

УДК 378

РОЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Кудрявцева Н. А.

Воронежский художественный музей им. И. Н. Крамского

Поступила в редакцию 11 ноября 2014 г.

Аннотация: рассматриваются направленность и опыт применения музейной педагогики в практике развития общекультурной компетенции молодежи.

Ключевые слова: культура, музейная педагогика, общекультурная компетентность, образование.

Abstract: we consider orientation and experience of museum pedagogy application to practice of developing young people's general cultural competence.

Key words: culture, museum pedagogy, general cultural competence, education.

В широкой системе фактов, предопределяющих сохранение и воспроизводство ценностей отечественной и мировой культуры, формирование исторической памяти и обеспечение преемственности культурно-исторического развития, особое место принадлежит музеям. Из века в век они играют все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и коммуникативных процессах. Российские музеи доказали, что обладают огромным культуросозидающим потенциалом, способны решать кардинальные задачи духовного развития общества. Однако наличие в хранилищах музеев миллионов бесценных экспонатов мировой и отечественной истории и культуры само по себе не гарантирует успеха. Необходима научно осмысленная социально-педагогическая и социально-культурная деятельность, которая донесла бы до сознания разных групп населения это духовное богатство, преобразила его из «вещи в себе» в «вещи для нас», распредметила его [1].

Актуальность этой проблемы очевидна. Однако ее разрешение тормозится по причине отставания научного осмысления культурно-педагогических процессов, протекающих в музейной среде, слабости технического оснащения информационно-коммуникативной деятельности музеев, недостаточного владения рядом сотрудников современными технологиями психолого-педагогического воздействия на разные группы населения. Сложившееся противоречие между объективными возможностями музеев активно влиять на про-

цесс формирования духовного мира человека, развитие его общекультурной компетентности и реальным уровнем их использования обусловило пристальное внимание к музейной педагогике как особой отрасли знаний («параллельной педагогике»), которой по силам эти противоречия разрешить. Хотелось бы отметить, что актуальность исследования проблемы развития общекультурной компетентности в процессе образования обусловлена социальным заказом образовательной системы, требующей подготовки творчески мыслящих людей высокого уровня культуры. Смена образовательной парадигмы поставила перед педагогической наукой проблему поиска путей соответствия образовательных технологий фундаментальным основам культуры как базы развития индивида. В настоящее время процесс развития общекультурной компетентности строится, как правило, на знаниецентристских основаниях и преимущественно ориентирован на формирование информационных структур компетентности, что не обеспечивает оптимальной интеграции теоретических знаний и способов их практической реализации.

Обращают на себя внимание противоречия между: декларируемыми ценностями образования, культуры, аксиологическим подходом в педагогике и отсутствием концептуальных положений по освоению культуры как целостной и ценностной системы в процессе подготовки специалиста с высшим образованием; накопленным в педагогике обширным опытом освоения культурно-образовательного пространства и отсутствием педагогических технологий, обеспечивающих продуктивное использование этого опыта.

© Кудрявцева Н. А., 2015

В этом контексте представляется актуальным мнение известного русского просветителя и музейного деятеля начала XX в. М. В. Новорусского, который называл музей «могучим образовательным орудием» [2]. Автор подчеркивал его огромное общекультурное значение: «Музей является живым и деятельным учреждением, которое занимает почетное, но совершенно самостоятельное место среди других педагогических учреждений. Оно работает над неодушевленными предметами, но работает так, чтобы оживить каждый такой предмет, заставить его говорить и сделать значимым для каждого зрителя. Во всякий такой предмет вкладывается идея или комплекс идей, а сам музей делается богатейшим проводником их, который действует конкретно и образами совершенно в том же направлении, в каком библиотека действует путем печатного слова. Работая над созданием Музеев, мы не только даем конкретное воплощение современной науке, не только увеличиваем культурные ценности, но создаем для будущих поколений твердый и широкий базис для прогресса, который всегда нуждается в накоплениях и овеществленном труде прежних поколений».

Философ Н. Ф. Федоров еще в конце XIX в. отмечал, что сущность музея – процесс человеческого общения: «...музей есть не собрание вещей, а собор лиц... собор живущих сынов с учеными во главе, собирающих произведения умерших людей, отцов и их восстанавливающий» [3]. Деятельность музея выражается не только в хранении, но в собирании, восстановлении и исследовании. Нет сомнений в расширении в наше время влияния культуры музея на общество в качестве информационно-коммуникационной системы, особенно с учетом стремительного роста информатизации и глобальной визуализации.

Таким образом, музей становится между учеными, производящими работу исследования, и всеми учебными заведениями; посредством их он собирает всех неученых и всё младшее поколение, чтобы ввести их в область исследования, производимого учеными. Иначе сказать, музей есть центр исследования, производимого младшим поколением под руководством старшего.

Музей можно также рассматривать как социальный институт, являющий собой образец восприятия классического наследия и современной культуры и ориентированный на развитие ценностных качеств личности. Постигая глубинные смыслы культуры, человек получает возможность ориентироваться в культурном и историческом пространстве. Сегодня музей становится не только средством расширения культурного горизонта, но

и институтом, формирующим процессы общения детей, молодежи, взрослых.

Рассматривая образовательную деятельность музея как педагогический процесс, А. В. Бакушинский исходил из строгого соблюдения возрастной специфики зрителя, в котором видел не объект воздействия, а прежде всего партнера [4]. Он уделял большое внимание роли педагога, ставя перед ним три обязательных условия:

– уметь самому пережить произведение искусства;

– знать историко-искусствоведческий контекст произведения;

– иметь психологический подход к группе [5].

Особенно важными эти условия становятся в детской аудитории. Так, в 1925 г. А. У. Зеленко при создании специального детского музея волновало: что входит в интересы детей, какая форма поможет им заинтересоваться, пережить и осознать новые впечатления от собраний детского музея, и в каком направлении пойдут после этого новые запросы детей [6]. Современная стратегия эффективности музейных занятий ориентирована на идеи А. У. Зеленко. Задуманный им детский центр – музей включал в себя библиотеку, театральную студию, обсерваторию и т.д., при этом не снижалось суть традиционного понимания музея. Во многих работах последних лет по проблеме «музей–дети» (Е. Г. Ванслова, М. А. Волчкова, Н. Г. Макарова, Н. Д. Рева) подчеркивается необходимость учитывать возрастные психологические особенности аудитории, тип ведущей деятельности, познавательные возможности ребенка в каждый период его жизни. Интересны работы Н. А. Кульчинской по созданию опытно-экспериментальной методики развития детского художественного восприятия, представляющей собой серию специально разработанных игр, занятий, бесед, экскурсий, проводимых на материале прикладного искусства, скульптуры, живописи [7]. Формы и методы соответствовали возрастному признаку. Так, для дошкольников и младших школьников восприятие основано на параллели – мир природы и мир искусства. Наиболее адекватны этому возрасту декоративно-прикладное искусство, связанное с миром природы и вещей, скульптура как конкретная модель. В связи с этим при работе с дошкольниками и младшими школьниками применялись моделирующие игры «Ожившая скульптура», игры-фантазирования «Скульптор и глина», игры-самопроекции. Для среднего школьного возраста характерны игры-поиски, знакомство с разнообразными живописными жанрами: пейзаж, натюрморт, портрет и др. Как развитие способности передавать полу-

ченные знания используется итоговая ролевая игра «Я – экскурсовод». М. А. Волчкова, исследуя развитие творческих способностей детей в музейно-усадебной среде (например, усадьба М. Ю. Лермонтова в Тарханах Пензенской области, усадьба Л. Н. Толстого в Ясной Поляне Тульской области и др.), выделяет ее значительный образовательный потенциал: предметно-информационную и эмоционально-ценностную обогащенность, наличие образцов творческой деятельности, знаково-символическую насыщенность [8]. Однако следует отметить, что реализация образовательного потенциала возможна лишь при создании специальных педагогических условий: координация целеполагания музея и детского образовательного учреждения; соответствие образовательной программы, реализуемой в музейно-усадебной микросреде, уровню возрастного развития детей и уровню развития их способностей; владение музейным педагогом комплексом психолого-педагогических и музейно-специфических знаний и умений, создание в процессе проведения занятий атмосферы эмоционального комфорта.

Первая современная отечественная концепция педагогического взаимодействия художественного музея и системы образования от детского сада до вуза была сформулирована Б. А. Столяровым, А. Г. Бойко [9]. Авторы концепции рассматривают музей как образовательную среду, способствующую целостному развитию личности, классифицируют направления и формы образовательной деятельности художественного музея, содержание которых определяется взаимодействием двух социокультурных институтов. В рамках концепции выделены следующие направления образовательной деятельности:

- художественно-педагогическое – формирование и развитие художественного восприятия и творческой сферы личности;
- познавательное – изучение истории искусства как части мировой художественной культуры;
- гуманитарно-междисциплинарное – искусство по отношению к другим дисциплинам и технологиям;
- социально-ориентационное – искусство как средство социальной адаптации детей с отклонениями в развитии.

Элементы музейной педагогики используются многими музеями России, но комплексное использование музейно-педагогической программы «Здравствуй, музей», разработанной отделом «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Русского музея г. Санкт-Петербурга позволяет создать как бы «мини-филиал» в г. Во-

ронеже, построив модель взаимодействия Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского с системой образования на всех ступенях. С 25 октября по 1 ноября 2014 г. в Российском центре музейной педагогики и детского творчества при Русском музее проводились курсы повышения квалификации для педагогов и музейных сотрудников по теме «Педагогическое взаимодействие музея и системы образования». Программа включала:

- подробный анализ музейно-педагогической программы «Здравствуй, музей» как федерального образовательного проекта;
- посещение уроков и занятий в гимназии при Русском музее;
- презентацию изданий для детей дошкольного и младшего школьного возраста в медиатеке центра;
- серию методических занятий по темам «Организация инновационной и опытно-экспериментальной деятельности по музейно-педагогической программе», «Творческие достижения детей в изобразительной деятельности», «Визуальная грамотность взрослых и детей», «Интернет-олимпиады и дистанционные образовательные технологии в музейно-педагогическом процессе», «Виртуальный филиал Русского музея», «Архитектурно-художественный комплекс Русского музея и его образовательный потенциал»;
- экскурсионные занятия в Михайловском дворце, Михайловском замке и Летнем саду;
- экскурсионное занятие на выставке «Валентин Сидоров. Тихая моя Родина»;
- мастер-класс «Человек и природа» на примере групп детского сада.

По итогам стажировки получен сертификат повышения квалификации, который может использоваться для реализации программы «Здравствуй, музей», подписанный директором ФГБОУ «Государственный Русский музей» В. А. Гусевым.

На основе этой программы нами разработан проект «Детский культурно-просветительский центр ВОХМ им. И. Н. Крамского», который является уникальным для Центрально-Черноземного региона в целом и для города Воронежа в частности, что особенно важно в свете современной образовательной парадигмы. Проект открывает пути реализации специальных знаний в системе школа–музей–вуз. Детский культурно-просветительский центр Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского является свободной и открытой площадкой для реализации творческих возможностей детей, выступает естественным сподвижником школы, формируя художественное восприятие ребенка, в котором

сочетаются ценности культурно-исторического наследия и современный художественный опыт.

Структура программы детского культурно-просветительского центра Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского предусматривает следующие направления деятельности:

- интерактивные занятия «В мастерской художника, скульптора, архитектора» (для детей от 5 до 12 лет);

- детские праздники «1 июня – Международный день защиты детей», «Новогодний фейерверк», «18 мая – Международный день музеев» и др.;

- видеолекторий для учащихся старших классов и студентов «История искусств»;

- музейные занятия для детей реабилитационного центра «Парус надежды»;

- тематические экскурсии, творческие конкурсы.

Программа предусматривает лекции, дискуссии, «круглые столы», мастер-классы, квесты. Для участия в работе центра привлекаются преподаватели детских коллективов общеобразовательных школ, детских школ искусств, дошкольных учреждений, вузов. Так, например, 21 сентября 2014 г. прошло совместное мероприятие ВОХМ им. И. Н. Крамского и образцового детского коллектива театра костюма «Вдохновение» ДШИ № 16 – театрализованная экскурсия «Музейные метаморфозы», посвященное открытию культурно-просветительского центра при музее. В нем приняли участие дети школы-интерната № 7, Таловского детского дома, Вальдорфской школы, ДШИ № 16, их родители и преподаватели. В ходе театрализованной экскурсии посетители узнали интересные факты из жизни и «лично познакомились»:

- с Клариче Медичи в зале Италии у бюста Строцци;

- с Иветтой с картины Жана Оноре Фрагонара «Женщина с виноградом»;

- с Софьей Николаевной, женой Ивана Николаевича Крамского, «сошедшей» с картины И. Н. Крамского «Портрет Софьи Николаевны и Софьи Ивановны Крамских»;

- с княгиней Тарарыкиной с картины А. А. Бучури «Свадебный поезд»;

- с Ниной Александровной Анисимовой – балериной Ленинградского театра оперы и балеты, чей портрет написал ленинградский художник Александр Любимов в образе испанской невесты из «Андалузской свадьбы»;

- с Анной Барятинской (в замужестве Толстая) с картины Ангелики Кауфман «Семейство Толстых».

При проведении интерактивных занятий используется метод диалога, который ломает стереотип традиционного урока, позволяя детям высказать собственное суждение, сопоставить его с чужим мнением и добиться живого обсуждения поставленных вопросов. В силу индивидуального восприятия визуального и художественного образов неправильных ответов не может быть, а многомерность содержания искусства определяет терпимость к чужому мнению. Детям предоставляется полная свобода для выражения и отстаивания своих впечатлений и мыслей.

В числе основных задач центра можно выделить следующие:

- развитие визуальной, эмоциональной и общей культуры ребенка, его мышления с использованием музейно-педагогической программы «Здравствуй, музей», разработанной Российским центром музейной педагогики и детского творчества Русского музея;

- привлечение внимания подрастающего поколения к музейной жизни в игровой форме;

- демонстрация того, что современный музей – динамично развивающееся и привлекательное культурное пространство для проведения досуга;

- приглашение молодых людей к активному участию в жизни музея;

- обсуждение актуальных вопросов творческого взаимодействия музея и интеллектуальной молодежи, перспективы культурно-досуговых программ;

- расширение спектра музейных услуг.

Ведущими учеными, специалистами-музееведами были выявлены педагогические возможности музея как элемента социокультурной среды (Н. Ф. Федоров, Н. Б. Крылова, Н. Г. Макарова и др.), определены направления педагогической работы в условиях музея (А. Г. Бойко, Е. Г. Ванслова, Н. Л. Кульчинская, Б. А. Столяров), разработаны вопросы образования ребенка в музейной среде (Е. Г. Ванслова, М. А. Волчкова, Т. Н. Панкратова, Т. В. Чумалова). Целью посещения музея, как отмечал в своей статье «Меняющиеся музеи в меняющемся мире» Р. Маркузе, перестало быть запоминание имен, дат, событий; экскурсия предполагает развитие умения видеть и понимать те особенности, которые отличают искусство определенной эпохи или страны. Это является уникальным вкладом музея в систему образования и применимо к любой возрастной группе и любому исходному уровню образования. Говоря об уникальности музея, еще раз подчеркнем, что задача, которую он решает, – *привить культуру* – то главное, чего не могут обеспечить другие институты цивилизации.

В заключение хотелось бы отметить, что музей как символ культуры и как образовательное учреждение призван сыграть важную роль в формировании целостной личности, развитии ее общекультурной компетентности. Необходимость совершенствования образования предполагает подготовку творчески мыслящих и действующих людей, обладающих общекультурной компетентностью. Проблема развития общекультурной компетентности многогранна: поставленная перед педагогической наукой проблема поиска образовательных технологий, адекватных основам культуры, не предполагает однозначного решения. Проблема развития общекультурной компетентности – сложный, многоаспектный процесс, и средства музейной педагогики далеко не единственные в нем, но представляется логичным и культуросообразным использовать уникальные образовательные возможности музея – хранилища культурных эталонов и опыта человечества.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Троянская С. Л.* Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной компетентности : учеб. пособие. – Ижевск : Ассоциация «Научная книга», 2007.
2. *Новорусский М. В.* Музеи и их образовательное значение : в помощь семье и школе / М. В. Новорусский ; сост. Н. Н. Бахтин и др. – М., 1911. – 38 с.
3. *Федоров Н. Ф.* Музей, его смысл и назначение : сочинения / Н. Ф. Федоров ; под ред. А. В. Гулыга. – М. : Мысль, 1982.
4. *Бакушинский А. В.* Исследования и статьи / А. В. Бакушинский. – М. : Сов. художник, 1981. – 237 с.
5. *Фомина Н. Н.* Развитие педагогики искусства на основе ведущих научных школ (постановка проблемы на примере «Школы А. В. Бакушинского») / Н. Н. Фомина // Педагогика искусства как новое направление гуманитарного знания. Ч. 1. – М. : ИХО РАО, 2007. — С. 16–23.
6. *Зеленко А. У.* Детские музеи в Северной Америке / А. У. Зеленко // Музееведение в России в первой трети XX в. : сб. науч. тр. – Вып. 24. – М., 1997.
7. *Кульчинская Н. А.* Опыт развития детского художественного восприятия / Н. А. Кульчинская // Эстетическое воспитание. – Вып. 5. – М., 1990. С. 7–29.
8. *Волчкова М. А.* Педагогические условия развития творческих способностей детей в музейно-усадьбной среде : дис. ... канд. пед. наук / М. А. Волчкова. – Тула, 2002. – 182 с.
9. *Столяров Б. А.* Художественный музей и система образования : концепция педагогического взаимодействия / Б. А. Столяров, А. Г. Бойко. – СПб., 1995. – 37 с.

Воронежский художественный музей им. И. Н. Крамского

Кудрявцева Н. А., кандидат педагогических наук, заведующая научно-массовым отделом

Тел.: 8 (473) 255-50-81

Voronezh Art Museum named after I. N. Kramskoy Kudryavtseva N. A., Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Scientific and Mass Department

Тел.: 8 (473) 255-50-81