МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Г. Н. РЯБОВА

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

Учебно-методическое пособие

ПЕНЗА 2020

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет» (ПГУ)

Г. Н. РЯБОВА

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

Учебно-методическое пособие

Пенза
Издательство ПГУ
2020

УДК 069.1
ББК 79.18
Р98

Р е ц е н з е н т

кандидат исторических наук, профессор,
профессор центра гуманитарного образования
Института регионального развития Пензенской области
Н. П. Берлякова

Рябова, Г. Н.

Р98 Музейная педагогика : учеб.-метод. пособие / Г. Г. Рябова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2020. – 68 с.

Представлены основные теоретические положения курса, планы практических занятий, рекомендации по их выполнению, задания для самостоятельной работы, направленные на более глубокое усвоение материала, примерные вопросы для подготовки к экзамену.

Издание подготовлено на кафедре «Изобразительное искусство и культурология» ПГУ и предназначено для обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (профиль «Художественно-эстетическое образование»). Может также использоваться как пособие для самообразования обучающихся других специальностей педагогического направления.

УДК 069.1
ББК 79.18

© Пензенский государственный
университет, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
РАЗДЕЛ 1. ИСТОКИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 5
Тема 1.1. Музей как социокультурный феномен 5
Тема 1.2. История музейного дела в России 7
Тема 1.3. Музейная педагогика: ее объект, предмет, задачи, основные категории, методология 24
Тема 1.4. Музейно-образовательная среда: музейные предметы, их назначение и объединение в художественную экспозицию 28
Тема 1.5. Музей как педагогическая система, его функции, содержательные смыслы и образы 32
РАЗДЕЛ 2. ПЕДАГОГИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЕ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 36
Тема 2.1. Основные направления образовательной деятельности художественного музея 36
Тема 2.2. Визуальная культура и художественное восприятие произведения изобразительного искусства 38
Тема 2.3. Специфика восприятия подлинника в художественном музее 42
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 45
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 56
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 59
ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 60
СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 62
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 66

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дисциплина «Музейная педагогика» относится к обязательной части блока 1 магистерской программы по направлению «Педагогическое образование», по профилю «Художественно-эстетическое образование».

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Культурлогия», «Педагогика», «Психология» на ступени бакалавриата.

Целями освоения дисциплины «Музейная педагогика» являются:

– дать представление о культурно-образовательной деятельности музея, закономерностях его развития как особого феномена культуры и образования;

– познакомить с историей музейного дела в нашей стране и за рубежом;

– охарактеризовать вклад отечественных и иностранных педагогов, заложивших основы музейной и способствовавших ее дальнейшему развитию;

– сформировать представление о музейной педагогике как о сфере научного знания, находящейся на стыке различных научных областей;

– расширить знания о культурно-воспитательном потенциале музеев страны и края и возможностях его использования в педагогической деятельности;

– способствовать включению педагогического потенциала музея в профессиональную деятельность педагога.

В процессе ознакомления с дисциплиной «Музейная педагогика» развиваются общеучебные умения и навыки студентов: умение осуществлять поиск информации, работать с литературой, готовить устные выступления и презентации. Происходит формирование профессиональных компетенций: когнитивных, информационных, коммуникативных.

РАЗДЕЛ 1. ИСТОКИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Тема 1.1. Музей как социокультурный феномен

Происхождение музея как культурного феномена. Этимология слова «музей». В Древней Греции мусейонами называли святилища для почитания муз – богинь-покровительниц творческой деятельности. В Древнем Риме мусейоны, ставшие загородными виллами интеллектуальной элиты, были предназначены для ее досуга. В эпоху Возрождения с ростом интереса к античной культуре начинается собирание ее памятников, что стало основой для формирования музеев как сокровищниц античной культуры, а затем как – собрание редкостей и раритетов. Формирование коллекций и интерес к прошлому явились предпосылками появления музея как культурного феномена. К числу других предпосылок относятся рост уровня образованности, появление у людей свободного времени, развитие науки и техники, коммуникаций и т.д.

С XVI в. музей понимается не только как собрание раритетов, но и как помещение для их хранения. Время Просвещения дало новое содержание термину «музей»: публичное место хранения раритетных коллекций, их изучения и показа. Музей приобрел статус общеобразовательного учреждения культуры, способствующего социализации личности. По мере общественного развития, повышения общеобразовательного уровня общества музей стал общедоступным, влияющим на процессы образования и культурный уровень общества.

Современное понимание музея. Музей – общедоступное общественно-культурное учреждение, хранящее в виде материальных и духовных раритетов историческую память и способствующее передаче историко-культурного опыта новым поколениям. Музей способствует формированию национально-культурной идентичности личности.

Федеральный закон 1996 г. «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» определяет музей как «некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций».

Функции музея. Современный музей выполняет множество функций: научно-исследовательские, охранительно-реставрационные, художественно-экспозиционные и культурно-просветительные функции.

Одной из ведущих функций музея является его социальная функция, которая включает документирование, образование и воспитание, организацию свободного времени.

Историк В. Ю. Дукельский, заведующий кафедрой управления проектами МВШСЭН (Московская высшая школа социальных и экономических наук), расширил представление о социальных функциях музея. Он выделил функцию формирования мировоззрения и системы ценностей; функцию консолидации и демократизации общества; социализации и развития творческой активности личности; формирования национального, регионального и профессионального самосознания; обеспечения исторической преемственности и функцию расширения возможностей человеческого познания.

Основой осуществления музеем социокультурной функции является музейная коммуникация – процесс общения, передачи информации, значений, смыслов, происходящий в музее. Современное музееведение рассматривает музей как институт, передающий исторический и социальный опыт поколений, образующих в своей совокупности живую нить истории, движения человечества в пространстве и времени.

Музей в современных условиях. Музей является уникальным механизмом социально-культурной коммуникации, который способствует воспроизводству культуры, взаимодействию эпох и культурных общностей, стимулированию социально-культурной активности. В условиях современности меняются представления о способах воздействия музея на аудиторию, происходит переход от монологического воздействия к полилогу между музеем, посетителем и внешней средой. В этот полилог включаются не только реалии современной жизни, но и мнения, взгляды, суждения и идеи иных исторических эпох. Сама сущность музея предопределяет бережное отношение к различным типам культур.

Перемены затронули и систему образования: изменились подходы к процессу обучения. Вместо унитарной парадигмы, ориентированной на механическое усвоение знаний, умений и навыков, появилась вариативная, развивающая, смысловая система обучения, направленная на формирование человека, способного осуществить преобразование мира и умеющего творить, созидать, проявлять свою индивидуальность. Поскольку музей представляет собой неотъемлемую часть духовной жизни общества, он, естественно, принимает на себя соответствующие ценностные установки и в соответствии с ними строит методологию и методику своего участия в образовательном процессе.

Культурно-просветительная, культурно-образовательная и воспитательная деятельность музея сегодня невозможна вне формирования его общественных связей, а это предполагает наличие активно выраженной педагогической позиции коллектива.

Для России начала XXI в. характерен процесс научного осмысления культурного наследия. Это потребовало существенного усиления педагогических функций музейных учреждений, преимущество которых проявляется в опоре на реальные исторические факты и способность утверждать у разных групп населения объективную и логически обоснованную точку зрения на те или иные исторические события, формировать историческое сознание.

Одна из главных особенностей музея XXI в. заключена в том, что он в значительной мере становится центром духовно насыщенного досуга. Современное музейное учреждение наряду с реализацией своих традиционных функций призвано стать местом досуга, органично связанным с его профилем. Сюда люди приходят семьями или в компании друзей, чтобы с помощью средств театрализации погрузиться в историю, оказаться современниками Тициана и Рембрандта, попытаться осмыслить насущные проблемы сегодняшнего бытия и места человека. При этом досуг в музее является познавательным, здесь реализуется принцип эстетизации свободного времени, что способствует духовно насыщенному общению.

Тема 1.2. История музейного дела в России

Начало музейного дела в России. Коллекционирование в нашей стране восходит к временам Киевской Руси. Центром собирания коллекций были храмы и монастыри. В ризницах храмов хранились документальные памятники, книги, памятники живописи, прикладного искусства. На их основе впоследствии возникали церковные и светские музеи.

Характерной особенностью формирования музейных коллекций как в централизованной Московской Руси, так затем и в Российской империи было преобладание интересов государства над частными интересами граждан, что не могло не отразиться и на организации музеев и музейного дела.

В XIV в. московские князья начали собирать свою сокровищницу – будущую Оружейную палату. В середине XVII в. Оружейная палата уже имела специальное помещение для показа особо ценных государевых сокровищ послам и именитым иностранцам. Оружейная

палата становилась не только хранилищем, но и демонстрационным залом. В 1718 г. Петр I повелел устроить в ней показ, пока еще для узкого круга избранных посетителей, государевых реликвий.

С деятельностью Петра I и его ближайшего окружения связана активизация коллекционирования в конце XVII – начале XVIII в.

Петром I в 1709 г. была основана Модель-камера, которая включала чертежи и модели судов (сегодня это Центральный военно-морской музей).

В 1717 г. в Петергофском дворце Петра I Монплезире открылась первая в России дворцовая картинная галерея (рис. 1, 2).

Рис. 1. Монплезир: внешний вид

Рис. 2. Монплезир: интерьер

Однако главным делом Петра было создание первого в России музея – кунсткамеры. Первое упоминание о ней относится к 1714 г., который и считается датой основания музея (рис. 3). К петровскому времени относится также зарождение военно-исторических музеев.

Рис. 3. Кунсткамера

Сподвижники Петра I тоже занимались собиранием коллекций. Известными коллекционерами были генерал-фельдмаршал и дипломат Я. В. Брюс, князь Д. М. Голицын, генерал-фельдмаршал, граф Б. П. Шереметев, А. Д. Меньшиков, уральский горнозаводчик А. Демидов.

Дело Петра I было продолжено Екатериной II. В 1764 г. было положено начало Эрмитажу. Первая коллекция картин для Эрмитажа была приобретена Екатериной у берлинского купца И. Э. Гоцковского в возмещение долга, который за ним числился. В 1866 г. в Эрмитаж был открыт свободный доступ. Он стал публичным музеем.

Развитие образования вызвало появление в середине и второй половине XVIII в. учебных музеев. Такого рода музеи появились при Московском университете, при Академии художеств и в Петербургском горном институте.

Музеи XIX в. Общенациональный подъем и развитие общественной мысли в начале XIX в. способствовали развитию музейного дела. В 1806 г. указом Александра I Оружейная палата Московского Кремля стала публичным музеем. В 1831 г. начал работать Румянцевский публичный музей.

В первой половине XIX в. большое внимание уделялось созданию мемориальных и историко-мемориальных музеев. Одним из первых таких музеев стал историко-мемориальный музей на основе ботика Петра I в Переславле-Залесском (1803 г.).

Либеральные реформы 1860–1870-х гг. оказали влияние и на развитие музейного дела. Развивались учебные музеи, появились ведомственные музеи, формировалась единая музейная сеть.

Рис. 4. Государственный исторический музей

В 1872 г. было основано два музея: Императорский российский исторический музей (рис. 4) и Политехнический музей. Исторический музей вырос из Политехнической выставки 1872 г. Полковник Н. И. Чепелевский, археолог граф А. С. Уваров и генерал А. А. Зеленый выступили с инициативой организовать музей «знаменательных событий истории Русского государства» и получили согласие императора. Формально главой музея считался московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович. Но подлинным руководителем до 1908 г. был историк И. Е. Забелин. До 1917 г. успели открыть только 16 залов, где история доводилась до конца XVI в. Каждый зал был оформлен в стиле своей эпохи. Музей украшали картины и росписи В. М. Васнецова, Г. И. Семирадского, И. К. Айвазовского. На потолке парадного фойе – красочное родословное древо российских государей.

Музей еще до революции стал центром московской научной жизни. В нем проводились заседания Исторического общества, был устроен лекторий, где посетители могли послушать бесплатные лекции. Сегодня в ГИМе хранится десятая часть всего музейного фонда России – 4,5 млн предметов, десятки миллионов документов. Музей по-прежнему ведет научную деятельность.

Экспозиция Политехнического музея в год его открытия знакомила с научно-техническими достижениями России к концу XIX в., музей объединял вокруг себя передовых деятелей науки и техники. В 1885 г. был открыт Торгово-промышленный музей кустарных изделий Московского губернского земства. Музей знакомил с кустарной промышленностью страны и способствовал распространению передового опыта. Музей представлял кустарные промыслы на международных выставках конца XIX – начала XX в.

Вторая половина XIX в. отмечена ростом коллекционирования и коллекций, на основе которых создавались новые музеи. В 1892 г. открылась Третьяковская картинная галерея.

Российские музеи в начале XX в. В 1905 г. всероссийским событием стало открытие в Петербурге Пушкинского дома – Института русской литературы Академии наук. Он был основан как музейно-архивное хранилище в память о великом русском поэте. В 1913 г. Пушкинский дом был открыт для посетителей.

Большую роль в развитии музеев продолжали играть коллекционеры. И. Е. Цветков, собиравший рисунки русских художников, стал основателем художественной галереи. Наряду с Третьяковкой Цветковская галерея стала еще одной достопримечательностью Москвы. В 1924 г. Цветковская галерея вошла в состав Третьяковской галереи.

31 мая 1912 г. в Москве был открыт Музей изящных искусств имени Александра III (рис. 5). Огромную роль в создании этого музея сыграл И. В. Цветаев. Музей, бывший его детищем, являлся первым и единственным в России учебным художественным музеем с систематической научной экспозицией, отражавшей основные этапы развития искусства от античности до Возрождения. Музей с самого начала вошел в число учебно-просветительных учреждений Москвы. Его активно посещали не только москвичи, но и приезжие. В 1923 г. Музей изящных искусств был реорганизован. Он стал единственным в Москве музеем европейского искусства. В него поступали собрания из частных коллекций и реорганизовывавшихся музеев. В 1932 г. на его основе появился Музей изобразительных искусств, а в 1937 г. ему было присвоено имя А. С. Пушкина.

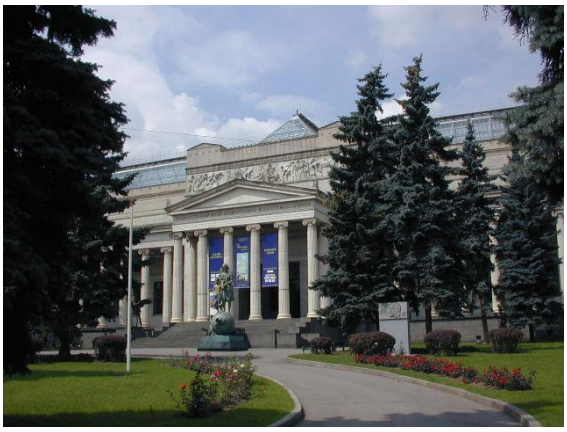


Рис. 5. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

В начале XX в. формировались новые мемориальные музеи, сохранившиеся и сегодня. В 1911–1912 гг. открылись музей-архив Д. И. Менделеева в Петербургском университете, домик М. Ю. Лермонтова в Пятигорске (рис. 6), дом-музей А. П. Чехова в Москве.

Рис. 6. Домик М. Ю. Лермонтова в Пятигорске

Развитие музейного дела в провинции. В числе первых провинциальных музеев были Владимирский (1854 г.), Архангельский (1865 г.) и Астраханский (1872 г.). Формированием музейных коллекций в провинции занимались губернские статистические комитеты. Особенностью формирования провинциальных музеев было объединение в одной экспозиции отделов природы, истории, а иногда и художественных коллекций. Первым самостоятельным художественным провинциальным общедоступным музеем стал основанный в 1885 г. художником А. П. Боголюбовым Саратовский художественный музей.

К числу первых провинциальных художественных музеев относится и Пензенская картинная галерея. Она была основана по инициативе пензенского губернатора Н. Д. Селиверстова (1892) (рис. 7).

Рис. 7. Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого

Силами пензенского общества любителей естествознания (ПОЛЕ) был открыт краеведческий музей (1905) (рис. 8).

Рис. 8. Пензенский областной краеведческий музей

С 1914 г. в документах упоминается Никольский музей стекла и хрусталя, коллекция которого начала формироваться еще в 1789 г. Сегодня этот музей является филиалом Пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого.

Советская музейная система. С самого начала государственного строительства музеи попали в систему государственной идеологии. Была осуществлена национализация музеев. Уже 30 октября 1917 г. был национализирован Зимний дворец, в 1918 г. – Третьяковская галерея.

В 1920-е гг. началось формирование государственной музейной сети. В нее входили музеи центрального, областного, местного уровней разных профилей. Музеи формировались в основном на базе частных и государственных коллекций коллекционерами-собирателями, учебными и научными учреждениями, различными обществами.

В идеологическом русле создавались новые мемориальные музеи. В 1920 г. в Саратове был открыт мемориальный музей-усадьба Н. Г. Чернышевского, спустя три года в Москве появился музей П. А. Кропоткина, в 1928 г. в Липецке – дом-музей Г. В. Плеханова. В 1923 г. в Симбирске открылся первый музей В. И. Ленина.

Новым словом в развитии отечественных музеев стало создание на основе уцелевших дворцов и усадеб историко-бытовых экспозиций. Интересным московским музеем был музейно-литературный салон «Музей дворянского быта 40-х годов». Аналогичными бытовыми музеями были «Музей боярского быта XVII в.» в Москве, «Музей купеческого быта 1840 – 1860 гг.» в Петрограде. В конце 1920-х гг. в связи с укреплением тоталитарного режима эти музеи были закрыты.

В конце 1920-х гг. открывались историко-промышленные музеи. К ним можно отнести Музей волгаря в Саратове, ныне Музей речного транспорта в Нижнем Новгороде, и Музей водного транспорта в Петрограде – ныне Музей торгового мореплавания и портов. Продолжали создаваться естественнонаучные музеи, такие как Музей Арктики и Антарктики, Палеонтологический музей, Музей народоведения и др.

В условиях национализации художественных собраний активно формировались художественные музеи. В 1918–1919 гг. появились такие музеи, как Музей Востока в Москве, Музей игрушки. В 1919 г. на основе художественных собраний А. В. Морозова, И. А. Морозова, С. И. Щукина в Москве были созданы Музей фарфора, коллекция которого впоследствии вошла в состав Эрмитажа. В том же году сначала в Москве, а затем и в других городах стали создаваться Музеи живописной культуры. Их основателями были В. В. Кандинский, другие художники-авангардисты. Это были музеи современного искусства, не имевшие аналогов в мире. Но и эти музеи были закрыты в начале 1930-х гг. под предлогом безыдейности.

С 1928 г. в правительственных постановлениях начала проводиться мысль о том, что музеи должны стать идеологическим орудием партии, политическим инструментом для идеологического формирования мировоззрения людей. Трагедией для многих музеев стала продажа музейных предметов за границу. Другим ударом по музейному делу стали чистки кадров. На место людей с высшим образованием приходили малообразованные, но политически благонадежные кадры из рабочих и крестьян.

Новые музеи открывались в соответствии с государственной идеологией и по решению партийных и государственных органов. Приоритет отдавался историко-революционным музеям, отражавшим развитие советского общества. Большое внимание уделялось созданию мемориальных музеев. Прежде всего они посвящались партийно-советским деятелям. Продолжалось создание музеев В. И. Ленина (Ленинград, Куйбышев, Горки Ленинские), появились музеи И. В. Сталина (Нарым, Сталинград, село Великомихайловка Белгородской области). Мемориальные музеи посвящались жизни и деятельности С. М. Кирова, М. И. Калинина, В. И. Чапаева и др. Литературно-мемориальные музеи открывались исходя из официального признания тех, кому они посвящались. Были открыты музеи А. М. Горького и В. В. Маяковского. К юбилеям А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова были открыты их музеи в Ленинграде и Тарханах.

Согласно официальной теории преобладания российской культуры и науки над мировой и для пропаганды деятельности их творцов были созданы музеи И. Е. Репина в Пенаты Ленинградской области, П. И. Чайковского в Воткинске, М. В. Ломоносова в Холмогорах, К. Э. Циолковского в Калуге, Н. Е. Жуковского в его имении недалеко от Владимира. Все они включались в идеологическую систему.

Идеологизация общественной и культурной жизни вызвали появление антирелигиозных музеев, активно создавались военно-исторические музеи, музеи, посвященные событиям Гражданской войны. Продолжалось создание профильных музеев. Были открыты Почвенно-агрономический музей Московской сельскохозяйственной академии, Уральский геологический музей при Свердловском горном институте и др.

Событиями в истории музейного дела стали открытия архитектурных музеев в Ленинграде и литературного музея в Москве. В 1932 г. на основе некрополя Александро-Невской Лавры в Ленинграде был создан Музей городской скульптуры. В 1934 г. в Москве был создан первый и один из крупнейших в мире Архитектурный музей имени

А. В. Щусева. Благодаря его деятельности сохранялись мемориальные памятники XVIII – начала XX в. в Донском монастыре. Сегодня этот музей является уникальным собранием архитектурных экспонатов, проводит работу по их экспонированию и популяризации.

В годы Великой Отечественной войны многие музее понесли урон. Проходила массовая эвакуация музеев из прифронтовой полосы, нередко это делалось хаотически. Оставшиеся в тылу врага музеи были разграблены. В Германии был создан Главный штаб по изъятию и вывозу ценностей из оккупированных районов Востока. В то же время в отдаленных от военных действий районах создавались новые музеи, в первую очередь краеведческие и мемориальные.

В послевоенное время стали создаваться музеи героев Великой Отечественной войны: Зои Космодемьянской в деревне Петрищево под Москвой (1948), Николая Кузнецова в Талице Свердловской области. Другим основанием для открытия новых музеев стали юбилейные даты писателей и ученых. К 125-летию Н. А. Некрасова в 1949 г. был открыт музей в Карабихе Ярославской области, и в том же году к 200-летию А. С. Пушкина открылись для посетителей музей-усадьба поэта в Болдино Нижегородской области (рис. 9) и музей-Лицей в Царском селе.

Рис. 9. Дом-музей А. С. Пушкина в Болдино

Восстановление русских традиций привело к созданию в 1947 г. в Спасо-Андрониковом монастыре, где жил и творил Андрей Рублев, Центрального музея древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублева (рис. 10).

Задуманный как мемориал Андрея Рублева музей постепенно стал центром древнерусской культуры и искусства. В 1960 г. он был открыт для посетителей.

Рис. 10. Центральный музей древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублева

С приближением 40-й годовщины Октябрьской революции оживились музейная работа и краеведческое движение. К юбилейным дням был музеефицирован живой символ революции – крейсер «Аврора» (рис. 11).

Рис. 11. Крейсер «Аврора»

«Оттепель» способствовала оживлению общественной жизни, переоценке духовных ценностей и всплеску интереса к прошлому страны. В 1960-е гг. начался музейный бум. Стала возрождаться теория музейного дела. Целый ряд музеев получил статус научно-исследовательских учреждений: Центральный музей революции СССР, Государственный исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Русский музей, Эрмитаж. В эти же годы развивалась музейная социология, направленная на изучение музейного посетителя, его предпочтений. В 1973–1980 гг. НИИ культуры проводил исследование «Музей и посетитель». За ним последовало исследование «Отношение населения крупных городов к музеям». В результате была построена модель посетителя, позволившая улучшить работу музеев. Выявление предпочтений посетителей способствовало строительству экспозиций и вы-

ставок, расширению музейной аудитории. Музеи становились местом культурного отдыха.

Продолжали развиваться уже существующие и создавались новые музеи. Развитие музейной деятельности вело к появлению новых типов. Наибольшее распространение получили музеи боевой и трудовой славы, истории предприятий, мемориальные, общественные, школьные музеи.

Новым словом в развитии музеев стало появление музеев-заповедников, создававшихся на базе музеефицировавшихся в естественной среде памятников истории и культуры. В 1958 г. были созданы первые Владимиро-Суздальский, Ростово-Ярославский, Новгородский, Псковский, Загорский, Костромской, Горьковский историко-архитектурные и художественные музеи-заповедники. По-прежнему создавались военно-исторические и историко-революционные музеи, музеи Великой Отечественной войны. Всесоюзное празднование 150-летия Отечественной войны 1812 года привело к появлению музея-панорамы «Бородинская битва» в Москве и Музея Отечественной войны 1812 года на месте Тарутинского лагеря русской армии. Отмечавшееся в 1980 г. 600-летие Куликовской битвы было обозначено мемориалом «Куликово поле».

Крупным событием было празднование 150- и 160-летия восстания декабристов. В связи с этим началось создание музеев декабристов преимущественно в местах их ссылки. Первым в 1969 г. был создан музей в Новоселенгинске в Бурятии. Музей открылся как народный в доме, где жили декабристы братья Н. И. Бестужевы и К. Торсон.

Открывались историко-этнографические музеи и музеи отдельных ведомств и отраслей.

Другим направлением развития музеев было создание художественных музеев. В это время были созданы специфические художественные музеи, отражавшие народное художественное творчество или специфическое для конкретных местностей художественное производство. Такие музеи, как Музей Холуйского искусства, Каслинский музей художественного литья, Калининградский музей янтаря, Смоленский лен и др. В Пензе в 1975 г. открылся музей народного творчества.

Новым словом в развитии музеев стало создание в 1983 г. в Пензе Музея одной картины (рис. 12). Музей был создан по инициативе второго секретаря Пензенского обкома КПСС Г. В. Мясникова (1926–1996). Следом за Пензой аналогичные музеи стали появляться и в других регионах.

Рис. 12. Музей одной картины в Пензе

Не менее значительным был опыт создания детских художественных музеев. Первым из них стал созданный в 1979 г. Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока в городе Юрга Кемеровской области (рис. 13). Это единственный в стране музей, коллекционирующий детские рисунки, гравюры, плакаты, скульптуры, изделия декоративно-прикладного искусства. Музей ведет целенаправленную работу по эстетическому воспитанию детей.

Рис. 13. Музей детского изобразительного искусства в г. Юрга

Дальнейшее развитие в этот период получили литературные музеи. Идеологические послабления вызвали к жизни целый ряд литературно-мемориальных музеев. Одновременно развивались литературные музеи общего профиля. В 1970–1980-х гг. появились объединения литературных музеев. В 1975 г. было создано Пензенское областное объединение литературно-мемориальных музеев. В него вошли располагавшиеся в области музеи М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинского, А. Н. Радищева, впоследствии А. И. Куприна и

А. Г. Малышкина. Во главе объединения позднее встал Пензенский литературный музей, основанный в 1989 г.

В период гласности и перестройки в отечественную культуру возвращались забытые имена, усилился интерес к личности, расширялся круг мемориальных музеев. Были открыты музеи А. А. Блока, А. С. Грина, историка В. О. Ключевского (Пенза, 1991) (рис. 14), режиссера и театрального деятеля В. Э. Мейерхольда (Пенза, 1984, Москва, 1991) и др. (рис. 15).

Рис. 14. Дом-музей В. О. Ключевского в Пензе

Рис. 15. Музей-театр В. Э. Мейерхольда в Пензе

Продолжалось развитие естественнонаучных и технических музеев. Успехи в освоении космоса привели к созданию музеев космонавтики. Первый из них был создан в 1962 г. в Звездном городке, а в 1967 г. – Музей космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге. Музеи космонавтики получили широкое распространение среди мемориальных музеев. В них увековечены имена теоретиков космоса, первых космонавтов.

Музеи в постсоветской России. В постсоветское время музеи переживали непростую ситуацию. Первой проблемой, с которой они столкнулись, была нехватка бюджетных средств. С целью поддержки наиболее значимых музеев в 1991 г. Президентом РФ был подписан указ «Об особо ценных объектах национального наследия». Среди них были указаны также и музеи. Наряду с центральными музеями Москвы и Санкт-Петербурга, такими как Московский Кремль, Государственный исторический музей, государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея и другие, в этот список был включен Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы». Другой формой поддержки музеев стало спонсорство. При музеях стали создаваться общества друзей музеев. Стали открываться частные музеи.

30 сентября 2010 г. в Санкт-Петербурге был открыт музей современного искусства Эрарта (рис. 16). Основательницей музея стала коллекционер Марина Варварина. В музее проходят выставки современных российских художников, скульпторов, дизайнеров, фотохудожников.

Рис. 16. Музей Эрарта в Санкт-Петербурге

В 2013 г. также на средства частного владельца, мецената Константина Михайловича Волкова под Пензой открылась галерея мирового современного искусства «Арт-Пенза» (рис. 17). В галерее представлены работы участников ежегодных Международных скульптурных и живописных симпозиумов, которые проходят здесь под эгидой ЮНЕСКО с 2008 г.

Рис. 17. Галерея «Арт-Пенза»

Второй проблемой стала проблема деидеологизации, что привело к реформированию экспозиций музеев и закрытию историко-революционных музеев. Соотношение показа материалов до и после 1917 г. было уравновешено, появилась новая тематика экспозиций и выставок. В них обращалось внимание на историю государственной власти, историю сословий.

Третья проблема – взаимоотношения музеев с православной церковью, поскольку множество церковных зданий и предметов культа было передано в музеи в период воинствующего атеизма. В 1995 г. было принято постановление «О порядке передаче религиозным организациям находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения». Исходя из значимости культовых памятников воссоздавались церковные музеи, иногда они создавались вновь.

Новые направления в развитии музейного дела: экомузеи, детские музеи, музейно-культурные центры и интегрированные музеи, виртуальные музеи. Объектами музеефикации становятся памятники истории и культуры, природы, памятные места, культурно-историческая среда, элементы образа жизнедеятельности людей. Пройдя этапы создания музеев-заповедников, музеев под открытым небом, мы вплотную подошли к созданию экомузеев. Экомузеи предполагают сохранение естественной среды обитания людей с включением их самих в музейный комплекс. Примерами российских экомузеев могут быть Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала, ряд этнографических музеев в Сибири, музей-заповедник «Коломенское» в Москве.

Детские музеи – это музеи, создающиеся специально для детской аудитории. Их задача – помочь детям познать окружающий мир. Работа таких музеев строится с учетом возрастных особенностей де-

тей, объединяя элементы игры и учебы в единое целое. Детские музеи позволяют детям включаться в непосредственное взаимодействие с находящимися в экспозиции музейными предметами. Опыт создания таких музеев показал их перспективность. Детский исторический музей в Петербурге, Музей детских театров в Москве, Детская художественная галерея в Волгограде, детские уголки и экспозиции в краеведческих музеях направлены на эмоционально-чувственное воспитание детей.

Одним из новых направлений стало открытие музеев занимательной науки для детей. Такие музеи были созданы в Москве – «Экспериментариум», Санкт-Петербурге – «ЛабиринтУм», Пензе – «Реактор». Пензенский музей занимательных наук «Реактор» появился в 2013 г. (рис. 18).

Рис. 18. В музее занимательных наук «Реактор»

Музейный мир современной России широк и разнообразен. Музеи проводят просветительную и воспитательную работу. Главная задача музея сегодня – формирование национального самосознания.

Классификация музеев. Принципы классификации: по организационным, правовым, содержательным признакам, масштабу деятельности, статусу, типологии, доминантному типу хранимых музеем памятников.

Другие принципы классификации: по профильной связи с конкретной отраслью науки, техники, производства, культуры, искусства; по принадлежности к определенным категориям собственников (государственные и негосударственные); по масштабу деятельности (общегосударственные, республиканские, краевые, областные и т.д.); по статусу (особо ценные, головные, объединения, заповедники, филиалы); по типу собираемых и предъявляемых обществу памятников (коллекционные, ансамблевые); по основному направлению деятель-

ности (научно-исследовательские, научно-просветительские, учебные); по категориям (административная, управленческая). По другой классификации, принятой в России, выделяют исторические, художественные, литературные, архитектурные, естественнонаучные, технические, отраслевые, комплексные музеи.

Это интересно

Самый старый публичный музей *в мире находится в Риме, это Капитолийские музеи. Музей был основан в 1471 г. по инициативе папы Сикста IV, который решил сделать искусство доступным для всех граждан Рима.*

Самый крупный музей в мире *– Лувр (Франция), в нем собрано более 400 тысяч экспонатов, площадь музея составляет 160 тысяч м^2.*

Самый маленький музей *– музей «Баубляй» (Литва). Музей находится в дупле старого дуба, который воспел Адам Мицкевич. Площадь музея всего 2 м^2, на ней размещены старинные книги и монеты, древнее оружие и рыцарские доспехи, портреты известных литовцев. (Есть и другие маленькие музеи)*

Самые необычные музеи: *Подводный музей «Муза» (Мексика), музей канализации Парижа (Франция), музей хлебной культуры (Германия), музей картин «Кошкин дом» (Нидерланды), музей оловянного солдатика (Санкт-Петербург), музей кружева (Вологда), музей вечной мерзлоты (Игарка) и др.*

Самые посещаемые музеи мира*: Лувр (более 9 млн посетителей в год), Британский музей (Лондон, более 6 млн посетителей в год), Лондонская национальная галерея (более 6 млн посетителей в год). В Великобритании самая высокая посещаемость музеев: более 30 млн посетителей в год.*

В России самые посещаемые музеи *– Государственный Эрмитаж (более 3 млн посетителей в год), Московский Кремль и Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей (более 1 млн посетителей в год в каждом музее, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (около 1 млн посетителей в год).*

Музеи Пензенского государственного университета. *На территории ПГУ располагается более десяти музеев, которые посещают не только студенты вуза, но и школьники. Старейшим из них является музей истории педагогического образования, основанный И. Ф. Кухарчуком в 1967 г., а самый молодой – Политехнический музей, открытый на основе приказа ректора А. Д. Гулякова, в феврале 2017 г. На факультете физико-математических и естественных*

наук хранится уникальная и старейшая в нашем регионе коллекция гербария, основа которой была заложена еще в 1894 г. под руководством ботаника И. И. Спрыгина. Коллекция была передана Пензенскому педагогическому институту им. В. Г. Белинского в 1947 г. Неизменный интерес у школьников вызывают Зоологический музей, основанный в 1975 г., и Археологический музей, образованный в 1992 г.

Тема 1.3. Музейная педагогика: ее объект, предмет, задачи, основные категории, методология

Музейная педагогика. Музейная педагогика – отрасль музееведения, имеющая тенденцию к оформлению в научную дисциплину на стыке музееведения, педагогики, психологии, социологии и культурологии. Предметом изучения новой научной дисциплины является исследование закономерностей, принципов, методов работы музея со своей аудиторией. Ее главный объект – культурно-образовательные аспекты музейной коммуникации.

Значение музейной педагогики как научной дисциплины определяется тем, что она дает тот методологический инструментарий, который позволяет осмыслить все виды музейной деятельности в педагогическом аспекте и тем самым повысить уровень общения музея с аудиторией, его социальный статус.

Музейно-специфический образовательно-воспитательный процесс как существенная составная часть музейной деятельности является предметом исследования музейной педагогики. Музейная педагогика анализирует потребности различных социальных и возрастных групп посетителей, изучает особенности их восприятия экспозиции и вырабатывает дифференцированные методики по работе с ними. В определенных случаях она вносит необходимые коррективы в содержание самой экспозиции.

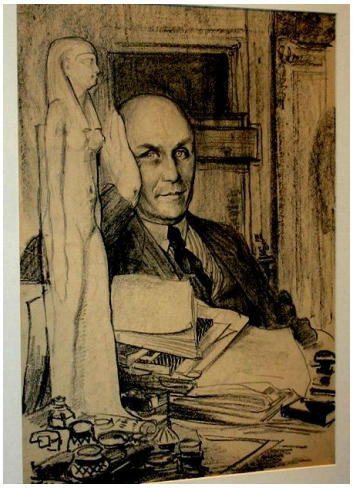
История музейной педагогики. Понятие «музейная педагогика» было сформулировано и введено в научный оборот в начале XX в. в Германии. Его разработка связана с именами А. Лихтварка, А. Рейхвена, Г. Фройденталя.

А. Лихтварк сформулировал идеи об образовательном назначении музея и предложил новый подход к посетителю как участнику диалога. Реализуя на практике метод «музейных диалогов», он впер-

вые обосновал роль посредника, который помогает посетителю в общении с искусством, развивая способность видеть и наслаждаться художественными произведениями (впоследствии такой посредник и получил название «музейный педагог»).

Альфред Лихтварк (1852–1914) – один из основоположников «музейной» или «художественной педагогики», основатель и первый директор Гамбургской художественной галереи. А. Лихтварк всю свою жизнь посвятил изучению искусства, комплектованию галереи произведениями старинного и современного искусства. Он был убежден, что гармоничному и всестороннему развитию личности может способствовать практика взаимодействия ребенка с прекрасным: с искусством и природными объектами. Находясь на посту директора Гамбургского художественного музея, А. Лихтварк стремился следовать лозунгу: «Искусство – в жизнь». Он организовал при музее любительские курсы живописи и графики под руководством профессиональных художников, учредил «Общество гамбургских друзей искусства», основал общество содействия развитию любительской фотографии и др. А. Лихтварк занимался преподавательской деятельностью, он читал лекции ремесленникам в Берлинском музее декоративного искусства. Но главным своим делом считал работу с детьми, уделяя первостепенное внимание проблеме восприятия произведений изобразительного искусства. Свой опыт А. Лихтварк обобщил в книге «Упражнения в рассматривании произведений искусства» (1909).

Как особая область знаний и исследований музейная педагогика начинает формироваться в 60-е гг. XX в. Однако понятие «музейная педагогика» в нашей стране вошло в употребление с начала 1970-х гг. Ее выделение в относительно самостоятельную научную дисциплину было продиктовано необходимостью теоретического осмысления образовательной деятельности музеев и повышения ее качественного уровня. Для разработки музейной педагогики имелись серьезные исторические предпосылки. Во-первых, развитие музейной сети и рост значения музея в образовательном процессе. Во-вторых, теоретические разработки основоположников русской экскурсионной школы конца XIX – начала XX в. В первую очередь труды А. В. Бакушинского.



Бакушинский Анатолий Васильевич (1883–1939) – русский и советский искусствовед, теоретик и практик эстетического воспитания, исследователь психологии творчества и психологии восприятия искусства, знаток музейного дела, критик, организатор народных промыслов и педагог. Все аспекты его многогранной деятельности были подчинены основной культурно-философской концепции ученого; он считал, что подлинное живое искусство – концентрат духовного здоровья общества, сфера проявления творческих, созидательных сил человечества. При этом творцом, по его убеждению, является не только художник, но и воспринимающий его произведение зритель.

Методологические принципы художественной педагогики А. В. Бакушинского:

– «оформление» духовного мира человека; культура творческой личности;

– творческое «переживание» произведения искусства; творческое «переживание» есть активный творческий процесс, направленный на «организацию художественной воли»;

– музейная педагогика как творчество;

– возраст как ценность.

Бакушинскому А. В. принадлежат работы «Эстетическое воспитание по проекту новой программы Министерства народного просвещения» (1916), «Как смотреть картину» (1918) «Музейно-эстетические экскурсии» (1919), «Художественные экскурсии систематического типа» (1925) «Художественное творчество и воспитание» (1925), «Искусство Палеха» (1934) и др.

Большой вклад в развитие музейной педагогики внесли современные ученые Б. А. Столяров и М. Ю. Юхневич.

Борис Андреевич Столяров – заведующий отделом «Российский центр музейной педагогики и детского творчества», заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, доктор педагогических наук, профессор. Был одним из инициаторов создания данного центра и открытия Гимназии при Русском музее в 1989 г.

Из интервью Б. А. Столярова порталу o-culture.com, данного 9 ноября 2020 г.

Прежде всего, надо сказать, что музейная педагогика нацелена на творческое развитие личности. Она является технологией, которая включает ребенка в пространство музейной культуры, а музей – один из символов культуры вообще. Общение с произведениями искусства дает очень многое – идет процесс становления творческой личности. За последние три года на нас обрушился целый шквал государственных документов, которые посвящены образованию и культуре. Это и Стратегия развития воспитания, и Стратегия развития дополнительного образования, и много-много законов об образовании и культуре. Здесь есть один момент, о котором я не могу не сказать: 15 лет назад мы участвовали в разработке концепции художественного образования в России.

Да, сегодня много говорят о важности воспитания патриотизма. В последнее время мне часто приходится бывать на всяких образовательных форумах. Образование – это часть культуры, и понятие культуры намного шире понятия образования, так было всегда. Сегодня в связи, очевидно, с технократическим разворотом гуманитарная культура, равно как и гуманитарные дисциплины в школе, практически сводится на нет. Это очень грустно. Потому что воспитывать патриотизм на башне танка с горшком гречневой каши, как это сейчас делают в военных музеях, конечно, можно… Но если мы возьмем вообще русскую культуру, XIX века, в частности, то увидим, что более патриотичной культуры в мировой практике не было. Большей, чем тогда, любви к России не существовало. Это колоссальный арсенал воздействия на личность, а музейная педагогика как раз является технологией включения личности в культуру.‹…›

Инструментом самосовершенствования является культура и искусство непосредственно. И музейная педагогика нацелена на эти вещи, прежде всего.

(Из интервью порталу o-culture.com, 09.11. 2020: https://culart.gov39.ru/news/intervyu.php?ELEMENT_ID=5308)

Марина Юрьевна Юхневич – ведущий научный сотрудник Российского института культурологии (г. Москва), автор многочисленных публикаций и монографий по музейной педагогике: «Музей и школа. Книга для учителя», «Педагогические, школьные и детские музеи дореволюционной России», «Ребенок в музее», «Детские музеи за рубежом», «Я поведу тебя в музей. Учебное посо-

бие по музейной педагогике». М. Ю. Юхневич разработала музейно-образовательные проекты и программы: «Предметный мир культуры», «Я и другой», «Возможно быть другим».

Принципы музейной педагогики. Музейная педагогика опирается на общепедагогические и специфические принципы. К общепедагогическим относят наглядность, доступность, динамичность, содержательность, последовательность ознакомления детей с музейными коллекциями, гуманизм.

Специфические принципы определяют отличительные особенности образовательного процесса в музейном пространстве. В связи с этим выделяют принцип интеграции образовательного и музейного контекстов; принцип дополнительности в содержании работы школы и музея; принцип преемственности в освоении музейного пространства; принцип диалоговости, определяющий гуманитарную природу взаимодействия взрослого и ребенка с культурой музея; принцип соответствия форм работы профилю конкретного музея; принцип индивидуально-личностной ориентации содержания музейно-педагогической работы; принцип целостности проживания образовательной информации, основанный на обеспечении смыслового и эмоционального резонанса; принцип информационной меры; принцип креативности, позволяющий сделать каждого посетителя музея сопричастным творческим процессам.

Тема 1.4. Музейно-образовательная среда: музейные предметы, их назначение и объединение в художественную экспозицию

Музейно-образовательная среда. Музейная среда является столь же активным средством образования и воспитания, как и школьная, и к тому же обладает эстетической аурой, художественным и творческим содержанием, а значит – могучим духовным потенциалом. Отсюда ее гармонизирующее воздействие на формирующуюся личность.

Музейная среда включает в себя следующие компоненты: околомузейное пространство, организующее внимание зрителя; собственно музейное здание, настраивающее на восприятие произведения искусства; экспозицию как презентацию музейных памятников, т.е. музейных предметов.

Образовательный потенциал музейного предмета заложен в его сути, в его способности к одновременному воздействию на интеллектуальную, эмоциональную, нравственную сферы личности.

Музейный предмет является основой любой музейной коллекции. Это движимый объект, изъятый из первоначальной среды в связи с его *подлинностью* (аутентичностью) и способностью характеризовать специфические особенности той среды и той эпохи, во взаимосвязи с которой он находился в естественных условиях.

Музейный предмет – это свидетельство объективной реальности, обладающее документальной, культурной и информационной ценностью. Важнейшее свойство любого музейного предмета – способность нести информацию «в себе» и «о себе». Другое свойство музейного предмета – способность «отражать» действительность, так как он вещественен, материален. Он – «след», «остаток» реальной действительности, в наибольшей мере вводящей нас в обстановку прошедших или совершающихся событий. В тесной связи со свойством отражения находится репрезентативность музейных предметов, т.е. представительность их в ряду предметов однотипных, тождественных. Каждый музейный предмет обладает способностью влиять на чувства посетителей музея. Этому служат выразительные характеристики музейного предмета (размер, форма, цвет и т. д.), его мемориальное значение и пр.

Свойство музейного предмета воздействовать на эмоциональную сферу зрителя называется *экспрессивностью.*

Музейный предмет в музейном пространстве, как правило, не выступает сам по себе, а взаимодействует с другими. Поэтому и его свойства не существуют каждое в отдельности. Они находятся в постоянном взаимодействии. Если рассматривать ряд музейных предметов в рамках экспозиции или коллекции, то они, дополняя друг друга, начинают функционировать, т.е. музейные предметы наряду со свойствами наделены и функциями. Функции музейного предмета: моделирование, коммуникативная функция, научно-информационная функция.

Музейный предмет, представляя собой часть реальности, несет «в себе» и «на себе» информацию о развитии природы, общества, культуры. Будучи материальным объектом, он является свидетельством тех фактов и событий, которые происходили когда-то и где-то. Обладая цветом, размером, весом, отличаясь принадлежностью к важным, знаменательным, неординарным событиям или напоминая о прошедшей эпохе и людях, с кем они были связаны, музейные

предметы влияют на эмоциональную, нравственную и интеллектуальную сферы личности. Музейные экспозиции или музейные собрания представляют собой особые новые художественно-научные реальности, благодаря которым предстает утраченная действительность, создается возможность общения с ушедшими поколениями и вводится в научный оборот новая, доказательная, достоверная информация.

Музейная экспозиция. Музейные предметы объединяются в музейную экспозицию. Музейная экспозиция – это специально организованная предметно-пространственная среда. Для музея экспозиция – вершина всей работы, музейная публикация. Музейная экспозиция – основная форма музейной коммуникации. Образовательные и воспитательные цели экспозиции осуществляются путем демонстрации музейных предметов, организованных, объясненных и размещенных в соответствии с разработанной музеем научной концепцией и современными принципами архитектурно-художественных решений.

Экспозиция музея органично связана с социальными функциями музея. Она возникает в связи с потребностью использования собрания музейного в просветительных целях, а также для эмоционального воздействия на посетителя.

Основные особенности музейной экспозиции: представлены предметы, способные дать посетителю разнообразную информацию, оказать эмоциональное воздействие; в основе экспозиции лежит разработанная коллективом музея научная концепция; текст музейной экспозиции необходимо не только читать, но и осмысливать, чувствовать, сопереживать.

Требования к экспозиции: научность, предметность, коммуникативность. Принципы формирования экспозиции: историко-хронологический, комплексно-тематический, проблемный. Экспозиционные приемы, используемые при оформлении: выделение экспозиционных центров; выявление связей между предметами; контрастный показ; массированный показ; разрядка вокруг ведущих экспонатов; расположение экспонатов, требующих особого внимания в пределах экспозиционного пояса; организация «экспозиции в окне»; многоплановость расположения экспонатов. Методы проектирования экспозиции: систематический, ансамблевый, ландшафтный, тематический, музейно-образный и образно-сюжетный.

Музейно-педагогический процесс. Схематически музейно-педагогический процесс можно представить в виде трех взаимосвязанных звеньев: музейный педагог, музейный предмет, зритель.

Музейный педагог – специалист, осуществляющий образовательную деятельность в музее. Он организовывает музейно-педагоги-

ческий процесс и обеспечивает на основе субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений непосредственное общение зрителя с памятником природы, истории или культуры в рамках заданной программы.

Функции музейного педагога заключаются не только в приобщении к культурным ценностям, но и в осуществлении многоуровневого образования музейными средствами, включающего формирование визуального мышления, эстетического восприятия, музейной культуры и творческих начал.

Осуществляя музейно-педагогический процесс, музейный педагог помогает зрителям не только вычленить из информационного потока необходимые сведения, но и обеспечивает их усвоение, анализ и адаптацию в рамках определенной системы. Тем самым он прокладывает путь к впечатлению, пониманию и истолкованию музейного памятника.

Музейный зритель (учащийся) так же, как и музейный педагог, является субъектом музейно-педагогического процесса, в результате которого через общение с музейным памятником у него формируется визуальное мышление, художественное восприятие и художественно-творческие начала.

Музейный предмет (экспонат), является ядром музейно-педагогического процесса и материально-идеальной целостностью, наделенной сложной совокупностью неисчерпаемых смыслов. Он может рассматриваться как объект и особого рода субъект педагогического процесса.

Влияние на личность образовательных возможностей музейного предмета усиливается в рамках музейной среды, так как любое музейное пространство обладает образовательным потенциалом, способствующим целенаправленной организации информационных потоков, ориентированных на достижение определенной образовательной цели.

В основе музейно-педагогического процесса лежат следующие исторически сформировавшиеся педагогические принципы:

– интерактивность, так как человек запоминает только то, что делает;

– комплексность, означающая здесь включение всех каналов восприятия (чувственный, логико-аналитический, психомоторный);

– программность, которая обеспечивает усвоение информации и приобретение умений на основе специально разработанных программ.

Тема 1.5. Музей как педагогическая система, его функции, содержательные смыслы и образы

Концепция музея как открытой педагогической системы, основанная на учете требований формирующегося информационного общества к повседневной музейной деятельности, предполагает: использование интерактивных форм музейной работы, стимулирующих проявление инициативы и самодеятельности аудитории и ее преобразование из объекта идейно-эмоционального воздействия в субъект социально-культурного творчества; повышение роли музея как научно-методического учреждения, оказывающего помощь учебным заведениям разных типов, системе самообразования и дополнительного образования, учреждениям клубного типа, лекториям и иным социальным институтам в обогащении содержания и форм историко-культурного просвещения.

Преобразование музея в открытую социально-педагогическую структуру определяет разнообразие педагогических и культурно-просветительных форм музейной работы: игровые методики посвящения школьников в увлекательный мир музейного пространства; кружки, секции, лектории и иные виды занятий для школьников.

Понимание образовательной специфики музея и школы закладывает фундамент их успешного сотрудничества, внутренняя структура которого определяется двумя взаимодействующими блоками:

1. Школа в пространстве музея. Данный блок включает в себя образовательные мероприятия (экскурсии, циклы занятий в музейной аудитории и на экспозиции), на которых учащиеся постигают смыслы культуры и искусства на музейной экспозиции – по плану, заданному музеем с учетом тематики школьного образования, или в ходе занятий, строящихся на базе собственно музейных образовательных методик. Характер учебной деятельности, которую можно вести в условиях музея, достаточно разнообразен: от узнавания о существовании каких-то предметов до соотнесения этой информации с известными фактами.

Формы познавательной деятельности: опиши, проанализируй, проконтролируй, соотнеси с известным тебе. Работа учащихся с документальными источниками, помогающими персонифицировать учебный материал и проиллюстрировать, как отразились те или иные события, даты, личности на судьбе других людей.

Деятельностные формы: приготовление еды, ловля рыбы, изготовление бумаги и т.д.

Ролевые игры разного уровня, от небольших инсценировок до целых спектаклей. Как правило, в музее предварительно готовят кар-

точки с текстом роли (иногда их делают разноцветными). На обсуждении, после спектакля, школьник может выразить свое отношение к персонажу и не согласиться со своим героем.

2. Музейная педагогика в школе. Данный блок включает в себя лекционную работу в школе, а также отдельные опыты ведения музейными сотрудниками факультативных учебных курсов, отражающих специфику конкретного музея.

Функции музея как педагогической системы. Музейно-педагогическая деятельность ориентирована на личность потенциального и реального музейного посетителя. В связи с этим можно обозначить следующие ее основные направления или функции: информирование, обучение, развитие творческих начал, общение, отдых.

Информирование – это первая ступень освоения музейной информации, т.е. первичное получение сведений о музее, составе и содержании его коллекций или об отдельных музейных предметах, а также по вопросам, связанным с профилем музея либо различными направлениями его деятельности.

Обучение – вторая ступень освоения музейной информации на качественно новом уровне, включающая в себя передачу и усвоение знаний, а также приобретение умений и навыков в процессе музейной коммуникации. Обучение в музее предполагает получение дополнительных или альтернативных знаний, которые невозможно или не в полной мере можно получить в других образовательных учреждениях.

Развитие творческих начал – третья, высшая ступень постижения музейной информации. Развитие творчества предполагает использование мощного потенциала музея, сосредоточенного в памятниках материальной и духовной культуры, для выявления наклонностей и раскрытия творческих способностей личности.

Общение – установление взаимных деловых или дружеских контактов на основе общих интересов, связанных с тематикой музея либо содержанием его коллекций. Общение в музее с использованием его экспозиций или территории очень специфично, так как темы, стиль и способы общения изначально заданы самим музеем, заложены в музейной информации, определены профилем музея.

Отдых – организация свободного времени в пространстве музея в соответствии с желаниями и ожиданиями музейной аудитории, удовлетворение потребности в отдыхе в музейной среде.

Образы музея как педагогической системы. Музей как педагогическая система может выступать в различных образах:

1. Музей – память, мемориальное направление, идея связи времен, диалога культур, сохранения артефактов (историко-культурный аспект).

2. Музей – выставка, где демонстрируются различные музейные предметы, вещи, не имеющие утилитарного значения, но обладающие ценностным содержанием.

3. Музей – школа, «учебник», энциклопедия; просветительский и обучающий аспект.

4. Музей – кунсткамера, где собраны диковинки и уникальные вещи, коллекции. Педагогические задачи: удивить, вызвать интерес, мотивировать на познавательную и исследовательскую деятельность, саморазвитие и самосовершенствование.

5. Музей – атмосфера, дух, среда. Музей работает с неодушевленными предметами, но так, чтобы оживить каждый такой предмет, заставить его говорить и сделать значимым для каждого зрителя. Возможна активизация художественной деятельности, поэтому так гармоничны в музее поэтические и музыкальные вечера.

6. Музей – театр, где может происходить идентификация себя с персонажами прошлого, драматизация как организация чувств через культурно заданные формы. Широкое поле применения театральной педагогики.

7. Музей – санаторий, место реабилитации, расслабления, отдохновения, гармонизации – терапия искусством.

Деятельность музея как педагогической системы в современных условиях. Новая образовательная ситуация, сложившаяся в России в начале XXI в. объективно меняет представление о задачах и методах музейной деятельности. Концепции монологического воздействия на аудиторию уступают место концепции коммуникационного подхода. В процессе диалога между музеем и посетителем сталкиваются различные концепции, все участники его обладают особым взглядом на исследуемые проблемы. Совокупность этих взглядов определяет специфическую среду музейного пространства. При правильно организованном музейно-педагогическом процессе достигается гармоничное сочетание наглядных, словесных и практических методов воспитания, диалог культур. Поэтому использование уникальных образовательных возможностей музея представляется необходимым элементом воспитания и образования детей и взрослых.

Содержание культурно-образовательной деятельности музеев выражается в формах организации работы с музейной аудиторией. К базовым формам, возникшим в период становления образователь-

ной деятельности, относятся лекции и экскурсии. К традиционным формам относятся конференции и краеведческие чтения, способствующие развитию контактов с научной общественностью, индивидуальные консультации для специалистов и массового посетителя в экспозиционных залах, а также клубы, кружки, студии.

На рубеже 1970–1980-х гг. с усилением потребности посетителей в общении, культурном отдыхе получили распространение музейные праздники, театрализованные представления, концерты, встречи с интересными людьми, семейные абонементы выходного дня. Практикуются разнообразные занятия на экспозиции, музейные игры, используются интерактивные экспонаты, музейно-педагогические программы для учащихся. Такие программы были разработаны в столице и регионах, например, «Предметный мир культуры» для начальных школ Москвы, «Музей и культура» (автор – Е. Г. Ванслова), «Здравствуй, музей!» для Санкт-Петербурга (автор концепции Б. А. Столяров), «Мир вокруг нас» для начальных школ Ярославля.

С развитием компьютеризации и повсеместного использования сети Интернет появляются новые формы реализации образовательной функции музея, например, создание виртуальных музеев.

РАЗДЕЛ 2. ПЕДАГОГИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЕ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Тема 2.1. Основные направления образовательной деятельности художественного музея

Познавательный, гуманитарно-междисциплинарный, социальный и творческий аспекты образовательной деятельности художественного музея реализуются в нескольких исторически сложившихся направлениях: 1) эстетическое (развитие художественного восприятия и творческих начал); 2) историко-художественное (изучение истории искусства); 3) гуманитарно-междисциплинарное (связи изобразительного искусства с другими дисциплинами); 4) социально-ориентационное (искусство как средство социальной адаптации детей с отклонениями в развитии).

Эстетическое направление. В рамках эстетического направления выделяют исследование проблем детского творчества. Коллекционируя, экспонируя и эмпирически изучая детское творчество, музей интегрирует подходы и выводы, имеющиеся в возрастной психологии и психологии детского творчества, в студийной и школьной художественной педагогике. Вместе с тем здесь есть специфически музейные аспекты изучения: взаимосвязь восприятия музейных ценностей и творчества на разных этапах детства и юношества; соотношение визуальных, тактильных и вербальных импульсов детского творчества; влияние занятий в детской музейной художественной студии и в условиях музейной экспозиции на развитие и социализацию личности; освоение кодов, архетипов и стереотипов культуры в процессе детского творчества; принципы организации «музея в музее» – музея детского творчества в художественном музее; определение места детского творчества в истории культуры и искусства, а также влияние процессов, протекающих в профессиональном искусстве, на развитие детского творчества и художественной педагогики.

Историко-художественное направление. Художественный музей в современных условиях приобретает и функцию особого рода «университета». Образовательная деятельность в художественном музее реализуется через совокупность определенных педагогических действий, направленных на решение широкого спектра задач – от инфор-

мирования об искусстве до формирования художественного восприятия и творческой сферы личности.

Учитель современной школы, как и сотрудник образовательной службы музея, должен разбираться не только в истории искусства, но и иметь представление об особенностях художественного восприятия, а также о методике приобщения детей к искусству и художественному творчеству. Особое значение здесь приобретает способность работать с музейным подлинником.

Гуманитарно-междисциплинарное направление. В рамках данного направления предполагается использование как в школьном и вузовском, так и в музейном образовании современных информационных технологий. Применение в музее таких программ активизирует процессы восприятия и понимания у учащихся и облегчает изучение музейных ценностей в широком историко-художественном и гуманитарном контексте. Органично включить видеокомпьютерные программы в пространство экспозиций позволяет создание в музее специальной среды, сочетающей в себе демонстрацию традиционных художественных ценностей и использование информационных технологий.

Социально-ориентационное направление. Современный музей становится местом возвращения в общество дезадаптированных людей, чему, в частности, способствует развитие в последнее десятилетие работы в области арт-терапии. В рамках арт-терапевтической деятельности творческая продукция ребенка способствует лучшей его психической саморегуляции, укреплению позитивных начал его личности и более адекватному отношению к действительности.

Помимо выявления и развития скрытых способностей в ходе арт-терапевтических занятий у ребенка возникает чувство удовлетворения от участия в творческом процессе, формируется способность интерпретации произведений искусства, что повышает его художественную компетентность и способствует появлению ощущения собственной личностной значимости.

Специфика педагогики художественного музея. Выделение «педагогики художественного музея» в особую отрасль музейно-педагогического знания – закономерный процесс и актуальная потребность нашего времени. В музеях изобразительного искусства собраны материальные свидетельства художественно-творческой деятельности человека, аккумулировавшие его духовный опыт. В уникальном художественно-временном пространстве экспозиции зритель через общение с образами искусства «погружается» в культуру прошлого и, вступая в диалог с нею, воспринимает ее ценности и сопоставляет их с ценностями текущего исторического периода.

Являясь идеальной средой для эстетического воспитания, художественный музей через разнообразные формы работы с детско-юношеской аудиторией «образует», а именно воспитывает и совершенствует человека через постижение им воплощенного в произведении искусства *художественного образа:* от понимания замысла произведения до сотворческого зрительского восприятия. Специфика педагогической деятельности в художественном музее состоит в том, что она может включать в себя не только изобразительный, но и музыкальный, театральный и другие креативные компоненты.

Образовательная деятельность в художественном музее реализуется через совокупность определенных педагогических действий, направленных на решение широкого спектра задач – от информирования об искусстве до формирования художественного восприятия и творческой сферы личности.

Принципы педагогической деятельности художественных музеев: непрерывность и преемственность в процессе эстетического и художественного воспитания; утверждение самоценности художественного произведения; отбор высокохудожественных произведений для каждого занятия; качественный иллюстративный материал.

Педагогика художественного музея является теоретическим фундаментом целостного музейно-педагогического процесса.

Тема 2.2. Визуальная культура и художественное восприятие произведения изобразительного искусства

Визуальная культура. Современный мир трудно представить без разнообразных технологических средств формирования визуальной среды. Визуальные образы играют огромную роль в трансляции социального опыта. Роль визуального растет во всех сферах жизни: экономике, политике, социальных отношениях и, конечно, в культуре. Неслучайно сегодня говорят о доминировании визуальной культурной среды.

Феномен визуального приобрел особую значимость в связи с бурным ростом новых коммуникационных технологий – Интернета, цифрового телевидения, разнообразных средств мобильной связи и передачи контента. Опыт современного человека становится все более визуализированным, а социальные практики – предельно насыщены визуальными образами. Визуальная культура включает в себя визуальное восприятие, визуальные образы и визуальное мышление.

Визуальное восприятие связано с пониманием и интерпретацией визуальных текстов. В искусствоведении только в XX в. произошел переход от традиционного искусствоведческого анализа произведений к анализу их как «создаваемых художниками и воспринимаемых зрителями» (Г. Вельфлин, Д. Гильдебранд). Новый подход позволил выявить неизвестные до этого закономерности в изобразительном искусстве.

В мировой науке проблема визуализации стала разрабатываться с конца 1960-х годов в США. В настоящее время наблюдается процесс стремительной визуализации культуры и всех форм подачи зрительного материала в мировой системе информации, а изменение ряда производственных процессов повлекло за собой необходимость обретения специальных навыков визуального восприятия и разработки методик обучения визуальному мышлению.

В трудах зарубежных и отечественных ученых (Р. Арнхейм, Дж. Гибсон, Р. Грегори, В. П. Зинченко), посвященных визуальному восприятию, оно рассматривается как визуальная грамотность (или компетентность) и как визуальное мышление.

Визуальная культура в музейной педагогике. Визуальный поток является для современного ребенка основным источником формирования собственной картины окружающего мира. Сегодня для школьника важнее увидеть, чем запомнить информацию. Это, отчасти, вызвало падение интереса к классической культуре, требующей вдумчивости, сформированных образно-ассоциативных связей, способности воспринимать статичные музейные объекты (Б. А. Столяров).

Визуальная культура – это средство взаимодействия человека с окружающей средой жизнедеятельности. Она опосредована уровнем сознания человека и способностью к инновационному преобразованию себя и окружающей действительности. Визуальная культура связывает в единую целостность реальность и виртуальность. Составной частью визуальной культуры является визуальная грамотность, т.е. способность человека «прочесть» визуальный текст на уровне логических связей его элементов.

Этот процесс включает: опыт распознавания визуальных объектов; опыт распознавания визуальных кодов; опыт визуальных коммуникаций; опыт познания пластических искусств (живописи, графики, скульптуры, архитектуры, графического дизайна); опыт взаимодействия с медиакультурой и экранными искусствами; опыт коммуникации с использованием таких технологических компонентов культуры, как телевидение, видео, компьютерный интерфейс, Интернет.

В условиях информационного общества изменяется визуальное восприятие в целом. Неподвижные объекты, в том числе музейные экспонаты, перестают восприниматься. На смену созерцанию музейного объекта приходит поиск необходимой информации. Возник конфликт восприятия: музейного традиционно-созерцательного и информационно-коммуникационного, в основе которого лежат иные коды, более привычные для подрастающего поколения. Для восприятия произведения искусства требуется не только тренированный глаз, но и воображение.

Визуальная культура мотивирует учащегося на поиски смысла окружающих нас образов и выявление собственных культурных склонностей и предпочтений, она обогащает художественно-познавательный процесс критической оценкой и формированием у школьников собственного опыта интерпретации произведений с учетом постоянно изменяющихся условий жизни. Данное обстоятельство является ведущим фактором развития инновационных процессов в современной экономике, бизнесе и культуре.

Отечественная и зарубежная педагогическая практика показала, что объединение традиционных занятий историей искусства и материально-художественным творчеством с информационно-коммуникационными технологиями и музейной средой все более становится нормой художественно-образовательного процесса.

Музей, осваивающий сложные процессы современного художественного развития, через диалог культуры традиционной и новой, порожденной технократическими процессами, в условиях глобальной визуализации культуры включается в педагогический процесс как:

– школа визуального мышления, приобщающая ребенка и учителя к окружающему миру с помощью произведения искусства (памятника), несущего в себе общечеловеческое и личностно важное содержание либо представляющего вариативный взгляд на мир (современное искусство);

– пространство, аккумулирующее эстетический (художественный) опыт человечества и оказывающее влияние на формирование художественно-эстетических способностей личности и ее саморазвитие.

Практика взаимодействия музея и школы убедительно показала необходимость разработки программ, которые стали бы действенным инструментом в развитии визуальной, эмоциональной и общей культуры ребенка, его мышления.

Художественное восприятие произведения искусства. В пространстве визуального мышления можно выделить его особый художественный тип (художественное зрение). Особенностью

этого типа является его духовный характер и наглядно-чувственная форма выражения его результатов средствами изобразительного искусства. Исследование названного типа мышления, являющегося основой художественного восприятия и интерпретации изображений, представляет собой одну из важнейших задач музейной педагогики.

Особенности восприятия музейных ценностей на разных этапах возрастного развития. В возрасте 6–9 лет дети приобщаются к систематическому и регулярному посещению музея и к музейным формам обучения. Им предлагаются экскурсионные циклы, в процессе реализации которых решаются конкретные педагогические цели и задачи, имеющие развивающий и образовательный характер. Их содержание и методика обусловлены психологическими особенностями данного возраста.

Формирование знаний и развитие личности младшего школьника происходит на основе двух взаимосвязанных процессов: непосредственного восприятия и усвоения словесного описания тех или иных предметов и явлений.

Познавательный процесс у младших школьников становится более глубоким и осмысленным благодаря увеличению количества сведений, представлений и понятий, полученных в школе. Дети этого возраста постепенно приходят к усвоению причин и закономерностей различных явлений, знания приобретают до известной степени упорядоченный характер.

Подростковый возраст (от 10 до 15 лет) является переходным от детства к взрослому состоянию. Систематическое изучение основ наук требует от них более высокого уровня сознания, понимания более сложных и абстрактных отношений между объектами, формирования отвлеченных понятий. В процессе учебной деятельности их мышление приобретает аналитический характер, развивается способность активно и самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать глубокие обобщения и выводы.

Формы работы художественного музея с детьми-подростками становятся более разнообразными. Кроме экскурсий по истории и языку изобразительного искусства, им могут быть предложены циклы монографического характера под общим тематическим названием «Беседы о художниках». Наряду с дидактическими играми и упражнениями в методике экскурсионной работы художественного музея с подростками широко применяются диалог, беседа, дискуссия как формы, наиболее отвечающие психологическим особенностям этого возраста. Эти же формы, безусловно, пригодны и даже становятся ведущими в экскурсионной практике со старшеклассниками.

Тема 2.3. Специфика восприятия подлинника в художественном музее

Педагогическое взаимодействие художественного музея с системой образования, и прежде всего со школой, определяется спецификой музейного памятника.

Функции музейного педагога в художественном музее заключаются не столько в том, что он является носителем определенного знания, сколько в организации диалога зрителя с памятником. Зарубежный и отечественный опыт музейной педагогики.

Педагогические исследования показывают, что смена одного вида искусства, доминирующего в детских занятиях, другим закономерна и обусловлена психолого-возрастными особенностями школьников, а переход к новому этапу их личностного становления сопровождается качественными изменениями содержания их художественно-творческой деятельности. Художественное развитие учащихся следует начинать со зрительных наблюдений, т.е. развития дифференцированного зрения. На основе этого типа зрения складывается визуальная культура, и развиваются наблюдательные и аналитические способности, обогащающие эрудицию.

Стадии А. Хаузен. Большую ценность для анализа результатов образовательной деятельности музея имеют попытки ученых выделить уровни зрительского восприятия на основе обобщения социологических данных. Профессор психологии Массачусетского колледжа искусств (США) А. Хаузен выделила пять стадий восприятий произведений искусства. Их последовательность такова: описательная стадия, конструктивная, классификационная, стадия интерпретации, стадия сотворчества.

Описательная стадия характеризуется эгоцентрическими высказываниями зрителей, которые, обозначая элементы картины, ассоциируют их с личным опытом.

Конструктивная стадия характеризуется утилитарным подходом зрителя к произведению, попыткой; используя весь запас знаний, дать оценку увиденному с точки зрения содержания и технического исполнения. На этой стадии реалистическое изображение является эталоном для восприятия.

Классификационная стадия характеризуется попыткой зрителя активно анализировать произведение. На основе использования собственных знаний он, исследуя содержание произведения и способы его художественного воплощения, изменяет способ восприятия.

Стадия интерпретации характеризуется включением в восприятие процесса эмоционального взаимодействия, основанного на личностном знании и наслаждении от погружения в произведение искусства. На этой стадии зритель делает попытку дать разные интерпретации изображенного в произведении события или явления.

Стадия сотворчества характеризуется зрительской свободой в подходах к восприятию художественного образа на основе натренированного глаза и ума, что позволяет сочетать в оценке произведения критическое осмысление и эмоциональные реакции. На этой стадии зритель понимает необходимость знаний об искусстве и культуре чувств.

Уровни художественного восприятия, предложенные О. Л. Некрасовой-Каратеевой и М. В. Осориной

Первый уровень – картина воспринимается как вещь (предмет), находящийся во внешнем мире; он характерен для маленьких детей, а также встречается у не подготовленных к общению с искусством взрослых.

Второй уровень – картина воспринимается как аналог предметного мира или его уменьшенная копия. Главное значение в восприятии на этом уровне имеет принцип узнаваемости (реализма) и склонность к соучастию в изображенных событиях (проживание ситуации). Этот уровень характерен для дошкольного возраста, но может иметь и большую возрастную протяженность.

Третий уровень – картина воспринимается как продукт художественного творчества, где автор создает новый мир в соответствии со своей художественной волей. К зрителю приходит понимание языка изобразительного искусства и ценности индивидуальности художника. Данный уровень восприятия доступен в подростковом возрасте в период, когда детям открываются творческие возможности человека и значимость художественных достижений.

Четвертый уровень – восприятие пространства картины как модели духовно-психического мира художника. Это – уровень сотворчества, позволяющий открыть и понять за событийной стороной картины ее глубинное смысловое пространство, что требует наличия у зрителя основ символического мышления.

Полученные в ходе общения с подлинником сведения зритель стремится включить в свой жизненный опыт, что имеет особое значение в раннем возрасте. Этот процесс исключительно важен особенно в раннем возрасте, так как художник создает в своем произведении ситуации и конфликты, которых еще не было в жизни школьника, но ко-

торые он уже способен внутренне пережить. Помочь ему в этом и призвана педагогика художественного музея, ориентированная на формирование художественного восприятия в сочетании с ценностным отношением к культурно-историческому и художественному наследию.

Художественное восприятие произведения искусства в музее представляет собой сложный личностно-обусловленный процесс, в основе которого лежит диалог, сотворчество личности с автором произведения. Особая роль в этом процессе принадлежит музейному педагогу, который выступает посредником между музеем и школьником.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Занятие 1. Музейная педагогика: ее объект, предмет, задачи, основные категории, методология (2 часа)

Вопросы для обсуждения

1. Музей как социокультурный феномен.
2. История музейного дела в России.
3. Классификация музеев.
4. Музейная педагогика: история становления, объект, предмет и задачи.
5. Понятия и категории музейной педагогики.
6. Принципы музейной педагогики.

Тематика презентаций

1. Начало музейного дела в России. Коллекционная деятельность Петра I и Екатерины II.
2. Развитие музейного дела в XIX в.
3. Российские музеи в начале XX в.
4. Советская музейная система.
5. Музеи Пензенского края.

Задание для подготовки творческого отчета

Посетить Пензенский областной краеведческий музей, ознакомиться с его экспозицией, написать творческий отчет на основе самостоятельно разработанного плана в соответствии с целями и задачами музейной педагогики.

Рекомендации к выполнению задания

Опираясь на цели и задачи музейной педагогики, необходимо сформулировать собственную цель посещения музея. Разработать критерии анализа музейной экспозиции (одного из залов, по выбору студента), принимая во внимание задачи музейной педагогики и принципы организации экспозиции.

В творческом отчете отразить цель посещения музея, название экспозиции, которая анализировалась, описание критериев оценки. Сам отчет пишется в свободной форме.

Литература

Основная

1. Столяров, Б. А. Музейная педагогика: история, теория и практика : учеб. пособие для пед. и гуманит. вузов / Б. А. Столяров. – Москва, 2004. – URL: http://www.studmed.ru/stolyarov-ba-muzeynaya-pedagogika-istoriya-teoriya-praktika_b0e0f3ad1db.html

2. Троянская, С. Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной компетенции : учеб. пособие / С. Л. Троянская. – Ижевск, 2007.

3. Юхневич, М. Ю. Я поведу тебя в музей : учеб. пособие по музейной педагогике / М. Ю. Юхневич. – Москва, 2001. – URL: http://www.studmed.ru/yuhnevich-myu-ya-povedu-tebya-v-muzey-uchebnoe-posobie-po-muzeynoy-pedagogike_ef3555edb83.html

4. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика : учеб. пособие для студентов вузов / Л. М. Шляхтина. – Москва, 2009. – URL: https://studfiles.net/preview/5760700/

Дополнительная

1. Аметова, Л. А. Музейная педагогика в контексте гуманитарной культуры и образования / Л. А. Ахметова // Проблемы современного образования. – 2017. – № 2. – С. 73–77. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/muzeynaya-pedagogika-v-kontekste-gumanitarnoy-kultury-i-obrazovaniya

2. Ахунов, В. М. Музейная педагогика как научная дисциплина: к истории становления / В. М. Ахунов // Вестник Московского университета. Сер. 20, Педагогическое образование. – 2008. – № 4. – С. 36–44. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/muzeynaya-pedagogika-kak-nauchnaya-distsiplina-k-istorii-stanovleniya

3. Васильева, Т. Е. Роль музейной педагогики в формировании целостной личности / Т. Е. Васильева // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2007. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-muzeynoy-pedagogiki-v-formirovanii-tselostnoy-lichnosti

4. Кетова, Л. М. Музейная педагогика как инновационная педагогическая технология / Л. М. Кетова // Человек в мире культуры. – 2012. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/muzeynaya-pedagogika-kak-innovatsionnaya-pedagogicheskaya-tehnologiya

5. Макеева, И. А. Педагогические аспекты музейной деятельности / И. А. Макеева // Вестник Череповецкого государственного уни-

верситета. – 2012. – Т. 1, № 3 (40). – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/pedagogicheskie-aspekty-muzeynoy-deyatelnosti-istoriko-teoreticheskiy-analiz

6. Макеева, И. А. Состояние и перспективы исследований в сфере музейной педагогики / И. А. Макеева // Международный научно-исследовательский журнал. – 2014. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ostoyanie-i-perspektivy-issledovaniy-v-sfere-muzeynoy-pedagogiki

7. Пугач, О. В. Музейная педагогика: проблемы и перспективы развития / О. В. Пугач // Вестник Донецкого педагогического института. – 2017. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/muzeynaya-pedagogika-problemy-i-perspektivy-razvitiya

8. Тимофеева, Л. С. Музейная педагогика или педагогика музея: формирование понятийно-категориального аппарата / Л. С. Тимофеева // Филология и культура. – 2012. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/muzeynaya-pedagogika-ili-pedagogika-muzeya-formirovanie-ponyatiyno-kategorialnogo-apparata

9. Шеховская, Н. Л. Музейная педагогика: историко-педагогический анализ / Н. Л. Шеховская, Е. П. Мандебура // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. – 2011. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/muzeynaya-pedagogika-istoriko-pedagogicheskiy-analiz

10. Шляхтина, Л. М. Музейная педагогика в современных реалиях / Л. М. Шляхтина // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/muzeynaya-pedagogika-v-sovremennyh-realiyah

Занятие 2. Музейно-образовательная среда: музейные предметы, их назначение и объединение в художественную экспозицию (2 часа)

Вопросы для обсуждения

1. Образовательный феномен музея.
2. Специфика музейной информации.
3. Образовательный потенциал музейного предмета.
4. Музейная экспозиция.
5. Основные направления музейно-педагогической деятельности музея.
6. Виртуальный музей.

Литература

Основная

1. Столяров, Б. А. Музейная педагогика: история, теория и практика : учеб. пособие для пед. и гуманит. вузов / Б. А. Столяров. – Москва, 2004. – URL: http://www.studmed.ru/stolyarov-ba-muzeynaya-pedagogika-istoriya-teoriya-praktika_b0e0f3ad1db.html

2. Троянская, С. Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной компетенции : учеб. пособие / С. Л. Троянская. – Ижевск, 2007.

3. Юхневич, М. Ю. Я поведу тебя в музей : учеб. пособие по музейной педагогике / М. Ю. Юхневич. – Москва, 2001. – URL: http://www.studmed.ru/yuhnevich-myu-ya-povedu-tebya-v-muzey-uchebnoe-posobie-po-muzeynoy-pedagogike_ef3555edb83.html

4. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика : учеб. пособие для студентов вузов / Л. М. Шляхтина. – Москва, 2009. – URL: https://studfiles.net/preview/5760700/

Дополнительная

1. Абзалова А. А. Виртуальный музей в докомпьютерную эпоху / А. А. Абзалова // Вопросы музеологии. – 2017. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnyy-muzey-v-dokompyuternuyu-epohu

2. Василина, Д. С. Виртуальный музей как феномен современной культуры / Д. С. Василина // Международный журнал исследований культуры. – 2016. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnyy-muzey-kak-fenomen-sovremennoy-kultury

3. Дзюба, Д. Н. Феномен музея в виртуальном культурном пространстве / Д. Н. Дзюба // Общество: философия, история, культура. – 2017. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-muzeya-v-virtualnom-kulturnom-prostranstve

4. Максимова, Т.Е. Виртуальный музей: анализ понятия / Т. Е. Максиомва // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2012. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnye-muzei-analiz-ponyatiya

Занятие 3. Музей как педагогическая система, его функции, содержательные смыслы и образы (2 часа)

Вопросы для обсуждения

1. Специфика музейного учреждения как педагогической системы.

2. Многообразие способов воздействия на аудиторию.

3. Формы и методы культурно-просветительной работы музея.

4. Специфика сотрудничества музея и школы в условиях их взаимодействия.

5. Музейно-педагогические программы – научно-методическая основа продуктивного взаимодействия музея и системы образования.

Занятие 4. Анализ опыта российских музеев в русле музейной педагогики (2 часа)

Анализ сайтов музеев по выбору студента:

1. Государственный исторический музей.
2. Кунсткамера.
3. Политехнический музей.
4. Государственный музей В. В. Маяковского.
5. Государственный музей политической истории России.
6. Кижи.
7. Витославицы.

Памятка для анализа сайта музея

1. Название музея, его статус.
2. Интерфейс сайта.
3. Удобство навигации.
4. Структура сайта.
5. Формы работы музея с различными категориями посетителей.
6. Виртуальные формы работы.
7. Варианты использования материалов сайта на уроках и во внеурочной деятельности.

Задание для подготовки творческого отчета

Посетить Литературный музей или дом-музей Мейерхольда, ознакомиться с экспозицией и подготовить творческий отчет на основе самостоятельно разработанного плана в соответствии с целями и задачами музейной педагогики.

Литература

Основная

1. Столяров, Б. А. Музейная педагогика: история, теория и практика : учеб. пособие для пед. и гуманит. вузов / Б. А. Столяров. – Москва, 2004. – URL: http://www.studmed.ru/stolyarov-ba-muzeynaya-pedagogika-istoriya-teoriya-praktika_b0e0f3ad1db.html

2. Троянская, С. Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной компетенции : учеб. пособие / С. Л. Троянская. – Ижевск, 2007.

3. Юхневич, М. Ю. Я поведу тебя в музей : учеб. пособие по музейной педагогике / М. Ю. Юхневич. – Москва, 2001. – URL: http://www.studmed.ru/yuhnevich-myu-ya-povedu-tebya-v-muzey-uchebnoe-posobie-po-muzeynoy-pedagogike_ef3555edb83.html

4. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика : учеб. пособие для студентов вузов / Л. М. Шляхтина. – Москва, 2009. – URL: https://studfiles.net/preview/5760700/

Дополнительная

1. Иванова, О. В. Формы взаимодействия музеев и общеобразовательных организаций в условиях информационного общества / О. В. Иванова // Ценности и смыслы. – 2018. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formy-vzaimodeystviya-muzeev-i-obscheobrazovatelnyh-organizatsiy-v-usloviyah-informatsionnogo-obschestva

2. Кетова, Л. М. Музейная педагогика как инновационная педагогическая технология / Л. М. Кетова // Человек в мире культуры. – 2012. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/muzeynaya-pedagogika-kak-innovatsionnaya-pedagogicheskaya-tehnologiya

3. Макеева, И. А. Педагогические аспекты музейной деятельности / И. А. Макеева // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2012. – Т. 1, № 3 (40). – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/pedagogicheskie-aspekty-muzeynoy-deyatelnosti-istoriko-teoreticheskiy-analiz

4. Мурзина, И. Я. Музей и школа: направления и перспективы сотрудничества / И. Я. Мурзина // Человек в мире культуры. – 2016. – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/muzey-i-shkola-napravleniya-i-perspektivy-sotrudnichestva

5. Пазников, О. И. Музейная педагогика в системе художественного развития личности: содержание и методика работы / О. И. Пазников // Вестник Бурятского государственного университе-

та. Педагогика. Филология. Философия. – 2015. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/muzeynaya-pedagogika-v-sisteme-hudozhestvennogo-razvitiya-lichnosti-soderzhanie-i-metodika-raboty

6. Туминская, О. А. Методы воспитания в изобразительных студиях художественных музеев / О. А. Туминская // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2019. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-vospitaniya-v-izobrazitelnyh-studiyah-hudozhestvennyh-muzeev

Занятие 5. Основные направления образовательной деятельности художественного музея (2 часа)

Вопросы для обсуждения

\

1. Специфика художественного музея.
2. Роль художественного музея в развитии личности.
3. Направления в образовательной деятельности художественного музея.
4. Принципы педагогической деятельности художественных музеев.
5. Формы работы художественного музея.

Занятие 6. Анализ опыта работы художественных музеев (2 часа)

Анализ сайтов художественных музеев по выбору студентов:

1. Государственный Эрмитаж.
2. Государственный Русский музей.
3. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
4. Государственная Третьяковская галерея.
5. Дрезденская картинная галерея.

Задание для подготовки творческого отчета

Посетить Пензенскую областную картинную галерею имени К. А. Савицкого, ознакомиться с экспозицией и подготовить творческий отчет на основе самостоятельно разработанного плана в соответствии с целями и задачами музейной педагогики.

Литература

Основная

1. Бутенко, Н. В. Образовательное пространство музея искусств в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста / Н. В. Бутенко. – Москва, 2013. – URL: https://monographies.ru/en/book/view?id=215

2. Столяров, Б. А. Музейная педагогика: история, теория и практика : учеб. пособие для пед. и гуманит. вузов / Б. А. Столяров. – Москва, 2004. – URL: http://www.studmed.ru/stolyarov-ba-muzeynaya-pedagogika-istoriya-teoriya-praktika_b0e0f3ad1db.html

3. Троянская, С. Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной компетенции : учеб. пособие / С. Л. Троянская. – Ижевск, 2007.

4. Юхневич, М. Ю. Я поведу тебя в музей : учеб. пособие по музейной педагогике / М. Ю. Юхневич. – Москва, 2001. – URL: http://www.studmed.ru/yuhnevich-myu-ya-povedu-tebya-v-muzey-uchebnoe-posobie-po-muzeynoy-pedagogike_ef3555edb83.html

5. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика : учеб. пособие для студентов вузов / Л. М. Шляхтина. – Москва, 2009. – URL: https://studfiles.net/preview/5760700/

Дополнительная

1. Бутенко, Н. В. Образовательное пространство музея искусств в развитии культурной личности в период детства / Н. В. Бутенко // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. – 2013. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnoe-prostranstvo-muzeya-iskusstv-v-razvitii-kulturnoy-lichnosti-v-period-detstva

2. Бутенко, Н. В. Влияние музейного искусства на становление эстетически развитой личности ребенка дошкольного возраста / Н. В. Бутенко // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. – 2016. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-muzeynogo-iskusstva-na-stanovlenie-esteticheski-razvitoy-lichnosti-rebyonka-doshkolnogo-vozrasta

3. Гафар, Т. В. Художественный музей как субъект образовательного процесса / Т. В. Гафар // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2010. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvenn-yy-muzey-kak-subekt-obrazovatelnogo-protsessa

4. Туминская, О. А. Методы воспитания в изобразительных студиях художественных музеев / О. А. Туминская // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. – 2019. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-vospitaniya-v-izobrazitelnyh-studiyah-hudozhestvennyh-muzeev

5. Туминская, О. А. Пространство художественного музея как учебная аудитория / О. А. Туминская // Вестник Санкт-Петербургского института культуры. – 2018. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-hudozhestvennogo-muzeya-kak-uchebnaya-auditoriya Дрезденская картинная галерея http://dresdenart.ru

Занятие 7. Визуальное мышление и художественное восприятие произведения изобразительного искусства (2 часа)

Вопросы для обсуждения

1. Проблема визуализации в отечественной и зарубежной науке.
2. Понятие «визуальный образ».
3. Интерпретация визуальных образов в современном социогуманитарном знании.
4. Визуальное восприятие: феномен, содержание, характеристики.
5. Понятие «визуальное мышление». Художественное зрение как особый тип визуального мышления.

Литература

Основная

1. Столяров, Б. А. Музейная педагогика: история, теория и практика : учеб. пособие для пед. и гуманит. вузов / Б. А. Столяров. – Москва, 2004. – URL: http://www.studmed.ru/stolyarov-ba-muzeynaya-pedagogika-istoriya-teoriya-praktika_b0e0f3ad1db.html

2. Троянская, С. Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной компетенции : учеб. пособие / С. Л. Троянская. – Ижевск, 2007.

3. Юхневич, М. Ю. Я поведу тебя в музей : учеб. пособие по музейной педагогике / М. Ю. Юхневич. – Москва, 2001. – URL: http://www.studmed.ru/yuhnevich-myu-ya-povedu-tebya-v-muzey-uchebnoe-posobie-po-muzeynoy-pedagogike_ef3555edb83.html

4. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика : учеб. пособие для студентов вузов / Л. М. Шляхтина. – Москва, 2009. – URL: https://studfiles.net/preview/5760700/

Дополнительная

1. Крюкова, С. А. Понимание визуального мышления / С. А. Крюкова // Аналитика культурологии. – 2012. – № 22. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ponimanie-vizualnogo-myshleniya

2. Лагун, А. В. Визуальное мышление старшеклассников / А. В. Лагун // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, 2011. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vizualnoe-myshlenie-star-sheklassni-kov

3. Левинская, А. Р. Формирование визуального мышления художественно-педагогическими средствами / А. Р. Левинская, Л. Г. Сидорчукова // Вестник научной ассоциации студентов и аспирантов исторического факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Сер.: Studis historica juvenum. – 2012. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-vizualnogo-myshle-niya-hudozhestvenno-pedagogicheskimi-sredstvami

Занятие 8. Специфика восприятия подлинника в художественном музее (2 часа)

Вопросы для обсуждения

1. Сложности восприятия произведения изобразительного искусства.

2. Общение как форма художественной коммуникации.

3. Взаимодействие научного и художественного способов познания в музейной среде.

4. Уровни детского художественного восприятия в музейной среде.

Литература

Основная

1. Столяров, Б. А. Музейная педагогика: история, теория и практика : учеб. пособие для пед. и гуманит. вузов / Б. А. Столяров. –

Москва, 2004. – URL: http://www.studmed.ru/stolyarov-ba-muzeynaya-pedagogika-istoriya-teoriya-praktika_b0e0f3ad1db.html

2. Троянская, С. Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной компетенции : учеб. пособие / С. Л. Троянская. – Ижевск, 2007.

3. Юхневич, М. Ю. Я поведу тебя в музей : учеб. пособие по музейной педагогике / М. Ю. Юхневич. – Москва, 2001. – URL: http://www.studmed.ru/yuhnevich-myu-ya-povedu-tebya-v-muzey-uchebnoe-posobie-po-muzeynoy-pedagogike_ef3555edb83.html

4. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика : учеб. пособие для студентов вузов / Л. М. Шляхтина. – Москва, 2009. – URL: https://studfiles.net/preview/5760700/

Дополнительная

1. Брикунова, С. С. Педагогические возможности музея в художественно-эстетическом развитии личности младшего школьника / С. С. Брикунова, А. А. Эглит // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. 4: Педагогика. Психология. – 2015. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-vozmozhnosti-muzeya-v-hudozhestvenno-esteticheskom-razvitii-lichnosti-mladshego-shkolnika

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

Вопросы

1. Понятия «музей», первые музеи в истории.
2. Социокультурные функции музея.
3. Классификация музеев.
4. Становление музейного дела в России в XVIII в.
5. Российские музеи XIX в.
6. Российские музеи в начале XX в.
7. Советская музейная система.
8. Музеи Пензенской области.
9. Предмет и задачи музейной педагогики.
10. Понятия и категории музейной педагогики.
11. Принципы музейной педагогики.
12. Основные направления музейно-педагогической деятельности.
13. Зарубежный опыт музейной педагогики.
14. Музейная экспозиция.
15. Специфика музейной информации.
16. Образовательный потенциал музейного предмета.
17. Специфика музейного учреждения как педагогической системы.
18. Многообразие способов воздействия на аудиторию.
19. Формы и методы культурно-просветительной работы музея.
20. Формы сотрудничества музея и школы.
21. Особенности восприятия музейных ценностей на разных этапах возрастного развития.
22. Основные направления образовательной деятельности художественного музея.
23. «Педагогика художественного музея» как особая отрасль музейно-педагогического знания.
24. Художественный музей как пространство эстетического воспитания.
25. Образовательная деятельность в художественном музее.
26. Принципы педагогической деятельности художественных музеев.
27. Понятие «визуальный образ».

28. Визуальное восприятие: феномен, содержание, характеристики.

29. Особенности восприятия подлинника в художественном музее.

30. Уровни детского художественного восприятия в музейной среде.

Задания

1. Разработка варианта долгосрочной программы взаимодействия образовательного учреждения и музея (на примере музеев Пензенской области).

2. Разработка варианта программы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и музея (на примере одного из музеев Пензы или Пензенской области).

3. Разработка варианта программы взаимодействия начальной школы и музея (на примере музеев Пензенской области).

4. Разработка варианта программы взаимодействия средней школы и музея (на примере музеев Пензенской области).

5. Разработка программы взаимодействия высшего учебного заведения и музея (на примере музеев Пензенской области).

6. Разработка плана представления экспоната художественного музея (по выбору магистранта) для дошкольников (на примере музеев Пензенской области).

7. Разработка плана представления экспоната художественного музея (по выбору магистранта) для школьников (на примере музеев Пензенской области).

8. Разработка плана представления экспоната художественного музея (по выбору магистранта) для студентов (на примере музеев Пензенской области).

9. Разработка урока по МХК в музее (виртуальном или реальном, по выбору студента).

10. Анализ форм работы Государственного Эрмитажа с различными категориями населения.

11. Анализ форм работы Государственной Третьяковской галереи с различными категориями населения.

12. Анализ форм работы Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина с различными категориями населения.

13. Анализ форм работы Государственного Русского музея с различными категориями населения.

14. Анализ форм работы Пензенской областной картинной галереи имени К. А. Савицкого с различными категориями населения.

15. Анализ форм работы Пензенского государственного краеведческого музея с различными категориями населения.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Культурно-образовательная деятельность музеев.
2. Основные формы культурно-просветительной работы музеев.
3. Теоретические аспекты образовательной деятельности музея.
4. Педагогические и школьные музеи.
5. Музей и школа: анализ специфики двух социокультурных институций.
6. Музееведческий контекст музейной педагогики.
7. Формы сотрудничества музеев со школами.
8. Педагогический потенциал художественного музея.
9. Формы образовательной деятельности художественного музея.
10. Детское художественное творчество в музее.

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Философское обоснование включения музея в образовательный процесс – это заслуга…

а) А. В. Бакушинского;

б) А. Лихтварка;

в) Н. Ф. Федорова.

2. Выдающиеся отечественные музейные деятели конца XIX – начала XX в.…

а) А. У. Зеленко;

б) Е. Г. Ванслова;

в) Н. А. Кульчинская;

г) Н. Д. Бартрам;

д) М. В. Новорусский.

3. Музейная педагогика – это наука, изучающая…

а) историю и особенности культурно-образовательной деятельности музеев, методы воздействия музея на различные категории посетителей;

б) принципы, методы и формы реализации образовательной деятельности музеев;

в) передачу художественного опыта в условиях музейной среды;

г) все ответы верны.

4. Объект музейной педагогики – это…

а) музейно-образовательная среда;

б) процессы развития личности при общении с культурными ценностями в условиях музейной среды;

в) общение с культурными ценностями в условиях музейной среды.

5. Предмет музейной педагогики – это…

а) исследование закономерностей общения с культурными ценностями в условиях музейной среды;

б) исследование сущности и особенностей музейно-образовательной среды;

в) исследование сущности процессов развития личности в условиях музейно-образовательной среды.

6. Бакушинский А. В. сформулировал обязательные педагогические условия успешной деятельности музейного педагога – это…

а) знать историко-искусствоведческий контекст произведения искусства;

б) знать стиль, жанр, технику изготовления музейного предмета, биографию мастера;

в) уметь самому пережить произведение искусства;

г) знать психолого-педагогические особенности детей и иметь к ним подход;

д) быть артистичным;

ж) обучать детей художественной грамоте;

з) организовать творческую деятельность в музее.

7. Термин «музейный предмет» в начале 1930-х гг. в отечественный научный оборот ввел…

а) Н. М. Дружинин;

б) А. Н. Сорокин;

в) Л. Е. Кринин.

8. Первым российским музеем является…

а) Эрмитаж;

б) Кунсткамера;

в) Третьяковская галерея.

9. Крупнейшим музеем Санкт-Петербурга является…

а) Третьяковская галерея;

б) Государственный Эрмитаж;

в) Русский музей;

г) Кунсткамера.

10. Основные свойства музейного предмета…

а) информативность;

б) аттрактивность;

в) экспрессивность;

г) систематизация;

д) документирование.

СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ

***А**ттрактивность* – внешняя привлекательность музейного предмета.

***В**изуальная культура* – это средство взаимодействия человека с окружающей средой жизнедеятельности. Она опосредована уровнем сознания человека и способностью к инновационному преобразованию себя и окружающей действительности. Визуальная культура связывает в единую целостность реальность и виртуальность. Составной частью визуальной культуры является визуальная грамотность, т.е. способность человека «прочесть» визуальный текст на уровне логических связей его элементов.

***В**изуальное мышление* – умственная деятельность, в основе которой лежит оперирование наглядными графиками, пространственно структурированными схемами. Способно отражать любые категориальные отношения реальности, но не через обозначение этих отношений словом, а посредством их воплощения в трансформированную чувственность – в форме зримого явления сущности.

***В**изуальный образ* – сложно организованный знак, который включает в себя совокупность интеллектуальных, ценностных, этических, эстетических моментов, самоорганизующихся в сознании посредством ассоциативной связи.

***В**иртуальный музей* – 1) созданная с помощью компьютерных технологий модель придуманного музея, существующего исключительно в виртуальном пространстве. Воспроизводит некоторые составляющие реального музея: каталоги «коллекций», «экспозицию» и т.п. Как правило, отличается возможностью обратной связи с посетителями сайта, широко представленными воспроизведениями «музейных предметов», наличием трехмерных «виртуальных экспозиций», дающих возможность виртуального путешествия по «экспозиции» и даже ее самостоятельного моделирования; 2) электронные публикации объединенных по тематическому, региональному, проблемному или иному принципу подборок артефактов, в действительности находящихся в разных местах и не составляющих коллекций. На бытовом уровне «Виртуальным музеем» нередко называют сайт реально существующего музея.

***Д**етский музей* – учреждение музейного типа, для которого характерны ориентация на целевую аудиторию музейную (дети); приоритет образовательно-воспитательной функции, дополненной осуществлением социальной адаптации ребенка к окружающей

действительности; интерактивная экспозиция музейная, стимулирующая творческую и игровую деятельность детей. Детский музей представляет собой синтетическую форму, являясь одновременно музеем, школой, игровой площадкой, творческой мастерской, клубом. Может существовать как самостоятельная структура, входить в состав традиционного музея на правах отдела или филиала («музей в музее»), быть частью иных учреждений культуры и образования для детей. Институция детского музея одновременно с термином формируется с конца XIX в.

***И**нтерактивность музейная* – технология, предполагающая активное участие аудитории музейной в процессе коммуникации музейной с целью обретения личного опыта для лучшего освоения музейного пространства. Осуществляется путем создания особой интерактивной среды (экспозиция музейная или интерактивные зоны). Используется в формах культурно-образовательной деятельности (интерактивные занятия, театрализованная экскурсия, ролевая игра), а также при разработке сопроводительных материалов (листки активности, творческие задания, интерактивные путеводители). Приобретает все большее значение в музейной деятельности, при контактах с детской и взрослой аудиторией.

***И**нформативность музейного предмета* – способность являться источником информации.

***И**нформационный потенциал музейного предмета (объекта)* – совокупность всей заключенной в музейном предмете/музейном объекте информации, как выявленной – ее принято называть информационным полем предмета (объекта), так и не выявленной.

***М**узей* – 1) исторически обусловленный многофункциональный институт социальной памяти, посредством которого реализуется общественная потребность в отборе, сохранение и репрезентации специфической группы культурных и природных объектов, осознаваемых обществом как ценность, подлежащая изъятию из среды бытования и передаче из поколения в поколение музейных предметов; 2) постоянное некоммерческое учреждение, призванное служить обществу и способствовать его развитию, доступное широкой публике, занимающееся приобретением, хранением, исследованием, популяризацией и экспонированием материальных свидетельств о человеке и среде его обитания в целях изучения, образования, а также для удовлетворения духовных потребностей.

***М**узейная образовательная среда* – музейные предметы, их назначение и объединение в художественную экспозицию.

***М**узейная педагогика* – 1) отрасль музееведения, имеющая тенденцию к оформлению в научную дисциплину на стыке музееведения, педагогики и психологии; 2) интеграционная научная дисциплина, которая исследует образовательные аспекты коммуникации музейной и методически обеспечивает культурно-образовательную деятельность музея.

***М**узейная среда* – околомузейное пространство, организующее внимание зрителя; собственно музейное здание, настраивающее на восприятие произведения искусства; экспозицию как презентацию музейных памятников.

***М**узейная экспозиция* – 1) основная форма музейной коммуникации, образовательные и воспитательные цели которой осуществляются путем демонстрации музейных предметов, организованных объясненных и размещенных в соответствии с разработанной музеем научной концепцией и современными принципами архитектурно-художественных решений; 2) целенаправленная научно обоснованная демонстрация музейных предметов, композиционно организованных, комментированных, технически и художественно оформленных, создающих специфический музейный образ природных и общественных явлений; 3) основная форма презентации музеем историко-культурного наследия в виде искусственно созданной предметно-пространст-венной структуры. Включает архитектуру, музейные предметы и их коллекции, воспроизведения музейных предметов (объектов), научно-вспомогательные материалы, специально созданные произведения экспозиционного искусства, тексты, информационные технологии и т.д. Современная музейная экспозиция является особым синтетическим научно-художественным произведением, которое создается в соответствии с единым идейным замыслом, определяющим принцип отбора, группировку и интерпретацию экспонатов на основе научного, сценарного и художественно-дизайнерского проектирования экспозиции. Являясь центральным звеном коммуникации, музейная экспозиция в соответствии с семиотическим подходом рассматривается как текст, а в соответствии с экономическим – как основной продукт музейный.

***М**узейный зритель* – субъект музейно-педагогического процесса, в результате которого через общение с музейным памятником у него формируется визуальное мышление, художественное восприятие и художественно-творческие начала.

***М**узейный педагог* – специалист, осуществляющий образовательную деятельность в музее. Он организовывает музейно-педагогический процесс и обеспечивает на основе субъектно-объектных и

субъектно-субъектных отношений непосредственное общение зрителя с памятником природы, истории или культуры в рамках заданной программы.

***М**узейный предмет* (экспонат) – 1) ядро музейно-педагогического процесса и материально-идеальная целостность, наделенная сложной совокупностью неисчерпаемых смыслов. Он может рассматриваться как объект и особого рода субъект педагогического процесса; 2) движимый объект культурного и природного наследия, первоисточник знаний и эмоций, изъятый из среды бытования или музеефицированный вместе с фрагментом среды и включенный в собрание музейное. Обладает значимым для социума информационным потенциалом, музейной ценностью, которая складывается из научной, исторической, мемориальной, художественной ценности, и свойствами музейного предмета.

***Р**аритет* – предмет, ценностное значение которого заключается прежде всего в его редкости. В современном музееведении (музеологии) понятие раритет используют применительно к предметам, существующим в нескольких экземплярах (в отличие от типового предмета и уникума).

***Р**епрезентативность музейного предмета* – способность достоверно представлять эпоху, круг определенных предметов или явлений.

***С**войства музейного предмета* – наиболее важные характеристики музейного предмета, определяющие его значимость как первоисточника знаний и эмоций. Основные свойства музейного предмета: информативность, экспрессивность, аттрактивность, репрезентативность.

***Э**кспрессивность музейного предмета* – способность к эмоциональному воздействию.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Столяров, Б. А. Музейная педагогика: история, теория и практика : учеб. пособие для пед. и гуманит. вузов / Б. А. Столяров. – Москва, 2004. – URL: http://www.studmed.ru/stolyarov-ba-muzeynaya-pedagogika-istoriya-teoriya-praktika_b0e0f3ad1db.html

2. Троянская, С. Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной компетенции : учеб. пособие / С. Л. Троянская. – Ижевск, 2007.

3. Юхневич, М. Ю. Я поведу тебя в музей : учеб. пособие по музейной педагогике / М. Ю. Юхневич. – Москва, 2001. – URL: http://www.studmed.ru/yuhnevich-myu-ya-povedu-tebya-v-muzey-uchebnoe-posobie-po-muzeynoy-pedagogike_ef3555edb83.html

4. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика : учеб. пособие для студентов вузов / Л. М. Шляхтина. – Москва, 2009. – URL: https://studfiles.net/preview/5760700/

Учебное издание

Рябова Галина Николаевна

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

Редактор *В. В. Чувашова*
Технический редактор *Ю. В. Анурова*
Компьютерная верстка *Ю. В. Ануровой*

Подписано в печать 22.12.2020.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 3,95.
Заказ № 505. Тираж 20.

Издательство ПГУ
440026, Пенза, Красная, 40
Тел./факс: (8412) 66-60-49, 66-67-77 ; e-mail: iic@pnzgu.ru

Вниманию авторов!

Издательство ПГУ выпускает учебную, научную и художественную литературу, презентационную и акцидентную продукцию, а также полноцветные юбилейные и мемориальные издания в соответствии с ГОСТ 7.60–2003.

Издательство ПГУ принимает к изданию рукописи, подготовленные с использованием текстового редактора Microsoft Word for Windows версий **2003 и выше**. Формат – А4, основной шрифт – Times New Roman, 14–16 pt через одинарный интервал (минимальный размер шрифта в таблицах и сносках – 12,5 pt). Тип файла в электронном виде – doc, docx.

Работа должна содержать индекс УДК, аннотацию.

Аннотация (ГОСТ 7.86–2003, ГОСТ 7.9–1995) включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данный документ в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. Аннотация может включать сведения о достоинствах произведения. Текст аннотации начинают фразой, в которой сформулирована главная тема документа. Заканчивается аннотация читательским адресом.

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте после ссылки на них (растровые рисунки представляются в виде отдельных файлов в формате jpg, BMP с разрешением 300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 0,75 pt. (Рисунки должны быть доступны для правки!). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями, на все рисунки и таблицы в тексте должны быть ссылки.

Формулы в тексте выполняются только в редакторе формул **MathType версия 5.0** и выше. Символы греческого и русского алфавита должны быть набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, нежирно; обозначения векторов и матриц – прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. Наименования химических элементов набираются прямо, нежирно. Эти же требования необходимо соблюдать и в рисунках.

В списке литературы **нумерация источников** должна соответствовать очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается в квадратных скобках. Требования к оформлению списка литературы на русские и иностранные источники (ГОСТ 7.1–2003): для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название журнала или сборника, серия, год, том, номер, страницы; для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название статьи, название конференции, город, издательство, год, страницы.

К материалам **должна** прилагаться следующая информация: фамилия, имя, отчество, контактные телефоны.

Контакты Издательства ПГУ: (8412) 66-60-49, 66-67-77. E-mail: iic@pnzgu.ru

ПензГУ