросили педагоги у детей. И услышали единодушное, бодрое – Не-е-е-т!

- Почему? – крайне удивились педагоги, ведь они частенько водят детей на экскурсии для воспитательной работы.

- Потому что там скучно и ничего не дают трогать руками! – дружно ответили дети.

Но ведь это так интересно, подумали педагоги. Потом еще подумали. И придумали во время летнего оздоровительного лагеря пригласить этих детей и вместе с ними создать своими руками музей современного искусства. Так родился летний проект «Галерея искусств», а 26.июня 2006 года состоялось открытие Галереи «Эрмитаж».

Что такое современное искусство? Иногда, кажется, дети лучше нас знают ответ на этот вопрос. Потому что именно современное искусство, формы его выражения наиболее близки детям. Не зря многие художники в поисках новых образов обращают свой взгляд к детским работам.

Искусство – один из путей познания действительности. Познание не как получение информации о прошлом – эпохах, направлениях, мастерах, а как личностное проживание и постижение художественного образа.. Художественный образ интегрирует в себе колоссальное поле смыслов. Опыт творческой деятельности позволяет воспроизводить не только знания об окружающем мире, человеке, его отношении к этому миру. Это единственная область в культуре, которая позволяет воспроизводить структуру самого человека. Эта область помогает ребенку осваивать способ существования в культуре, создает возможность «участного» отношения к культуре.

Одной из задач проекта «Галерея искусств» стало проживание ребенком ситуации рождения искусства в культуре.

Во время лагерной смены детям предлагалось поучаствовать в различных видах художественной деятельности: попробовать свои силы в изобразительном, театральном и танцевальном искусствах.

Так уж сложилось, что основной темой летнего проекта стала тема Древа Мира. И не случайно. Как известно, мифология каждого народа включает в себя образ Дерева, как образ представления людей о Мироздании. Подобная широкая трактовка темы позволяет выразить и настроение, и представление о себе и других, и все великие философские мысли, которые вдруг возникли у детей.

Три недели лагерной смены были насыщены не только «производством» экспонатов, но также и встречами с работниками музеев, посещениями разных видов музеев и галерей, пленэрными выходами и прочими интересными делами.

И вот 26 июня состоялось открытие Галереи «Эрмитаж». Почему «Эрмитаж», спросите Вы? Потому что в результате получилось пространство, в котором произошла встреча различных видов искусств, их

взаимопроникновение, интеграция. Это не только музей изобразительных произведений, но также и театр.

Приглашаем Вас на открытие Галереи...

В день открытия Галереи гостей перед зданием Центра «Лик» встречала... музыка. Под фанфары экскурсовод пригласила всех в помещение для торжественного разрезания красной ленточки. Ленту разрезали вдвоем – взрослый и ребенок. Выставочные залы начинаются уже в коридоре. И здесь на стенах мы видим автопортреты всех участников проекта, авторов экспонатов галереи. Но что же это? Среди портретов мы видим изображение деревьев. И не простое изображение, а красочные портреты необычных деревьев, таких, какие не увидишь ни в одном лесу. Оказывается это тоже... портреты. Потому что у каждого дерева есть свое настроение и даже своя история.

Далее гости с экскурсоводом поднимаются наверх, по театральной лестнице, в зал Живых экспонатов. Ведь музей необычный. В нем присутствуют и оживающие скульптуры, и живые картины. И даже можно оставить свой след в искусстве – на стене выставочного зала.

На лестнице скульптура, которая улыбается и здоровается с гостями. Оказывается, это всем известный «Мальчик, занозивший ногу». Он вызывает изумление и добрые улыбки гостей.

Когда группа гостей входит в Зал живых экспонатов, перед ними предстает странная сцена. Вдоль занавешенной стены, у костра сидит группа в странных одеяниях. Лица сидящих причудливо раскрашены. Оказывается это сцена из жизни первобытного племени. Неожиданно начинает звучать музыка. И под звуки африканских барабанов изумленным гостям предстоит увидеть один их древних ритуалов, посвященный заклинанию богов перед удачной охотой. Когда-то давно, объясняет экскурсовод, именно в ритуалах произошло зарождение различных искусства.

Пляски «древних людей» заканчиваются и гостям предлагают рассмотреть образцы «наскальной живописи», на стенах «пещеры». «Живопись» выполнена «современными художниками», которые отразили в ней свое представление об амулетах, придающих силу, о животных, являющихся духами-прародителями человеческого племени.

«Шли времена,- продолжает экскурсовод, - и постепенно из ритуалов выделились самостоятельные различные виды искусств. Одно из них – это танец. Мы приглашаем Вас в Храм Терпсихоры». Группа гостей переходит в хореографический зал, где все видят девушек в греческих туниках и старинный классический танец «Сиртаки». В конце танцевальной миниатюры в руках у девушек появляются расписанные детьми керамические сосуды. Живописная группа девушек предлагает гостям перейти в Зал Современного искусства.

Экспозиция зала необычна. В пространстве зала – веревочная пирамида, внутри которой образ Мироздания – Космическое Яйцо. Экспонаты в зале располагаются и на стенах, и на полу, и на вращающихся модулях в воздухе. Основной темой экспонатов является мотив Мирового

Древа. Но представлен он по-разному и в разных техниках. Иногда кажется, что это вовсе не деревья, а портреты людей. Особенное внимание привлекает стена, на которой находятся работы в необычной для детей технике – гравюре на картоне. Черные оттиски на цветной бумаге притягивают взор и дают богатую пищу для воображения – здесь мир человека встречается с миром природы. И вся богатая палитра отношений человека и природы разворачивается перед нами. Между двумя стенами экспозиции в воздухе и на полу расположились работы, посвященные связи времен. Они как бы образно соединяют работы, иллюстрирующие представления о Мироздании, созданные по мотивам мифов и работы, отражающие отношения человека и природы в современном мире. Здесь гостям и участникам проекта предлагается дополнить экспозицию – населить ее духами Верхнего Мира, благожелательно взирающими на человека и животных с высоты потолка.

Пока гости заняты работой, в Зале Живых экспонатов идет подготовка к заключительному действию – представлению по типу аллегии – аллегии Жизни и Смерти, самого существования человека в этом мире. Надо сказать, что образно-смысловой ряд для представления- аллегии был предложен детьми- участниками, и, с помощью педагога превращен в глубоко философское действие.

И вот экспозиция дополнена, и гости поднимаются в Зал. Начинается действие. Негромкие разговоры детей, шепот участников смолкает. Перед нами разворачивается необычное действие, которое никого не оставляет равнодушным. Трепетное состояние актеров передается зрителям, все очень серьезно. В конце участникам и гостям предлагается оставить свой автограф и след в искусстве, а также пройти обряд посвящения или приобщения к искусству – получить на память рисунок на руке. В качестве украшающих выступают актеры и участники проекта.

И постепенно стены зала украшают и цветные ладошки, и веселые надписи, и пожелания, и первые изображения 3-летнего ребенка, с удовольствием малюющего кистью на большом листе. Никто не хочет расходиться. Наверное, сейчас мы присутствуем при рождении еще одного вида искусства – искусства диалога людей разных поколений и разных профессий, разных характеров и разных представлений о мире, искусства – ценностного пространства, возникшего здесь и сейчас на наших глазах.