

Учреждение «Национальный центр усыновления
Министерства образования Республики Беларусь»

ГАЙД

МУЗЕЙНАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ

(Техники)

Минск, 2024

Рекомендации по работе с техниками:

- Выбирайте и используйте качественные и разнообразные материалы для музейной арт-терапии.
- Для занятий музейной арт-терапией организуйте безопасное, комфортное пространство: в нем не должно быть посторонних людей и звуков.
- Наполните его приятными мелочами (цветами, свечами, музыкой) – и тогда каждая техника раскроется глубже.
- Не выбрасывайте работы после создания, храните их какое-то время.
- Если работа оказалась для вас или вашего клиента сложной, отложите ее в специальную папку и вернитесь к ней позже, когда будете готовы.
- Вдохновляющие и ресурсные работы можно повесить на видное место и возвращаться к ним в течение дня.
- Терапевтические отношения устроены так, что у клиента и терапевта не должно быть никаких других взаимозависимых отношений, а значит, и попыток изменить другого или подстроиться под его ожидания, как это бывает в личных отношениях.
- Доверяйте своим рукам, глазам и сердцу в процессе музейной арт-терапии, тогда результаты не заставят себя ждать!

Для заметок:

Техника № 1 «Поиск ресурса»

Картина:

*Дама в саду Сент-Адресс (1867)
Клод Моне (Государственный Эрмитаж)*

Информация о картине:

Картина написана в 1867 году в окрестностях Гавра – в имении Ле Като в Сент-Адрессе, принадлежавшем родственникам Моне семье Лекадр. В 1879 году картина была выставлена Моне на четвёртой выставке импрессионистов под названием «Сад». По завершении работы картина оставалась в собственности семьи Лекадр, затем, сменив двух владельцев, в 1893 году оказалась в галерее Дюран-Рюэля, где в 1899 году её приобрёл московский купец и коллекционер П.И. Щукин, который в 1912 году продал картину своему брату С.И. Щукину. После Октябрьской революции его собрание было национализировано и эта картина среди прочих оказалась в Государственном музее нового западного искусства, а после расформирования музея в 1948 году была передана в Государственный Эрмитаж.

При рентгеноскопическом исследовании картины в реставрационных мастерских Эрмитажа была выявлена записанная мужская фигура, расположенная правее женщины.

Главный научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, доктор искусствоведения А.Г. Костеневич в своём очерке французского искусства XIX – начала XX века отмечал, описывая картину:

«Сама дама ... не случайно показывается спиной к зрителю. Художника интересует не её характер, не возможность сочинения занимательного сюжета, а поведение света, не умирающего даже в тенях.

Можно предположить, что изображение дамы в картине вызвано необходимостью уравновесить какое-либо голубое пятно в правой части. ... Платье дамы не только красиво сочетается с окружающей зеленью. Оно ясно раскрывает одну из важнейших проблем импрессионистической живописи: взаимоотношение цвета, света и тени на пленэре. В отличие от старых мастеров, писавших свои картины в мастерской и приходивших к тёплым коричневым теням и холодным светам, Моне, взглядываясь в белое платье под открытым небом находит совершенно иные закономерности: освещённые места у него тёплые, а тени светятся холодной голубизной».

Материалы для творческой части:

бумага формата А3/А4, масляная пастель, мелки, мягкие карандаши, гуашь, акриловые краски, стаканчик с водой, кисти.

Творческая часть:

Исследование:

Рассмотрите картину и ответьте на вопросы:

Известна ли вам картина?

Знаете ли вы что-то о художнике?

Что вы чувствуете, глядя на картину?

Какие три ассоциации у вас возникают?

Как вы думаете, кто эта девушка на картине? Расскажите о ней.

Какую историю вы видите, глядя на картину?

Есть ли вы на картине?

Хотели бы вы что-то изменить в картине?

Как бы вы назвали картину?

Какое послание несет вам картина? Что бы вы хотели забрать с собой после работы с картиной?

Творческая часть:

Сделайте несколько дыхательных циклов.

Отобразите на бумаге ваши ощущения от картины, от работы с ней.

Рефлексия:

Расскажите о работе.

Как вы себя чувствуете?

Что вы забираете с собой?

Для заметок:

Техника № 2 «Цветок женственности»

Картина:

*Портрет дамы в голубом (1780)
Томас Гейнсборо (Государственный Эрмитаж)*

Информация о картине:

По мнению некоторых исследователей, на портрете изображена дочь адмирала Боскауэна Елизавета, в замужестве герцогиня Бофорт, которой тогда должно быть около 33 лет. Эта версия не является бесспорной, однако альтернативное название картины с французским вариантом титула «Портрет герцогини де Бофор» нередко используется в искусствоведении. Если эта версия верна, то мать Елизаветы Фрэнсис Боскауэн тоже была в своё время знаменита: как одна из самых активных сторонниц леди Монтегю.

Как следует из описания в инвентарной книге Государственного Эрмитажа, где указанная картина значится под номером 3509, объект представляет собой холст 76,5×63, на котором изображена герцогиня де Бофор в белом платье и светлой шляпе со страусовыми перьями и голубыми лентами на взбитых в высокую причёску напудренных волосах, повернувшейся слегка влево. На шее у неё чёрная завязанная бантом под подбородком ленточка, на которой висит золотой крестик. Правой рукой с браслетом, украшенным камеей, она придерживает на груди голубой шарф. Изображение – погрудное.

Картина относится ко времени расцвета таланта Гейнсборо, когда он создал целый ряд поэтичных женских портретов в стиле Ван Дейка. Художнику удалось передать утончённую красоту и аристократическую элегантность дамы, грациозность движения руки, поддерживающей шаль. Другой искусствовед пишет: *«Передано не столько настроение модели, сколько то, что сам художник в ней ищет. У «Дамы в голубом» мечтательный взгляд, мягкая линия плеч. Её тонкая шея будто не в силах вынести тяжесть причёски, и голова чуть-чуть склоняется, как экзотический цветок на тонком стебле. Построенный на изысканной гармонии холодных тонов, портрет кажется сотканным из лёгких мазков, разнообразных по форме и плотности. Создаётся впечатление, что пряди волос не кистью исполнены, а нарисованы мягким карандашом».*

Материалы для творческой части:

бумага формата А3/А4, масляная или сухая пастель.

Творческая часть:

Исследование:

Рассмотрите женский портрет и ответьте на вопросы:

Известна ли вам картина?

Какие три ассоциации у вас возникают?

Как вы думаете, кто эта девушка на картине? Расскажите о ней.

Какую историю вы видите, глядя на картину?

Как бы вы назвали картину?

Назовите три главных качества образа на картине.

Есть ли у этих качеств обратная сторона?

Присутствуют ли эти качества у вас?

Творческая часть:

Сделайте несколько дыхательных циклов.

Нарисуйте цветок вашей женской сущности, состоящий из трех лепестков: лепесток-сила, лепесток-тень, лепесток-желаемое.

Рефлексия:

Обратите внимание на цвет, размер, ваше отношение и ощущение каждого лепестка в теле. Есть ли у цветка стебель? А листья? Какой аромат? Какой из лепестков вам нравится больше/меньше остальных? Какой из них самый сильный по вашим ощущениям?

Для заметок:

Техника № 3 «Внутренняя гармония»

Картина:

Над вечным покоем (1894)

Исаак Левитан (Государственная Третьяковская галерея)

Информация о картине:

Беспомощность, хрупкость и незащитность – вот главные чувства, которые испытывает всякий зритель перед этой работой великого художника. Пожалуй, благодаря именно этой картине, имя мастера пейзажа так широко известно не только среди любителей живописи.

Сам автор считал, что это самое удачное его произведение, раскрывающее его мировоззрение, его мироощущение. Свинцовые облака тяжело нависли над крутым берегом. На маленьком утесе церквушка, рядом забытое кладбище, погост, последнее пристанище. Хрупкие деревья сгибаются под сильным ветром, тонкая, прерывистая тропинка, ведущая в церковь – символ забвения, заброшенности, истертости.

Мощью дышит окружающая утес стихия. Кажется, что еще одно мгновение и исчезнет погост, развеется по свету церквушка. Разрушения кажутся неизбежными.

Известно, что эту работу художник писал, слушая музыку. Торжественные и печальные звуки траурного марша Бетховена вдохновляли автора и заставляли его создавать мрачную и почти трагическую атмосферу этой работы. Зритель слышит завывание ветра, чувствует пронизывающий холод, сырость, слышит раскаты далекого грома.

Автор создал несколько этюдов, прежде чем приступить к основной работе. Эти наброски представляют несомненную ценность, как отдельные произведения. С другой стороны, они позволяют понять тот путь, который прошел автор от задуманной работы до воплощения своей идеи. Мастер

несколько смягчил в результате этого пути трагизм пейзажа, добавив при этом мощи природной стихии.

Картина увидела свет в момент наибольшего расцвета таланта художника. Именно поэтому его идея, философская глубина, отточенное мастерство, с которым написано это полотно, так поразили современников и поражают потомков. Содержание этой картины будет актуальным для всех поколений.

Работа по своим размерам вполне относима к монументальным произведениям автора. А по своей сути она является его духовным завещанием, его творческой программой и наиболее законченным философским отношением художника к миру и людям. Работой восхищались русские поэты и музыканты. Она послужила толчком для создания множества музыкальных и поэтических произведений. А литераторы, как начала 20 века, так и современные, часто включают описание именно этой работы для раскрытия характеров своих героев, а также для придания сюжету своих произведений глубины и содержательности.

Материалы для творческой части:

бумага формата А3, гуашь, акриловые краски, стаканчик с водой, кисти.

Творческая часть:

Исследование:

Рассмотрите картину и ответьте на вопросы:

Что вы видите?

Какое время суток изображено на картине?

Какие ассоциации у вас рождаются при взгляде на картину?

Как вы думаете, какая температура воздуха?

Если представить, что вы там можете услышать?

Какие чувства у вас возникают, глядя на эту картину?

С чем вы это связываете?

Если бы вы оказались там, где бы вы расположились? Что сделали бы?

Какое сообщение хотел передать художник лично вам?

Творческая часть:

Сделайте несколько циклов дыхания.

Нарисуйте мандалу (изображение в круге) своего гармоничного состояния.

Рефлексия:

Ответьте на вопросы:

Как вам было по ощущениям в процессе создания творческой работы?

Что чувствуете, когда смотрите на свою мандалу?

Как вы думаете, какое послание она вам несет?

Если есть желание, то можно что-то изменить после рефлексии в своей работе.

Для заметок:
