

Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области
«Нижегородский государственный художественный музей»

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ»

материалы IV межрегиональной научно-практической конференции
18-19 ноября 2024 года

Нижний Новгород
2025

16+
УДК 37.013.43
ББК 79.1
О 23

Образовательный потенциал художественного музея: материалы IV межрегиональной научно-практической конференции (18-19 ноября 2024 года)/ НГХМ. – Нижний Новгород, 2025. №4. – 180 с.

ISSN: 3034-3968

Выходит 1 раз в год

Главный редактор:

Жукарин Роман Юрьевич,
к.и.н., генеральный директор НГХМ

Ответственный секретарь:

Чижус Ольга Николаевна,
научный сотрудник НГХМ

Члены редколлегии:

Вахитова Рамиля Радиевна,
к.пед.н., доцент ННГАСУ, г. Нижний Новгород

Громов Богдан Юрьевич,
к.филос.н., доцент НГПУ им. К. Минина, г. Нижний Новгород

Кондрашкина Антонина Александровна,
к.пед.н., заведующая кафедрой культурологии ННГАСУ, г. Нижний Новгород

Лабутова Ирина Владимировна,
к.п.н., педагог дополнительного образования МАОУ «Гимназия №13», г. Нижний Новгород

Симонов Александр Игоревич,
*к.филос.н., начальник Отдела контрольно-надзорной деятельности Управления
Министерства культуры России и ПФО и УФО, г. Нижний Новгород*

Слаквич Дарья Александровна,
научный сотрудник НГХМ

Сурганова Елизавета Сергеевна,
заведующий отделом музейных программ НГХМ, г. Нижний Новгород

Юрасова Надежда Геннадьевна,
к.ф.н., научный сотрудник НГХМ, г. Нижний Новгород

Учредитель и издатель:

Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области
«Нижегородский государственный художественный музей»
(603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 3)

Содержание

Ардазиани И.В., Горбачева Е.Б.

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ «ИСКУССТВО В РУКАХ» 8

Брякина Ю.А.

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ
ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ №1 ИМ. В.Е. ТАТЛИНА Г. ПЕНЗЫ 12

Валетдинова А.Э.

ВНЕКЛАССНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В МУЗЕЕ:
ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА 15

Валиулина Р.М.

ОПЫТ МУЗЕЙНОГО СПЕЦИАЛИСТА В АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
С ОНКОБОЛЬНЫМИ 19

Вербовой В.А.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КУЙБЫШЕВА КАК «ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ» СССР
В МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЯХ САМАРЫ 22

Габдракипова Э.И.

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 25

Гаврилова В.С., Бирюков Н.А., Серегин С.С.

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЗГЛЯДА» СМОТРИТЕЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ 27

Громов Б.Ю.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЕРАРХИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ 32

Драничникова Ю.С.

ПОНЯТИЕ ИНКЛЮЗИИ И КУЛЬТУРНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 37

Елкина О.В.

ХУДОЖНИКИ С ОСОБЕННОСТЯМИ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ:
НАСТАВНИЧЕСТВО, ВЫСТАВКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 42

Елькина А.Д., Пепеляева С.В. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В МУЗЕЕ: ОСОБЕННОСТИ И СТРАТЕГИИ УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ-ИНОСТРАНЦАМИ	46
Ермолова И.В., Мясникова Н.А. АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ УСПЕШНОГО КОНКУРСНОГО ВИДЕОРОЛИКА	49
Ермышова Е.С. ИММЕРСИВНЫЕ И ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ЭКСКУРСИИ КАК СПОСОБ ОБЩЕНИЯ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ	53
Ефимова С.Г., Паршина А.М. ПЕРФОРМАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В УСЛОВИЯХ МУЗЕЯ	57
Жиркова Н.А., Надеждина Н.Г., Чернышова В.А. КАРТИНЫ-ИЛЛЮСТРАЦИИ К ПОЭТИЧЕСКИМ СТРОКАМ А.С. ПУШКИНА В «ПУШКИНСКОМ КАЛЕНДАРЕ»	61
Заливалова Ю.А., Оганесян А.А. ИНТЕГРАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ КУРСА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 6 КЛАССАХ	65
Иванова-Плешивцева О.С. МУЗЕИ И ШКОЛЫ ИСКУССТВ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВЫСТАВКИ	69
Калашникова Е.В. ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА В УЛЬЯНОВСКОМ ОБЛАСТНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ КАК УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ С МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИЕЙ	73
Калинова М.А. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ И ШКОЛА. МОДЕЛИ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. ОПЫТ МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА XX-XXI ВВ., ФИЛИАЛА УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ	77
Калугина К.В. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ КАК ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ	80
Киселева Е.П. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ КАК ФАКТОР УГЛУБЛЕНИЯ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ КРАЕВЕДЕНИЯ И МУЗЕЕВЕДЕНИЯ	83

Козлова Е.В., Митяшова Е.Л., Трифилова Н.А., Турчина Е.Ю. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МУЗЕЕВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)	86
Кондрашкина А.А. ПРОФИОРИЕНТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	89
Копытич И.Г., Любанец И.И. ПЕРЕДАЧА ОБРАЗА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ В ПЕРЕВОДЕ ЭТИКЕТАЖА МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ МИРСКОГО ЗАМКА	94
Кочубей Т.Д. МЫ ВМЕСТЕ МЕНЯЕМСЯ И МЕНЯЕМ: ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ И ГИМНАЗИИ №2 Г. ЕКАТЕРИНБУРГА	99
Крамяская Н.А. ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА МУЗЕЯ ПУШКИНА И МБОУ «ШКОЛА №29» В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К 225-ЛЕТИЮ ПОЭТА	102
Куприянова Н.А., Иншина Н.В., Панкова Т.Ю. ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР – ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ	106
Курганская Н.В. МЕТОДИКА ВЫБОРА МАТЕРИАЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ ИСКУССТВА В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ	110
Лапшина В.С. ФИЛОСОФСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ (НА ПРИМЕРЕ ЭТИКИ)	114
Мельникова Е.О., Тарасова А.А. ОТРАЖЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФ «НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ»	119
Орлинская О.М. ПОТЕНЦИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ	124

Подгорнова В.Ю., Пепеляева С.В.

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 127

Полунина А.А.

ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРАКТИКИ В РЯЗАНСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ 131

Приданцев И.В.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ВТОЧКУ»: ОПЫТ СОЗДАНИЯ
ПОДРОСТКОВОГО СООБЩЕСТВА В МУЗЕЕ 134

Ратанова И.В., Умнягина О.Г.

МУЗЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО - ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 137

Романова Е.А.

ПРИЕМЫ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ИЗУЧЕНИЕ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ШКОЛЕ 142

Сармукова Л.А., Самочкова О.И.

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА 144

Симонов А.И.

ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
МУЗЕЕВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 148

Слаквич Д.А., Быкова А.А.

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ИНТЕГРАЦИИ УЧАСТНИКА МУЗЕЙНОГО
МОЛОДЕЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО 153

Смирнова Л.В., Шахова М.В.

«ЖИВОПИСНАЯ ЛИРИКА»: ИНТЕГРАЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЖИВОПИСИ
В ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 157

Спорышева П.Е.

ОПЫТ АРТ-МЕДИАЦИИ МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА АРСЕНАЛА:
ОСОБЕННОСТИ И ФОРМАТЫ 161

Сурганова Е.С., Слаквич Д.А., Васильев Е.С.

ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ЧЕЛОВЕКА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В МУЗЕЙНОЕ СООБЩЕСТВО 166

Толстова С.С.

УЧАСТИЕ ШКОЛЬНИКОВ В МУЗЕЙНЫХ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТАХ КАК СРЕДСТВО САМОРЕАЛИЗАЦИИ И СПОСОБ ПРИОБЩЕНИЯ
К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 170

Храмчихина Е.В.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ОБРАЗОВ
СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ 173

Цаликов К.В.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ДЕТСКОГО ИНТЕРАКТИВНОГО БУКЛЕТА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ 177

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ «ИСКУССТВО В РУКАХ»

Ардазиани И.В.

*ФГБУК «Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева»,
методист по музейно-образовательной деятельности 1 категории
Ул. Радищева, 39, г. Саратов, 410600
E-mail: ardazianiiv@radmuseumart.ru*

Горбачева Е.Б.

*ФГБУК «Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева»,
методист по музейно-образовательной деятельности
Ул. Радищева, 39, г. Саратов, 410600
E-mail: gorbacheva@radmuseumart.ru*

Аннотация: Программа «Искусство в руках» была разработана и реализована сотрудниками Саратовского музея имени А.Н. Радищева в 2023 году в рамках проекта «Город. Музей. Дети. 2023». Данная программа предназначена для работы с незрячей и слабовидящей аудиторией на основе доступных для тактильного осмотра предметов. Участниками программы стали ученики ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова». В рамках программы состоялись экскурсии по постоянной экспозиции Радищевского музея и выставке «Жили-были... Крестьянский мир в русском искусстве XIX – начала XX века» с последующими мастер-классами в студии музея. На занятиях ребята рисовали различными красками, пастелью, акварельными карандашами, лепили из обычного и скульптурного пластилина. Воспитанники интерната получили новые знания и навыки, расширили своё мировосприятие и получили много положительных эмоций.

Ключевые слова: инклюзия, работа с незрячими посетителями, люди с ОВЗ по зрению.

Abstract: The program «Art in the Hands» was developed and implemented by the staff of the Saratov Museum named after A.N. Radishchev in 2023 as part of the project “City. Museum. Children. 2023”. This program is specifically designed for the work with blind and visually impaired audiences and is based on objects available for tactile inspection. The participants of the program were students of Boarding School No.3 in Saratov. The program included guided tours of the permanent exhibition of the Radishchev Museum and the exhibition “Once upon a Time... The Peasant World in Russian Art of the XIX – early XX Centuries” with subsequent master classes in the museum art studio. In the classroom, the children used various paints, pastels, watercolor pencils, sculpted from ordinary and sculptural plasticine. The boarding school students gained new knowledge and skills, expanded their worldview and received a lot of positive emotions.

Keywords: inclusion, work with blind visitors, people with visual disabilities.

Более пятнадцати лет Саратовский музей имени А.Н. Радищева использует инклюзивные практики для работы с людьми с инвалидностью, участвует в государственном проекте «Доступная среда», успешно реализует музейно-образовательные и творческие программы для посетителей различных нозологических групп: Фестиваль творчества детей с различными социальными и физическими возможностями «Прикосновение крадуге», Музейная акция Всемирный день информирования о проблеме аутизма, Музейный праздник, приуроченный к Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!», в рамках Международного дня инвалида. В 2023 году была подготовлена и успешно реализуется

программа для детей с нарушениями зрения «Искусство в руках» в рамках проекта «Город. Музей. Дети. 2023». Работа в данном направлении в музее началась более 20 лет назад.

В 2000-х годах ведущий научный сотрудник Саратовского музея имени А.Н. Радищева Гусева Галина Борисовна разработала цикл занятий по работе с незрячими детьми, в основе которых заложено использование сохранных анализаторов (слуха, осязания, обоняния, вкуса). Главная находка Галины Борисовны заключается в том, чтобы не просто помочь незрячему ребенку лучше понять и представить окружающий мир, но и изобразить его. В 2011 году было издано методическое пособие Гусевой Г.Б. «Рисуют незрячие дети». Работа Галины Борисовны легла в основу практик по взаимодействию с незрячими посетителями в художественных музеях нашей страны.

В настоящее время работа с посетителями с нарушениями зрения — одно из приоритетных направлений инклюзивной деятельности музея. Для реализации программ для незрячей аудитории необходимо соблюдение многих критериев. Одним из важнейших условий является наличие тактильных копий музейных экспонатов. Тактильные копии — это модели объектов, адаптированные для тактильного осмотра. Они помогают незрячим посетителям получать информацию об экспонатах. Копии могут быть выполнены из разных материалов (дерево, пластик, металл, стекло и т.д.), бывают цветными и однотонными, а также могут быть выполнены в 3D формате или отражать только контур изображения. Если оригинал является сложным, многофигурным, дробным, тактильная модель не будет точной копией картины: для ее изготовления будет использоваться фрагмент или некоторые детали оригинала будут убраны.

Согласно существующим требованиям, в каждом зале музея должно быть не менее четырех экспонатов, доступных для тактильного осмотра. В 2018 году в залах Радищевского музея появились первые тактильные копии картин из музейного собрания — копии картины А.П. Боголюбова «Рыбаки перед Трепором» и картины И.Ф. Хруцкого «Натюрморт». Также Г.Б. Гусевой были изданы книги-сказки со шрифтом Брайля по картинам И.Ф. Хруцкого и А.П. Боголюбова. Тактильные экспонаты дополнили музейную экспозицию и позволили людям с нарушениями зрения получить более полную информацию о произведениях искусства из музейной коллекции. Объемные копии картин сотрудники музея использовали для занятий с посетителями с проблемами по зрению разных возрастных категорий в рамках фестиваля «Прикосновение к радуге», марафона «Рисуй море, славь Россию» и Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!».

Опыт показал, что тактильные модели востребованы среди посетителей с ОВЗ по зрению. В связи с этим возникла потребность пополнить постоянную экспозицию музея тактильными копиями, чтобы соответствовать всероссийским стандартам доступности художественного музея для посетителей с проблемами по зрению.

В 2023 году Радищевский музей был выбран победителем ежегодного конкурса на создание тактильных копий музейных экспонатов по программе «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». В результате победы в конкурсе постоянная экспозиция музея пополнилась пятью тактильными копиями к картинам А.А. Иванова «Белая лошадь», Б.М. Кустодиева «Морозный день», И.К. Айвазовского «Корабль у берега», И.Э. Грабаря «Яблоки», и к скульптуре П.П. Трубецкого «Сидящая дама».

Все экспонаты изготовлены из высококачественного пластика в мастерской Михаила и Ольги Шу (Москва).

В связи с этим знаковым для музея событием был запущен инклюзивный социально-просветительский проект для посетителей с проблемами по зрению «Город. Музей. Дети. 2023». В рамках проекта была разработана программа «Искусство в руках», в основу которой положена работа с предметами, доступными для тактильного осмотра. Участниками программы стали ученики ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова».

Реализация программы началась в апреле 2023 года – за четыре месяца до получения музеем новых тактильных копий экспонатов. Тем не менее на занятиях активно использовались уже находящиеся в экспозиции музея тактильные модели, а также предметы ДПИ, доступные для тактильного осмотра из дидактического фонда музея.

Занятия проходили в 2 этапа: экскурсия по постоянной экспозиции или выставке и последующий мастер-класс в студии. В рамках занятий воспитанники ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова» несколько раз посетили выставку «Жили-были... Крестьянский мир в русском искусстве XIX – начала XX века». На выставке наряду с живописью были представлены разные виды народного костюма XIX века, предметы крестьянского быта, игрушки из дерева, глины, соломы и многое другое.

С помощью своего воображения и музейных экспонатов ребята совершили увлекательное «путешествие» в крестьянскую деревню XIX века и узнали много интересного и полезного о том как «жили-были» на Руси крестьяне. Погружение в крестьянский быт началось со знакомства с народным костюмом. Крестьянский костюм во все времена имел не только утилитарное и декоративное значение, но и сакральный смысл. Особенно интересен женский костюм: в нем было множество деталей, которые надевались в строгой последовательности и имели важное символическое значение. Очень значимым элементом женского костюма являлся головной убор. На выставке ребята узнали, что такое очелье, повойник, накосник, а девочки с удовольствием примеряли яркие и нарядные платки. Особый интерес вызвал традиционный праздничный головной убор – кокошник. Этот расшитый золотыми нитями, украшенный разноцветными камнями роскошный аксессуар надевался лишь в особых случаях. Столь дорогое украшение позволить себе могли далеко не все.

Узнать особенности крестьянской избы ребятам помогли живописные полотна В.Д. Поленова, К.Я. Крыжицкого, С.А. Виноградова. Рассматривая и сравнивая их, обсуждая колорит, композицию, особенности живописной техники, ребята старались услышать шум ветра, реки, шелест деревьев, кудахтанье кур, звуки деревни, почувствовать тепло солнечного дня. А с внутренним убранством дома можно было познакомиться с помощью макета деревенского сруба из дидактического фонда музея. На одном из занятий ребята «оживляли» картину В.Д. Поленова «Русская деревня» при помощи шумовых музыкальных инструментов – такие интерактивные моменты на экскурсиях всегда воспринимаются с большим позитивом и вызывают бурю эмоций!

Особый интерес у юных гостей музея вызвал раздел экспозиции, посвященный игрушкам и старинной посуде. Ребята узнали, какими были игрушки и из чего они делались, чем и из чего люди ели, что такое туесок и почему у него нет ручки, чем наполняли погремушки и многое другое.

В студии учащиеся школы-интерната рисовали, вырезали, лепили. Ребята создали свои собственные кокошники, нарисовали сельские пейзажи с деревенскими домиками, слепили «коня в яблоках». Также у них была возможность порисовать графическими материалами прямо на выставке. Эти и многие другие маленькие шедевры ребята

с удовольствием забрали с собой на память о посещении музея.

Также на занятиях были использованы тактильные копии шедевров коллекции Радищевского музея, уже имеющиеся в экспозиции. Для работы с тотально незрячими детьми, которые впервые попали в музей, был выбран морской пейзаж А.П. Боголюбова «Рыбаки перед Трепором». Педагоги подробно описали парусник, море, небо, облака и другие элементы картины. Чтобы лучше понять, что такое живопись, ребятам дали возможность потрогать загрунтованный холст, подрамник, раму. Знакомство завершилось тактильным осмотром копии фрагмента картины.

Для полного погружения в атмосферу морского пейзажа ребята с помощью шумовых музыкальных инструментов воспроизвели журчание воды, плеск волн, шорох дождя. Детям очень понравилось выступать повелителями стихий, они искренне радовались возможности «поуправлять» самой природой, весело смеялись и с нетерпением ждали своей очереди к вольшебным музыкальным инструментам.

В мастерской в технике пластилинографии воспитанники интерната с удовольствием создали свои морские пейзажи с парусниками. Колорит для своих парусов юные художники выбирали сами, при помощи понятий теплые и холодные цвета. Самостоятельность и смелость ребят восхищали и поражали — они нацелены на результат, невзирая ни на какие преграды.

После летних каникул работа с воспитанниками ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. Саратова» по программе «Искусство в руках» возобновилась уже на обновленной выставке тактильных копий музейных экспонатов, изготовленных в рамках грантового конкурса программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

При помощи тактильных копий ребята познакомились с видами и жанрами изобразительного искусства. Сравнили морские пейзажи А.П. Боголюбова и И.К. Айвазовского, обсудили, какой из них громче, а какой тише, и с помощью уже привычных и полюбившихся музыкальных инструментов постарались передать атмосферу спокойного и бушующего моря.

Также подробному анализу подверглись натюрморты И.Э. Грабаря и И.Ф. Хруцкого: ребята отметили не только очевидные различия двух картин, но и выбранный художниками ракурс и технику исполнения.

Познакомиться со скульптурой в коллекции музея и особенностями объемного изображения человека ребятам помогла тактильная модель портрета П.П. Трубецкого «Сидящая дама». А художник-скульптор научил воспитанников школы-интерната работать с профессиональным скульптурным пластилином и лепить «широкими мазками» в импрессионистической манере, в которой работал П.П. Трубецкой.

Особый интерес вызвал анималистический жанр и картины, на которых изображены лошади. Длинноногие и грациозные животные пробудили у детей неподдельный интерес: они трогали и обсуждали коротко подстриженную гриву белой лошади А.А. Иванова и развевающуюся на ветру «прическу» лошади с картины «Морозный день» Б.М. Кустодиева; рассматривали пушистый длинный хвост и острые, но «не как у зайки» уши коней. Отдельного обсуждения удостоились большие и умные глаза животного. Оказалось, что все дети давно мечтают научиться рисовать лошадей, с чем им помогли методисты и художники, проводившие занятие.

Под впечатлением от произведений искусства юные художники создавали свои шедевры в разных техниках: рисовали красками и мелками, лепили из обычного

и скульптурного пластилина. Благодаря наличию тактильных моделей и предметов из дидактического фонда музея, ребята получили наиболее полное представление о музейных экспонатах. Нами было отмечено, что наряду с наличием экспоната, доступного для тактильного осмотра, важной составляющей экскурсии является подробное описание тактильной модели и картины-оригинала педагогом. На занятиях использовался как стандартный метод работы с детьми – форма диалога, так и рассказ с элементами тифлокомментирования.

Таким образом, в течение 2023 года для детей с проблемами по зрению по программе было проведено 40 музейных занятий. Ребята создали в общей сложности около 200 собственных произведений искусства, познакомились с шедеврами Радищевского музея, расширили своё мировосприятие, узнали, что такое виды и жанры изобразительного искусства. Работу по программе «Искусство в руках» планируется возобновить в 2025 году.

Литература

1. Гусева, Г.Б. Рисуют незрячие дети: Авторская программа. Методическое пособие / Г.Б. Гусева. – Саратов: СГХМ имени А.Н. Радищева, 2011. – 32 с.
2. Гусева, Г.Б. Картина Хруцкого И.Ф. «Натюрморт»: сказка для детей и взрослых / Г.Б. Гусева; Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева. – Саратов: ГУК СОСБС, 2018. – 9 с.
3. Гусева, Г.Б. Картина Боголюбова А.П. «Рыбаки перед Трепором»: рассказ для подростков и взрослых / Г.Б. Гусева; ФГБУК «Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева». – Саратов: ГУК СОСБС, 2023. – 15 с.

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ № 1 ИМ. В.Е. ТАТЛИНА Г. ПЕНЗЫ

Брякина Ю.А.

*ДХШ № 1 им. В.Е. Татлина, заместитель директора по учебной работе
Ул. Карла Маркса, д. 26, г. Пенза, 440026
E-mail: tatlinka@mail.ru*

Аннотация: В статье идет речь о направлениях музейной деятельности в одной из старейших художественных школ России – ДХШ № 1 им. В.Е. Татлина г. Пензы. Автор делится идеями по развитию музейного пространства и возможностей детской картинной галереи. Рассматривается опыт взаимодействия с детьми и молодежью, развитию культурной среды.

Ключевые слова: фондовая деятельность, экспозиционная деятельность, детская картинная галерея, виртуальный филиал.

Abstract: The article talks about the directions of museum activities in one of the oldest art schools in Russia, Children's Art School No. 1 named after V.E. Tatlin in Penza. The author shares ideas on the development of museum space and the perspectives of a children's art gallery. The emphasis is on interaction with children

and youth, and the development of cultural environment.

Keywords: stock activities, exhibition activities, children's art gallery, virtual branch.

Детская художественная школа №1 г. Пензы — старейшая художественная школа области. Она основана на базе художественного училища им. К.А. Савицкого в 1945 году. С того времени школа поменяла несколько зданий, но собрала удивительную коллекцию работ учеников и выпускников, уникальный методический фонд. Коротко о том, как ведется музейная работа в нашем учебном заведении.

Как известно, к основным направлениям музейной деятельности относятся фондовая, экспозиционная, культурно-образовательная деятельность. По всем трем направлениям в школе осуществляется планомерная работа.

Методический фонд школы содержит более 6000 работ разных лет, относящихся к разным видам изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, ДПИ). Самые старые из них датируются 1960 годом. Они служат образцами классического академического рисунка, живописи, композиции. Большую ценность представляют станковые композиции, выполненные в разнообразных жанрах, так как школа ведет колоссальную выставочную деятельность на площадках города и области. Отдельное место занимает в фонде пленэр. Так сложилось, что были собраны отдельные коллекции работ учащихся таких преподавателей, как Алла Мальцева, Виктор Сидоренко и др. Это жемчужины нашей школы. Эти преподаватели были не только замечательными художниками, но и выдающимися педагогами Пензы. Эти работы являются лучшими примерами для молодой смены. Из стен учреждения вышла плеяда известных художников, скульпторов, дизайнеров.

Для полноценной экспозиционной деятельности в школе открыта единственная в Пензе и области Детская картинная галерея. В Пензе есть уникальная Картинная галерея им. Савицкого, но наша рассчитана именно на детскую и юношескую аудитории. На сайте школы представлена постоянная экспозиция галереи, но временные выставки сменяют друг друга одна за другой. В конце каждого учебного года по результатам итоговой аттестации формируется выставка дипломных проектов выпускников. Это всегда более 50 ярких уникальных работ. Выставку могут в течение лета посетить все желающие. Проходят и тематические выставки. В декабре по итогам областного конкурса «Славные герои земли русской», автором которого является наша школа, в преддверии дня Героев Отечества проходит выставка работ победителей — призеров. Для проведения конкурса школой установлены долгосрочные партнерские отношения со спонсорами, среди которых Пензенское отделение Сбербанка. Конкурс направлен на воспитание патриотизма и морально-волевых качеств у подрастающего поколения, ориентирован на сохранение традиционных ценностей российского общества.

Такие проекты необходимы для мотивации обучающихся, а в школе более 700 учеников. Мы ведем обучение преимущественно по предпрофессиональным программам, наша цель состоит в том, чтобы ученики продолжили обучение в ССУЗах и ВУЗах по профилю и, самое ценное, вернулись к нам в качестве преподавателей. Что очень отраднo — это происходит! Образ школы благодаря такой активной выставочно- просветительской деятельности романтизируется.

Для поддержки талантливых ребят в области существует конкурс «Одаренные

дети». Именно в нашем выставочном зале проходит его завершающий этап в номинациях «Изобразительное искусство» и «Дизайн и архитектура». В жюри этого проекта входят известные педагоги-художники из Пензенского художественного училища, и у нас есть уникальная возможность получить от профессионалов оценку работ учащихся, рекомендации к поступлению в профильные учебные заведения, ребята могут получить личную консультацию члена жюри.

Экспозиционная деятельность полноценно и планомерно ведется на многих площадках города, одна из таких экспозиций представлена в здании железнодорожного вокзала Пензы, там же проходят тематические выставки для жителей и гостей города. Выставочная деятельность приносит большие плоды: ученики понимают значимость своего труда, получают независимую оценку, при этом их самооценка повышается.

В детской картинной галерее проходят разнообразные мастер-классы для детей и подростков (в том числе по Пушкинской карте), для педагогов города и области. И здесь снова нам на помощь приходит уникальный методический фонд, где можно найти композиции, афиши, плакаты и многое другое. Для каждого мастер-класса или семинара готовится отдельная выставка с привлечением работ из методфонда. Наверное, непоколебимые традиции классического изобразительного искусства позволяют ребятам под руководством педагогов создавать конкурентоспособные произведения, занимать призовые места во всевозможных конкурсах и олимпиадах. Наша ученица Анна Агапова и её преподаватель С.Г. Сперанская стали обладателями награды в конкурсе афиш на фестивале «Театральное Приволжье 2023». Наши ученики без труда по результатам олимпиады им. Татлина поступают в профильные вузы страны.

Ещё одной успешной практикой стали круглые столы с известными нашими выпускниками. У нас побывали и поделились историей успеха выдающийся театральный художник Андрей Климов, член союза художников России Наталья Сюзева, выпускник Пензенского художественного училища, директор ДХШ №9 г. Москвы, российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации Роман Фашаян и другие. Мы видим душевный отклик у ребят, их горящие глаза, у них пробуждается уверенность в правильном выборе направления своей творческой деятельности. Во время таких встреч у ребят всегда есть возможность неформально пообщаться с профессионалами, получить совет, услышать что-то важное, что поможет сделать шаг в профессию.

В зале детской картинной галереи прошли такие большие выставки, как «Осколки прожитых времён» (плёнэрные работы художников Вилковых г. Сердобска), «Таврида, край прелестный» (группа пензенских художников представила крымские этюды), выставка народного костюма (Татьяна Стаильская – собирательница старины, пензенская исполнительница народных песен) и другие. Регулярно проходят мастер-классы от членов Союза художников России по живописи, плёнэру, скульптуре.

Между нашим учебным заведением и художественными школами других городов установлены крепкие дружеские взаимоотношения. Наш выставочный зал готов принять и с радостью принимает персональные выставки юных художников, выставки «Учитель – ученик» и другие проекты. Так, уже неоднократно наша школа принимала друзей из Саратова.

В 2013 году Пенза поддержала проект «Русский музей. Виртуальный филиал», и он был открыт на базе нашей школы. Этот проект, действующий в России и за рубежом, позволяет нам всесторонне осуществлять культурно-образовательную деятельность, мы располагаем

самыми новыми коллекциями видео, фотоматериалов, учебных программ, имею возможность и делимся ею с горожанами в онлайн-режиме слушать лекции, подготовленные Русским музеем. Уроки по истории искусств также проходят с привлечением материалов медиатеки Русского музея. Площадка открыта для учащихся колледжей, вузов, общеобразовательных школ, ДШИ и ДХШ города и области. Сотрудники нашего виртуального филиала готовят лекции, мастер-классы, интерактивные занятия, тематические фотозоны для изучения русского искусства, русского быта, знакомства с русскими художниками.

Каковы перспективы развития музейно-экспозиционной деятельности школы? Наша школа планирует более широко и активно транслировать работы из фонда, создавать электронные каталоги и демонстрировать их в цифровом формате в больших залах учреждений культуры (филармонии, драмтеатре, областной библиотеке), в торгово-развлекательных центрах и на других площадках города, создавая тематические экспозиции на специальных мониторах и экранах. Для запуска подобного проекта подготовлены площадки, есть договоренность с представителями торгово-развлекательного центра «Высшая Лига» по оцифровке выставочного фонда школы. Надо заметить, что с центром уже установлены партнерские отношения в плане размещения тематических выставок для жителей и гостей города, проведения конкурсов для учащихся художественных школ.

Школа систематически подает заявки на грантовую поддержку в Фонд культурных инициатив при президенте Российской Федерации, так как имеет много проектов в области культуры и искусства, которые интересны широкому кругу людей.

ВНЕКЛАССНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В МУЗЕЕ: ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА

Валетдинова А.Э.

*г. Казань МБОУ «Гимназия № 152», учитель английского языка
ул. Революционная 29, кв. 125, г. Казань, 420078
E-mail: valet-anna@yandex.ru*

Аннотация: Цель данной статьи – раскрыть особенности проведения внеклассного занятия по английскому языку в музее. В статье продемонстрирован опыт взаимодействия учителя и музея, раскрыты преимущества использования образовательного потенциала музея в обучении иностранному языку. Научная новизна исследования заключается в разработке на площадке Музея казанской иконы необычного и интересного внеклассного занятия, которое способствовало развитию интереса к изучению специфичной экспозиции иконописной мастерской Богородицкого монастыря. В конце статьи выделены и охарактеризованы этапы проведения такого занятия.

Ключевые слова: внеклассное занятие, английский язык в музее, сотрудничество музея и учителя, образовательный потенциал музея, знакомство учеников с иконописью.

Annotation: The purpose of this article is to reveal the specifics of conducting extracurricular English classes in the museum. The article demonstrates the experience of interaction between the teacher and the museum, reveals the advantages of using the educational potential of the museum in teaching a foreign language. The scientific novelty of the research lies in the development of an unusual and interesting extracurricular activity at the Kazan Icon Museum, which contributed to the development of interest in studying the specific exposition of the icon painting workshop of the Bogoroditsky Monastery. In conclusion, the stages of this activity

are highlighted and characterized.

Keywords: extracurricular activities, English at the museum, cooperation between a museum and a teacher, the educational potential of the museum, introduction of students to icon painting.

В настоящее время современное образование ставит перед собой цель воспитать гармоничную личность, способную к творчеству, к решению нестандартных ситуаций в своей жизни и профессиональной деятельности. Это побудило многих учителей переосмыслить свою образовательную деятельность, наполнить ее новым содержанием, а также разработать новые формы и методы работы. Именно, в музеях можно развить познавательную деятельность детей, обогатить их духовно-нравственные ценности, создать наиболее благоприятные условия для развития их творческого потенциала.

Этот подход к музею как к образовательной модели, в котором детский опыт рационального познания неразрывно переплетается с их опытом чувственного познания, привлекает прежде всего учителей.

В кодификаторе тем примерной рабочей программе по английскому языку одной из ключевых тем для изучения является «Родная страна и страны изучаемого языка». По этой теме ученики должны уметь рассказать не только своей стране, самых известных городах России, но и о своей малой родине. Диалога двух культур не состоится, если ученики затрудняются рассказать о своей Родине, о родном крае и его достопримечательностях.

Внеклассная работа по английскому языку, являясь одним из эффективных средств воспитания личности ребенка, должна прежде всего носить национальный характер, что достигается критическим и вдумчивым отношением к культуре и истории не только зарубежных стран, но и своей Родины. [1] Чтобы выполнить эту задачу патриотического воспитания, учитель может обратиться за помощью в музей.

Отзываясь на запросы школ в подготовке и проведении экскурсионных и лекционных циклов по определенным темам для учеников и занятий для учительской аудитории, отечественные художественные музеи зачастую ориентировались на искусствоведческий тип сознания, не соотнося его с задачами формирования визуальной грамотности и целостного художественного восприятия. Ситуация стала меняться, когда в поисках новых подходов в работе со зрителями музеи стали перестраивать свои образовательные службы.

Корректировка собственной образовательной деятельности музея была обозначена двумя событиями знакового характера – созданием в 1989 г. Гимназии при Государственном Русском Музее, а годом позже – Российского центра музейной педагогики и детского творчества, ставшего первой отечественной музейно-педагогической службой. Впервые в музейной практике произошла трансформация одного из крупнейших музеев мира в музейно-образовательный комплекс, что позволило начать разработку научно-обоснованной системы взаимодействия областей культуры и образования, инициатором чего выступил музей.

Располагая широким диапазоном лекционных и экскурсионных программ и форм кружково-студийной работы, Центр поставил своей задачей реализовать традиционную для отечественного художественного воспитания цель – формирование средствами изобразительного искусства свободной творческой личности, способной к преобразовательной деятельности, что потребовало установления прочных и результативных связей со школой, а значит, и с учителем. Сделав одним

из главных своих направлений работу с воспитателями детских садов и учителями начальной и средней школы — ее стержнем стала многоуровневая комплексная музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!», — сотрудники Центра приступили к созданию системы сотрудничества с учреждениями образования. [2]

Сегодня мы можем видеть, как музеи проводят активную педагогическую деятельность со школьниками. Они предлагают широкий ряд педагогических программ для детей, создают и поддерживают работу детских центров и студий.

Однако, автору пришла мысль провести опытно-экспериментальную работу: разработать и провести внеклассное занятие по английскому языку в стенах музея. Ему удалось найти Музей Казанской Иконы, который приглашал учителей английского языка к сотрудничеству, обещая предоставить им все необходимые материалы на английском языке, а также оказать поддержку в составлении и проведении занятий, экскурсий или дискуссий.

Целью данной статьи является демонстрация опыта проведения внеклассного занятия по английскому языку в стенах музея Казанской Иконы.

Для успешной реализации нашей экспериментальной работы мы поставили перед собой следующие задачи:

- изучить литературу по данной теме;
- наладить сотрудничество с директором и хранителем фонда музея Казанской Иконы;
- познакомиться с возможностями, который предоставляет данный музей, для организации внеклассных занятий по английскому языку;
- изучить экспозицию музея;
- разработать увлекательное интерактивное занятие для школьников среднего возраста;
- провести занятие, проанализировать ожидаемые и полученные результаты.

Необходимо отметить, что музей Казанской Иконы — это музей, в котором собраны памятники иконописи, написанные золотом более 100 лет назад в мастерской Казанского Богородицкого монастыря, одного из старейших и самых известных в Среднем Поволжье.

В музее представлены Казанские образы Божией Матери, написанные в «меру и подобие» с Явленной святыни, признанной во всем мире — найденной в 1579 году в Казани и дерзко похищенной из монастыря в 1904 году — чудотворной Казанской иконы Пресвятой Богородицы, важнейшей государственной реликвии династии Романовых.

Достойное место среди экспонатов музея занимают списки с чтимых в Казанской епархии икон, связанных с реальными эпизодами из истории обширного Казанского края, будь то чудесное спасение от бушевавшей в Казани чумы в середине XVII века или избавление от лихого воинства Стеньки Разина.

В одном из залов музея воссоздан интерьер монастырской иконописной мастерской. Монахи писали иконы, связанные с известными событиями или личностями, которые были специально заказаны и подарены к определенным датам. География таких подарков не ограничивалась пределами Казанской губернии и доходила до столиц Российской империи.

В зале купеческого быта XIX века представлены предметы, которые помогают воссоздать обстановку и дух того времени. Многие из экспонатов имеют свою казанскую историю: были произведены в Казани, продавались в казанских магазинах или находились

когда-то в домах жителей нашего города.

Во время посещения музея можно также увидеть архитектурный макет исторической части города, на которой расположен Богородицкий монастырь и прилегающие к нему улицы.

Как сообщила в одном из интервью Елена Брыль (директор музея Казанской иконы): «Мы видим нашу задачу в том, чтобы не только показывать подлинные исторические артефакты, но и по мере возможностей просвещать людей, причем не только православных, а всех, кому интересна история нашего города, края и всей страны, ведь не каждый город имеет свою «именную» икону, а явленный Казанский образ связан не только с местными событиями, но и с историей России»[3].

Поскольку экспозиция музея достаточно специфичная для восприятия школьниками среднего возраста, была поставлена цель разработать квест-экскурсию по музею под названием «Тайны Богородицкого монастыря», которая включала бы в себя интересные задания, ребусы и загадки.

Учитывая психолого-педагогические особенности обучения иностранному языку в зависимости от возрастных особенностей развития школьников среднего возраста при составлении квест-экскурсии, были поставлены следующие задачи:

1. Расширение и углубление знаний, умений и навыков в овладении иноязычной коммуникативной деятельностью.
2. Стимулирование интереса к изучению предмета.
3. Развитие интереса к творческой деятельности, повышение уровня самостоятельности учащихся.
4. Всестороннее развитие личности, особенно её интеллектуальной, духовно-нравственной и эмоционально-волевой сфер.
5. Воспитание любви и уважения к своей Родине и к стране изучаемого языка[1].

Чтобы создать дух соперничества и игры, участников квеста необходимо было разделить на две команды, в каждой из которой по 5-6 человек. Каждая команда должна была проходить станции за определенное время, переходя из одного зала музея в другой.

Для сопровождения команд на станциях было решено привлечь инициативных учеников, юных экскурсоводов, которые заранее познакомились с экспозицией музея и подготовили небольшую экскурсионную информацию для каждой из станций.

Для того чтобы подготовить учащихся к просмотру экспозиции и прохождению квеста, мы предложили ребятам посмотреть сценку, посвященную обретению иконы Казанской Божией Матери и возникновению Казанского Богородицкого монастыря.

Дети проходили квест с интересом выполняя задания, разгадывая ребусы и загадки. Если у них возникали какие-то сложности с пониманием или выполнением задания, юные экскурсоводы давали им небольшие подсказки. В результате обе команды справились со всеми заданиями квеста и были награждены грамотами. Также мои юные помощники вручили им памятные буклеты на английском языке, посвященные Богородицкому монастырю и Иконе Казанской Божией Матери.

Во время мероприятия учащиеся проявили энтузиазм и высокую активность. Показали дисциплинированность и личную заинтересованность. На внеклассном мероприятии царил деловая и в то же время дружеская атмосфера взаимопонимания и заинтересованности. Была создана непринуждённая атмосфера общения на английском языке, ученики же активно проявляли творческое мышление.

Поставленные задачи и ожидаемые результаты мероприятия были достигнуты. Дети получили эмоциональное и эстетическое удовлетворение.

Литература

1. Даведьянова, Н.С., Жиркова, О.П. Внеклассная работа по иностранному языку: Учебное пособие для студентов педагогических вузов / Н.С. Даведьянова, О.П. Жиркова. – Владимир: ВлГУ, 2018. – 147 с.
2. Столяров, Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учеб. пособие/Б.А. Столяров. – М.: Высш. шк., 2004 – 216 с.
3. Романова, О. Музей Казанской иконы: просвещать не только православных – явленный образ связан с историей России / О. Романова. – URL: <http://https://sntat.ru/news/muzej-kazanskoj-ikonu-prosveschat-ne-tolko-pravoslavnyh-yavlennyj-obraz-svyazan-s-istoriej-rossii-57> – Дата публикации: 19 октября 2020.

ОПЫТ МУЗЕЙНОГО СПЕЦИАЛИСТА В АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ОНКОБОЛЬНЫМИ

Валиулина Р.М.

МБУ «Набережночелнинская картинная галерея имени Г.М. Хакимовой», заместитель директора

Пр. Мура, д. 52/16 (3/01), г. Набережные Челны, 381610

E-mail: ruziachelny1984@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается опыт работы Набережночелнинской картинной галереи имени Г.М. Хакимовой с особой категорией посетителей – людей с онкозаболеваниями, проходящих серьезные долгосрочные лечения, для которых особо важна эмоциональная поддержка и самовыражение. Основным направлением в данной работе является арт-терапия. Данные занятия позволяют образовывать новые нейронные связи, стимулировать воображение, вдохновлять участников. Специалист музея (художник) открывает новый мир искусства и творчества для онкобольных. Грамотное изложение и подача заданий музейным специалистом-художником, интересный подход к их выполнению, вырабатывают устойчивый интерес к арт-терапии. Участие в творческом процессе позволяет онкобольным взглянуть на мир иначе, почувствовать себя полноценной личностью, развиваться духовно, преодолевать жизненные трудности.

Ключевые слова: онкобольные, арт-терапия.

Abstract: The article discusses the experience of the Naberezhnye Chelny Art Gallery named after G.M. Khakimova with a special category of visitors – people with cancer, undergoing serious long-term treatment, for whom emotional support and self-expression are especially important. The main focus of this work is art therapy. These activities allow us to form new neural connections, stimulate the imagination, and inspire participants. A museum specialist (an artist) opens a new world of art and creativity for cancer patients. Competent presentation and delivery of tasks by a museum artist and an interesting approach to their implementation develop a sustainable interest in art therapy. Participation in the creative process allows cancer patients to look at the world differently, feel like a well-rounded individual, develop spiritually, and overcome life's hardships.

Keywords: cancer patients, art therapy

Набережночелнинская картинная галерея имени Гульсабиры Махмутовны Хакимовой имеет значительный опыт работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Начиная с приема людей с инвалидностью на выставки, участия их в творческих мастер-классах, лекциях, встречах с художниками, презентациях и вернисажах, продолжая включением их в музейную деятельность, в том числе в качестве экскурсоводов, помощников, интервьюеров и докладчиков.

Развитие данных практик инклюзии в музейном учреждении – это залог, прежде всего, улучшения качества жизни людей с инвалидностью, создание условий для получения новых знаний, общения по интересам и творческого самовыражения, помощь в дальнейшей реабилитации.

«В Набережных Челнах на сегодняшний день сохраняется один из самых высоких показателей смертности от онкологических заболеваний в сравнении с другими районами и городами Татарстана. В городе этот показатель составляет 186,5 случая на 100 000 населения. А ежегодно в Челнах регистрируется около 2000 новых случаев онкологических заболеваний» [1]. Болезнь прогрессирует, открываются онкоцентры, общественные объединения, волонтерские центры, которые ориентированы на помощь онкобольным. В тяжелые минуты осознания и принятия болезни жители города и близлежащих районов стремятся не оставаться один на один с проблемой. На протяжении порядка восьми лет специалисты картинной галереи целенаправленно ведут работу с онкозаболеваемыми. основополагающим направлением в данной работе является арт-терапия.

«...Согласно общепринятому международному определению, арт-терапия является одним из направлений креативной терапии искусством (по-английски «creative arts therapies»), наряду с такими направлениями, как музыкальная терапия, танцевально-двигательная терапия и драматерапия. Все они используют творческую активность клиентов/пациентов как фактор лечебно-профилактического воздействия, но с преимущественной опорой на одну из модальностей, с помощью которой клиенты творчески выражают себя, – изобразительное искусство, музыку, движение и танец или искусство театра. Соответственно, имеются специалисты, осуществляющую свою работу с использованием этих модальностей, – арт-терапевты, музыкальные терапевты, танцевально-двигательные терапевты и драматерапевты. В последние годы также развиваются интегративные формы терапевтического применения искусства, называемые «терапия выразительными искусствами» (expressive arts therapy)» [2].

Участники арт-терапии систематически посещают выставки картинной галереи, совершая увлекательные тематические путешествия в мир изобразительного искусства. Одновременно, выявив специальные потребности подшефных, ведутся арт-терапевтические занятия по изобразительному творчеству, где каждый участник выступает в роли художника, творца и создателя.

Каждое занятие – это радостная встреча, где каждый наравне с другими может высказать свое мнение, обсудить дальнейшие планы.

«Искусство – это огромная помощь человеку, огромный ресурс. Речь идет о всех видах искусства – от музыки до архитектуры»; «и если искусство и художественное творчество так важны для человека, то тем более они важны для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будь то болезнь или оставленность в мире»; «искусство – важная поддержка для тех, кто кому трудно» [3].

«Арт-терапия является активно развивающимся направлением психологической помощи и развития личности. Это именно тот метод, который, получив массовое распространение, может дать инструментарий для осуществления полномасштабных мероприятий, направленных на реализацию психологической помощи различным группам населения. Арт-терапия обладает “эклектичной методологией” и полимодальным инструментарием» [4].

Арт-терапия способствует раскрытию внутренней духовной составляющей личности. Множественные арт-терапевтические методики (Х. Ульямса, Л. Капачионе, А. Шевченко, Б. Ганим) [5], используемые музейными специалистами, позволяют снять психологические защиты и одновременно работать с глубокими подсознательными составляющими, такими как тревожность, страх, непринятие. Процесс непростой, но эффективный, позволяющий трансформировать жизненные ситуации, по-новому их понимать и принимать.

На примере картинной галереи, с помощью музейных специалистов, имеющих педагогический опыт художников-практиков, расширяется круг возможностей и методов работы музея с посетителями данной категории.

Данный курс успешно апробирован на занятиях по арт-терапии с реабилитантами Общественной Организации «Рак победим». К основным результатам можно отнести: повышение степени самопринятия в данной жизненной ситуации; прояснение жизненных целей; более глубокое осознание смысла своей жизни, раскрытие творческих способностей.

Перед музейным специалистом стоят важные задачи: создание оптимальных условий, акцентирования внимания онкобольного на его внутренних ощущениях; способствование вербализации и проработке мыслей и чувств, в каких-то моментах их визуализация, без самоподавления; поиск социально приемлемого выхода как позитивным, так и негативным чувствам и эмоциям; формирование положительного Я-образа; овладение навыками стрессоустойчивости, устойчивого формирования веры в себя и свои силы.

«Положительные эмоции делают восприятие мира человеком более открытым, дружелюбным и позволяют исследовать и находить новые способы решения проблем» [6].

Грамотное изложение и подача заданий музейным специалистом-художником и интересный подход к их выполнению вырабатывают устойчивый интерес к арт-терапии. Художник открывает новый мир искусства и творчества для онкобольных. На занятиях уходят на второй план тревоги и волнения, быстрее происходит дальнейшее восстановление после перенесенного сложного и долгого онкологического лечения.

Литература

1. Худшим городом по онкозаболеваемости стали Челны. – URL: <https://tat.versia.ru/xudshim-gorodom-tatarstana-po-zabolevaemosti-rakom-stali-chelny>
2. Арт-терапия в России: пройденный путь и векторы дальнейшего развития. – URL: <https://www.paracels.ru/populjarnaja-psihologija/art-terapiya-v-rossii/>
3. Элиде Кабасси: «Искусство – это огромная помощь человеку»; интервью Э. Кабасси; беседовала Е. Новлянская // Искусство в школе. – 2019. – № 6. – С.11-16.
4. Современной арт-терапии: от теории к практике. А.В. Старовойтов. УДК 159.98:7.2015/4. С. 99.
5. Ванакова, Г.В. «Как совладать со стрессом / Г.В. Ванакова // Народное образование. – 2012. – № 6. – С. 252-253.
6. Духовное здоровье и развитие творческих способностей / Е. Дегтярева // Искусство в школе. – 2017. – № 1. – С. 24.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КУЙБЫШЕВА КАК «ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ» СССР В МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЯХ САМАРЫ

Вербовой В.А.

*МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова», старший научный сотрудник
Ул. Фрунзе, д. 120, г. Самара, 443010
E-mail: ryazanovmuseum@yandex.ru*

Аннотация: Автор статьи рассматривает музейные экспозиции Самары, посвященные одному из ключевых периодов в истории города, который общепринято именуется «запасной столицей». В рамках публичной истории анализируются формы репрезентации выбранного исторического периода и выделяются разные подходы к его мемориализации.

Ключевые слова: Куйбышев, «запасная столица», музей, экспозиция, публичная история.

Abstract: The author of the article examines the museum expositions of Samara, dedicated to one of the key periods in the history of the city, which is commonly referred to as the "Reserve Capital". Within the framework of public history, the forms of representation of the selected historical period are analyzed and different approaches to its memorialization are highlighted.

Keywords: Kuibyshev, "Reserve Capital", museum, exposition, public history.

С октября 1941 по август 1943 года город Куйбышев (совр. Самара. Город Самара именовался Куйбышевым с 27 января 1935 по 25 января 1991 г.) во второй раз в своей истории исполнял столичные функции (В июне – октябре 1918 г. Самара являлась столицей части России, контролируемой Комитетом членов Всероссийского Учредительного собрания (КОМУЧ)). Это период в истории города получил негласное название «Куйбышев – запасная столица». Этому важному локальному феномену посвящены четыре музейные стационарные экспозиции Самары.

Частично эта тема представлена в экспозиции Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина «Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны». Зал знакомит с военно-историческим прошлым Куйбышева, рассказывает о секретных объектах города, иностранных посольствах и миссиях, которые были эвакуированы в Куйбышев, о параде 1941 года и его участниках, а также о боевых и трудовых подвигах куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны. Периоду «запасной столицы» посвящена отдельная витрина. Преимущественно период раскрывается через официальные документы и фотографии главных объектов и исторических деятелей, а не экспонаты. Экспозиция рассказывает лишь о политических и экономических аспектах периода, остальные темы оказываются за рамками выставочного пространства.

Также данный период истории города представлен в экспозиции Школьного музея трудовой и боевой славы «Куйбышев – запасная столица» МБОУ «Школы №178» Самары, который является результатом совместной исследовательской деятельности учителей и учеников. Несмотря на название, экспозиция школьного музея, так же как и экспозиция

музея им. Алабина, рассматривает «запасную столицу» только как часть истории города во время Великой Отечественной войны. Помимо этой темы, экспозиции посвящены Военному параду 1941 года в Куйбышеве, местным предприятиям в годы Великой Отечественной войны, быту, науке и культуре и др.

Музей истории города Самары имени М.Д. Челышева в одном из залов, посвященных Куйбышеву в годы Великой Отечественной войне, начинает использовать эго-источники, созданные в данный исторический период, в частности, письма фронтовиков. Также имеется ряд экспонатов, призванных рассказать о повседневности тылового Куйбышева, например, хлебные карточки.

В примерах, рассматриваемых выше, экспонаты выполняют иллюстративную функцию. В таком случае основными трансляторами исторической информации для посетителя оказываются либо официальный дискурс, выраженный через традиционные исторические источники (документы и фотографии), либо же стенды с длинными описаниями различных аспектов раскрываемой экспозицией темы. За редким исключением отсутствуют аннотации, объясняющие значение экспонатов и погружающие посетителя в исторический контекст бытования предмета.

МАУ г.о. Самара «Музей Эльдара Рязанова» открылся 19 мая 2018 года в доме штабс-капитана Н.И. Залесова, признанном объектом культурного наследия регионального значения. Самара — родина кинорежиссера, народного артиста СССР Э.А. Рязанова. Будущий режиссер появился на свет 18 ноября 1927 года. Во время Великой Отечественной войны, с августа 1941 по лето 1942 года, Эльдар вместе с родителями и братом жил в Куйбышеве в эвакуации. Месяц после рождения и во время эвакуации Эльдар Александрович жил в доме, в котором сейчас открыт Музей Эльдара Рязанова. Экспозиция музея включает в себя три зала. Зал «Куйбышев — запасная столица» полностью посвящен всем аспектам столичности Куйбышева, которые рассматриваются как через официальные документы, так и сквозь призму субъективных свидетельств современников.

В данной экспозиции особенно подчеркнута тема повседневной жизни и быта тысяч граждан, эвакуированных и нашедших кров и спасение от ужасов войны здесь, на Волге. Акцент сделан на изучении детства в тыловом городе. Экспозиция основана на воспоминаниях Эльдара Рязанова и его сверстников, чье «тыловое» детство прошло в Куйбышеве. Впервые при репрезентации «запасной столицы» использованы личные источники, созданные не в изучаемый период, а после него. Рефлексия людей о событиях многолетней давности, которые они пережили в юном возрасте, позволяет увидеть исторические события не только через призму официального дискурса, но и со стороны «обычного» человека, рядового творца истории. Многочисленные высказывания людей с самой разной судьбой, их неподдельные эмоциональные переживания сплетаются в живой голос нашего современника, позволяющие посетителю почувствовать свою сопричастность событиям прошлого.

Предметы того времени передают атмосферу города и настроение людей, населявших его в 1941-1943 годах, когда Куйбышев стал центром политической и культурной жизни страны. Ряд экспонатов тоже носит личный характер, например детские альбомы с рисунками и песнями. Собрание музея включает в себя уникальные кинохронику, фотоархив и документы военных лет, которые доступны каждому посетителю благодаря большому интерактивному экрану. Фильмы и фотографии освещают все стороны жизни тылового Куйбышева, в том числе повседневность и детство.

Активное использование Музеем Эльдара Рязанова эго-источников соответствует методологическому направлению исторических исследований «Новая историческая наука». В центре внимания историков оказывается человек, его внутренний мир (сознание) и повседневность. Суть этого подхода выражена в словах одного из основоположников «Школы Анналов» Марка Блока: «Настоящий же историк похож на сказочного людоеда. Где пахнет человечиною, он знает, его ждет добыча» [1, с. 18]. Музей Эльдара Рязанова в русле данного подхода использует мемуары, дневники и воспоминания, которые помогают преодолеть ограничения официальных документов как исторических источников при изучении тыловой повседневности «запасной столицы» и приблизиться к реконструкции реальной жизни людей в изучаемый исторический период.

В результате исследования удалось установить, что музейные экспозиции Самары используют разные подходы и методы для репрезентации локального феномена «Куйбышев – запасная столица». Экспозиция музея им. Алабина рассказывает об эпохе через официальный дискурс, представленный преимущественно архивными документами и фотографиями. «Неодушевленную» историю также представляет экспозиция музея МБОУ «Школы №178» городского округа Самара. Музей истории города Самары имени М.Д. Челышева также выстраивает экспозицию в рамках обезличенного официального дискурса, но впервые начинает использовать источники личного происхождения, созданные в изучаемую эпоху и бытовые предметы для рассказа о тыловой повседневности. Стоит отметить, что обращение к персональной истории и истории повседневности носит единичный характер. До создания Музея Эльдара Рязанова роли периода «запасной столицы» в истории Самары не было посвящено специальной экспозиции. Столичность города всегда была представлена в музейных экспозициях на военную тематику, но в качестве обычного аспекта краеведческой истории, наряду с политическим, промышленным, культурным и другими. Экспозиция Музея Эльдара Рязанова «Куйбышев – запасная столица», в отличие от остальных экспозиций, использует весь потенциал эго-источников, при этом они сочетаются с традиционными формами репрезентации рассматриваемой темы.

Литература

1. Блок, Марк. Апология истории, или Ремесло историка. – 2-е изд., доп. – Москва: Наука, 1986. – 254 с.

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ

Габдракипова Э.И.

*МАОУ «Школа № 70 им. Г.М. Поддєнежного», учитель
Ул. Кольцевая, 200/1, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450063
E-mail: Gela1706ga@list.ru*

Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации работы педагога в школьном музее. Раскрыты основные характеристики художественно-эстетической компетенции школьников, которая эффективно подвергается развитию средствами музейной педагогики. Отдельное внимание уделено формам организации процесса развития художественно-эстетических компетенций школьников в рамках работы школьного и виртуального музеев.

Ключевые слова: компетенция, художественно-эстетическая компетенция, искусство, музейная педагогика, творческие способности.

Abstract: The paper examines the features of organizing the work of a teacher in a school museum. The main characteristics of artistic and aesthetic competence of schoolchildren, which is effectively developed by means of museum pedagogy, are revealed. Special attention is paid to the forms of organizing the process of developing artistic and aesthetic competence of schoolchildren within the framework of a school museum and virtual museum opportunities.

Key words: competence, artistic and aesthetic competence, art, museum pedagogy, creativity.

В настоящее время в сообществе педагогов актуализировались разговоры о больших возможностях приобщения школьников к достижениям культуры и общечеловеческим ценностям через музейную педагогику. Вместе с тем современное образование ориентировано на формирование и развитие деловых качеств и интеллекта личности. При этом культурный потенциал ребенка остается мало востребованным; происходит, как говорил А.Н. Леонтьев, «обнищание души при обогащении ею информацией» [2]. В связи с этим возникает необходимость поиска эффективных путей и средств развития духовной сферы личности ребенка. В этом плане приобретает важность развития художественно-эстетической культуры, являющейся показателем высокой развитости личности и позволяющей ей не только полноценно общаться с прекрасным, но и активно участвовать в его созидании. Особенно это необходимо в период обучения детей в среднем звене школы (в 5-7 классах).

Художественно-эстетическая компетентность – это способность читателя, зрителя, слушателя «вычерпывать» из художественной ткани произведения различные по глубине и наполненности содержательно-смысловые слои [1]. Данная характеристика отражает общий уровень эстетического развития личности, ее опыт общения с искусством, а также степень творчества при восприятии искусства. Художественная компетентность определяет качество эстетического переживания в восприятии искусства. Оно зависит от знаний, когнитивной сложности картины мира реципиента, его способности к восприятию

многомерности и альтернативности, от владения реципиентом специфическими «языками» разных видов, стилей и жанров искусства, позволяющих «перевести» содержание языка искусства на язык человеческих эмоций и смыслов. Содержательными характеристиками художественно-эстетической компетентности являются следующие компетенции:

- теоретические знания и практические умения в области изучения родного края;
- опыт успешной практической творческой деятельности (в изобразительном, музыкальном, хореографическом искусствах);
- сформированная мотивация к творческой художественно-эстетической деятельности и творческому росту;
- способность к восприятию, пониманию и интерпретации произведений искусства;
- сформированный эстетический вкус;
- сформированное стремление к эстетическому преобразованию окружающего пространства.

Одной из форм развития художественно-эстетических компетенций школьников можно считать музейную педагогику. Она предоставляет возможность осуществлять нетрадиционный подход к образованию, объяснять сложный материал на простых и наглядных примерах, организовывать интересные уроки и дополнительные внеклассные занятия, познавательные мероприятия, проводить исследовательскую работу.

Сегодня роль музея стала значительно возрастать. Во многом это связано с активным включением его в целостный образовательный, воспитательный процесс. Особенностью многих школ является наличие в ней детей разных национальностей, религий, культур. Это обуславливает необходимость образования и развития подрастающего поколения, способного найти возможности адаптации и самореализации в своем месте проживания.

В школьном музее используются различные формы работы: от обзорной экскурсии до информационного наполнения каждого экспоната, представленного в музейном зале. Как правило, при работе в нем педагоги учитывают целый ряд факторов: доступность материала, уровень развития обучающихся, особенности восприятия материала аудиторией, технические возможности музея [3]. В связи с активным развитием цифровых и информационных технологий, появилась инновационная форма знакомства школьников с культурными артефактами – виртуальный музей. Он позволяет создать новое пространство для развития ученической исследовательской и проектной деятельности, не ограничиваясь помещением, количеством и качеством экспонатов.

Средствами музейной педагогики возможно заинтересовать и привлечь к партнерскому сетевому сотрудничеству семьи школьников с целью развить у ребенка уважение к обществу, традициям семьи, родного края, Отечества. Такая форма работы интересна и детям, и родителям, поскольку они сами являются «соучастниками» школьного музея. Они как бы прикасаются к «живой» истории страны, родного края, места, в котором живут.

Отношения, возникающие в ходе занятий, связаны с разнообразием ролей и стилей педагогического руководства. Так, учитель меняется из урока в урок, становясь поочередно лектором, экскурсоводом, проводником, собеседником, исследователем, научным руководителем. Возможность быть разными, испытать, лучше узнать себя получают и дети.

Таким образом, школьный музей – это, прежде всего, территория неограниченных возможностей; место, где каждый ребенок может проявить свои таланты, самостоятельно собрать информацию; рассказать о людях, которыми гордится семья; узнать и поведать

о результатах своей деятельности одноклассникам; проявить себя в роли исследователя и экскурсовода.

Литература

1. Василевская, Г.С. Метод ассоциативных связей как средство формирования художественной компетентности будущего педагога // Искусство и образование. – 2014. – № 5(91). – С.86-89.

2. Лекции по общей психологии [Текст] / А.Н. Леонтьев; под ред. Д.А. Леонтьева, Е.Е. Соколовой. – Москва: Мысль, 2005. – 509 с.

3. Программа: Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: методические рекомендации / Н.Ф. Виноградова. – Москва: Вентана-Граф, 2014. – 112 с.

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЗГЛЯДА» СМОТРИТЕЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

Гаврилова В.С.

*ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина»,
студентка*

Ул. Ульянова, д. 1, г. Нижний Новгород, 603950

E-mail: vaskagavr@yandex.ru

Бирюков Н.А.

*ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина»,
студент*

Ул. Ульянова, д. 1, г. Нижний Новгород, 603950

E-mail: hhkyfchr@gmail.com

Серегин С.С.

*ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина»,
студент*

Ул. Ульянова, д. 1, г. Нижний Новгород, 603950

E-mail: Synsers@bk.ru

Научный руководитель – Громов Б.Ю.

*ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина»,
к. филос. н., доцент кафедры философии и общественных наук*

Ул. Ульянова, д. 1, г. Нижний Новгород, 603950

E-mail: bogdan.gromov1989@gmail.com

Аннотация: В настоящей статье уделяется внимание особенностям взгляда музейного зрителя, который призван следить за выставляемым в музее произведением искусства. В ходе проведения исследования было организовано включённое наблюдение за работой зрителя художественного музея, а также было проведено интервью со зрителем. На основании результатов включённого наблюдения и интервью была произведена реконструкция взгляда музейного зрителя, который отличается от взгляда посетителя или экскурсовода большим вниманием к соблюдению норм и правил музея.

Ключевые слова: музеи, художественный музей, музеология, музейная антропология, зритель.

Abstract: The article draws attention to the specific view of the museum caretaker, who is called upon to keep an eye on works of art exhibited in the museum. In the course of the study, participant observation of the work of the art museum caretaker was organized, and an interview with the caretaker was conducted. Based on the results of the participant observation and the interview, a reconstruction of the specific view of the museum caretaker was made, which differs from the view of the visitor or guide in respect of greater attention to the observation of the norms and rules by museum visitors.

Keywords: museums, art museum, museology, museum anthropology, caretaker.

В современном мире музеев — это пространство междисциплинарного взаимодействия различных областей. В условиях глобализации и стремительного изменения культурного контекста, функции музейного пространства не замыкаются на традиционной миссии сохранения и охраны культурного наследия. Интерес представляет подробное изучение внутренних паттернов и связей, возникающих в музее. Взаимодействие сотрудников, зрителей и экспонатов в качестве неразрывной цепочки взаимосвязанных акторов, влияющих друг на друга. Таким образом, в нашем исследовании мы рассматриваем взгляд музейного смотрителя на экспозицию и посетителя музея.

Изучение взгляда музейного смотрителя актуально в силу его важной роли в создании и сохранении экспозиции, наблюдении за соблюдением установленного в музее порядка и культурной значимости профессии музейного смотрителя.

Сотрудник как объект исследования является одним из проблемных мест музейной антропологии. При анализе тематической литературы установлен факт недостаточной исследованности проблемы «антропологии смотрителя» в рамках предметного поля музейной антропологии.

В ходе анализа литературы было проанализировано наиболее актуальные работы по теме музейной антропологии.

В статье «Визуализация этничности: музейные проекции» А.В. Головнёв затрагивает основные задачи, которые стоят перед музеем: сохранение и демонстрация, а так же создание особой атмосферы экспозиции. Прямой информации о смотрителе не содержится, несмотря на то, что смотритель является неотъемлемой частью экспозиции.

Мастеница Е.Н. в работе «Актуализация культурного наследия в музее: вызовы современности» рассматривает музей как институт передачи культурного опыта. Центральной категорией в проблеме передачи становится диалог, то есть субъект-субъектные взаимодействия, предполагающие получение интерпретации от человека с гуманитарным образованием [5, с. 16]. Однако смотритель как часть данного диалога не рассматривается, так как информация о нём в статье нет.

О важности изучения антропологии с позиции способности реализовывать знания по антропологии для повышения посещаемости музея через отражение знаний в организации говорится в статье «Музейная антропология и музейный менеджмент» И.А. Гринько. Рассматриваются навыки работников и знания об обустройстве пространства. Сотрудники упоминаются как субъекты, которые должны обладать знаниями по антропологии и уметь применять их в музейном пространстве [3, с. 116]. Автор делает акцент на посетителе и его комфорте. Центр внимания на нём. В статье «Музейная антропология: новые задачи» Гринько аналогично своей предыдущей работе говорит о важности музейной антропологии, но так же пытается определить, как сейчас понимается данный термин. В музейную антропологию включаются взаимодействия между всеми субъектами музея, а так же с внутренним пространством. Взаимодействие конкретизируется в нескольких видах:

интерпретация, адаптация пространства (сотрудник и пространство), изучение посетителя, управление персоналом, выстраивание отношений с этно-конфессиональными группами, а так же формирование общества определенного уровня [4, с. 126].

Совместная работа Батюты Е.А., Каменского С.Ю. и Разиной С.А. «Музейная антропология»: конструирование идентичности посетителя во взаимодействии с новым музеем» музей рассматривается как место, где находятся объекты, способные помочь человеку формироваться и реформироваться [1, с. 185]. Данные процессы происходят в ходе интерпретации экспонатов. Сотрудники музея в контексте работы описываются как лица, оказывающие негативное влияние через навязывание своей интерпретации.

Проанализировав тексты по теме исследования, мы приходим к выводу: в музейной антропологии основным объектом исследования выступает зритель. Таким образом проведенное нами исследование обретает высокую актуальность в сфере не только музейной антропологии, но и музеологии как таковой. Отказавшись от примата зрителя и его восприятия, мы делаем объектом антропологического анализа смотрящего, а предметом – его восприятие музейного пространства. Что в перспективе позволит нам взглянуть на музей, его роль и функции с новой точки зрения, подсветить вопросы, ранее не поднимавшиеся в музейном дискурсе.

Методология исследования опиралась на включенное наблюдение, дневниковые записи, составленные на его основе и интервью с респондентом из числа зрителей нижегородского музея искусства XX века.

Включенное наблюдение – это метод сбора данных, используемый в качественных исследованиях, который позволяет исследователю погрузиться в изучаемую среду и получить таким образом углублённое понимание поведения и закономерностей взаимодействия акторов внутри исследуемой темы.

В рамках исследования наблюдение проводилось двумя студентами в течении двух дней. Исследователь 1 наблюдал 15 октября 2024 года с 11:25 до 15:00, исследователь 2 наблюдал 16 октября 2024 года с 11:00 до 14:00. Наблюдение проводилось в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Искусство XX века» в постоянной экспозиции на первом этаже. В ходе наблюдения исследователи неоднократно вступали в контакт с сотрудниками музея. Данные фиксировались напрямую в процессе наблюдения в формате полевых дневников, где с указанием времени описывалось увиденное и услышанное. Были выяснены распорядок дня, служебные обязанности смотрящего, зафиксированы события во время смены, проблемы и действия, предпринимаемые смотрящим для решения таковых.

Полученные данные были обработаны с помощью сплошного кодирования по методике обоснованной теории. Обоснованная теория представляет собой школу социальной научной методологии, возникшую во многом благодаря Чикагской школе социологии. Истина в данном течении рассматривается в первую очередь как результат успешно приведенной методологии, она глубоко прагматична Полевое исследование, проведенное в нашем случае, является одной из исследовательских стратегий, на которых делается акцент в данной методологии [7, с. 111].

Прибегая к методу кодирования при анализе полученных данных, мы опираемся на работу Ансельма Страуса и Джульет Корбин «Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники». Согласно данному источнику, кодирование позволяет не только выстроить теорию и придать исследованию методологическую

строгость и структуру, но также преодолеть возникновение неуместных допущений в процессе работы [6, с. 49]. Таким образом А. Страуссе и Дж. Корбин предлагают развивать теоретическую чувствительность, одно из ключевых в обоснованной теории личных качеств исследователя [6, с.50]. Подобная методология, отрешая нас от существующих в сознании аналитика стереотипов о зрителе, позволяет уловить тонкие различия в получаемых данных и, в конечном итоге, выстроить обоснованную теорию [6, с. 35].

Методика сплошного кодирования, разработанная в рамках обоснованной теории Страусса и Корбин, включает три ключевых этапа:

1. Открытое кодирование. На данном этапе исследователь проанализировал цитаты из полученного полевого дневника, выделяя основные категории данных. Эти важные слова или фразы стали кодами. Основная задача открытого кодирования на данном этапе заключается в понимании того, какой смысл информант вкладывает в каждый из выделенных кодов.

2. Осевое кодирование. На этом этапе был произведён поиск взаимосвязей между кодами, выявленными в процессе открытого кодирования.

3. Избирательное (селективное) кодирование. На последнем этапе исследователь определил ключевые категории и основную линию нарратива по изучаемой теме. Здесь также были установлены связи между второстепенными категориями и центральной, которая объединяет все элементы, коды и категории в единую объяснительную модель.

В процессе кодирования данных аналитиком были выделены возникающие в процессе анализа вопросы. На их основе исследователем 2 была сформирована первичная анкета музейного зрителя, рассмотренная на групповой аналитической сессии, проходившей 07.11.24 г. с 17:00 до 18:40 на базе НГПУ им. Минина. В составе аналитической группы было три человека – два студента (аналитик и исследователь 1), а также руководитель исследовательской группы. В ходе обсуждения первичная анкета подверглась редакции, что позволило сформировать наиболее результативный опросник.

Интервью музейного зрителя с помощью составленной анкеты проводилось с 12:00 до 14:00 15.11.24 г. На постоянной экспозиции в корпусе «Искусство XX века» Нижегородского художественного музея (НГХМ) исследователем 2. Результатом данной процедуры стали аудио и текстовые материалы, содержащие ответы зрителя на сформированные благодаря предшествующим этапам вопросы.

Расшифровка интервью проводилась аналитиком 16.11.24 г. В результате были получены данные о работе музейного зрителя, его взгляде на экспозицию, интерьере музея, коллекцию и посетителя. В том числе была выяснена информация о взаимодействии сотрудников разных отделов.

Данные методы были выбраны по причине простоты их реализации, возможности более глубокого и тщательного изучения конкретного взгляда зрителя, взамен обезличенной статистической информации и способствованию этих методов более детализированному и подробному материалу исследования.

В результате исследования были выявлены основные темы проблемного поля антропологии взгляда музейного зрителя. В первую очередь это противоречие между требованием к определённой уровню квалификации зрителя и ограниченной зоной их работы. Не только в научном дискурсе, но и в пространстве практической музейной деятельности, музейный зритель оказывается исключен из процесса диалога.

Роль музейного зрителя традиционно сводится исключительно к репрессивной

функции, надзору и контролю, однако это восприятие не отражает всей полноты участия зрителя в экспозиции. Зритель играет важную роль в создании атмосферы взаимодействия между посетителем и экспозицией. Даже не выступая в качестве активного посредника, разъясняющего контекст выставленных произведений, зритель становится участником диалога, возникающего в музее. Он неизбежно взаимодействует с публикой, просто находясь на выставке.

Репрессирующая функция зрительского взгляда может быть рассмотрена как механизм, который формирует поведение участников выставочного процесса, будь то посетители, художники или сами сотрудники музея. Зритель не просто наблюдает, он диктует определенные нормы, которые влияют на то, как люди взаимодействуют с искусством и друг с другом.

Зритель выступает важным звеном в поддержании определенной иерархии в пространстве музея. Взаимодействие с искусством под контролем специального сотрудника может влиять на то, как зрители воспринимают себя в своей роли. Некоторые могут почувствовать себя «непригодными» для музейной среды, если их поведение или внешний облик не соответствует ожиданиям, установленным зрителем.

Взгляд зрителя есть одновременно и «немой» и высказывающий. С одной стороны, зритель создает атмосферу, в которой зрители могут погружаться в свои собственные мысли и чувства, взаимодействуя с произведениями на уровне личной интерпретации, без стороннего вмешательства. Однако невербальные сигналы, исходящие от зрителя – его поза, мимика и даже выбор места для наблюдения – могут значительно влиять на восприятие зрителей. Не прибегая к прямым комментариям по содержанию, он формирует фокус внимания, направляя поток зрительских эмоций и мыслей.

В заключение можно сказать, что зритель – неотъемлемая часть экспозиции, однако он в конечном итоге часто неоправданно рассматривается лишь в качестве дополнительной меры по сохранению экспонатов. Служебные инструкции и организация выставочного процесса рассматривают зрителя как объект, предназначенный для постоянного следования за посетителем, но при этом он должен оставаться на своем месте.

Недостаточное внимание к роли зрителя как активного участника выставочного процесса ограничивает не только исследования в этой области, но и практическую работу музея как организации. Антропология взгляда музейного зрителя представляется перспективной областью, открывающей новый взгляд на субъект-объектные отношения в пространстве музея.

Предполагается в ходе дальнейшего исследования расширить количественный показатель работы, для этого в ходе исследования затрагивая большее число различных музеев и анкетирование большего количества зрителей, что, в свою очередь, позволит сформулировать более обоснованную теорию и получить более разносторонний взгляд на проблемы музейной антропологии.

Литература

1. Батюта Е. А., Каменский С. Ю., Рамзина С. А. 2014. «Музейная антропология»: конструирование идентичности посетителя во взаимодействии с новым музеем. Вестник Гуманитарного университета 1: 177-188.
2. Головнев, А. В. Визуализация этничности: музейные проекции / А. В. Головнев // Уральский исторический вестник. – 2019. – № 4(65). – С. 72-81.

3. Гринько И.А. Музейная антропология и музейный менеджмент // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 2019. Вып. 1 (23). С. 113-123.
4. Гринько И.А. Музейная антропология: новые задачи // Вопросы музеологии. №1 (19), 2019. С. 123-130.
5. Мастеница, Е.Н. «Актуализация культурного наследия в музее: вызовы современности» / Е. Н. Мастеница // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств – 2020. – №50 – С. 14-21.
6. Страусе А., Корбин Дж. качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники / Пер. с англ. и послесловие Т. С. Васильевой. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 256 с.
7. Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и Дискурса / Пер. с англ. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2009. – 356 с.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЕРАРХИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

Громов Б.Ю.

*ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина»,
доцент кафедры философии и общественных наук, к. филос.н.
Ул. Ульянова, д. 1, г. Нижний Новгород, 603950
E-mail: vvpgrimov@yandex.ru*

Аннотация: Статья посвящена проблеме компетентностного моделирования в музейной педагогике. Рассматривается роль музея как агента инкультурации, способствующего формированию культурных компетенций. Автор анализирует педагогическое воздействие музея через междисциплинарный подход, включая социологию и философию культуры. Особое внимание уделяется концепции перевода между дискретными и иконическими языками культуры. Рассматривается парадокс музейного педагогического воздействия, заключающийся в необходимости сочетания дисциплинарного подхода и содействия спонтанному осмыслению экспонируемых образов. Предложена модель педагогической коммуникации в музейной среде, включающая три основные компоненты: объект воздействия, педагогическое событие и новообразование в структуре объекта. В результате педагогического воздействия у обучающегося формируются две ключевые компетенции: способность к канонической интерпретации культурных знаков и умение спонтанно осмысливать их. Таким образом, статья вносит вклад в развитие теоретических основ музейной педагогики, предлагая концептуальную модель образовательного процесса, основанного на компетентностном подходе. Подчеркивается значимость музея как пространства формирования культурных смыслов и развития индивидуальной свободы в процессе интерпретации художественных образов.

Ключевые слова: художественный музей, музейная педагогика, компетентностное моделирование, культура, подлинник.

Abstract: The article addresses the issue of competency modeling in museum pedagogy. It examines the role of the museum as an agent of enculturation that contributes to the formation of cultural competencies. The author analyzes the pedagogical impact of the museum through an interdisciplinary approach, including sociology and the philosophy of culture. Special attention is given to the concept of translation between discrete and iconic cultural languages. The paradox of museum pedagogical influence is considered, emphasizing the need to combine a disciplinary approach with the encouragement of spontaneous interpretation of exhibited images. A model of pedagogical communication in the museum environment is proposed, incorporating three key components: the object of influence, the pedagogical event, and the formation of new structures within the object. As a result of pedagogical influence, learners develop two key competencies:

the ability to canonically interpret cultural signs and the skill of spontaneous comprehension. Thus, the article contributes to the development of theoretical foundations in museum pedagogy by proposing a conceptual model of the educational process based on a competency approach. The significance of the museum as a space for shaping cultural meanings and fostering individual freedom in the interpretation of artistic images is emphasized.

Keywords: art museum, museum pedagogy, competency modeling, culture, authenticity.

Проблема компетентностного моделирования в музейной педагогике — тема, вынесенная в заголовок, нуждается в некотором терминологическом уточнении относительно цели и основных терминов, которые будут использоваться в работе. Вопрос о педагогическом воздействии художественного музея будет вынесен за дисциплинарные границы музейной педагогики и рассмотрен в рамках социологии и философии культуры. Прежде всего такой междисциплинарный методологический подход к реконструкции педагогического воздействия следует связать со слабой степенью разработанности представления об образовательном результате в рамках самой дисциплины «музейная педагогика». Проблемное поле музейной педагогики активно разрабатывается на протяжении почти двух десятилетий: по данным российского индекса научного цитирования, особенно активная публикационная активность по запросам «музейная педагогика» и «образовательная деятельность музея» приходится на начало 2010-х. Однако, несмотря на то что практические аспекты музейной педагогики исследуются достаточно широко [4, с. 111], проблема образовательного результата педагогического воздействия музея не получила должного внимания и носит фрагментарный характер. Отдельные теоретические разработки [3, с. 98] имеют высокую прикладную ценность, но не исчерпывают действительной теоретической потребности в исследованиях данной темы.

В современной теории образования принято рассматривать представление об образовательном результате педагогического воздействия в рамках так называемого «компетентностного подхода». Формулировка схематического представления о результате педагогического воздействия, то есть о том, что нового должен обрести объект, претерпевающий педагогическое воздействие, называется «компетентностным моделированием» [1, с. 36]. Согласно этому подходу «компетенцией» называется ментальное новообразование в виде способности к конкретной деятельности, созданное в результате целенаправленной деятельности по воздействию субъекта педагогического воздействия (учителя) на объект (ученика). Модель педагогической коммуникации предполагается как трёхчастная структура: «объект воздействия» — «педагогическое событие» — «новообразование в структуре объекта». Ученик после педагогического события мыслится как частично нетождественный с собой до события педагогического воздействия. Это воздействие исходит «извне» личного жизненного мира, результатом его (педагогического воздействия) успеха является возрастание свободы в границах жизненного мира личности. Компетенция в качестве новообразования, причиненного педагогическим воздействием, должна пониматься как возможность действия и, как таковая, является мерой свободы индивида. Больше компетенций — больше свободы, эта зависимость является ценностным ядром компетентностного подхода [1, с. 34].

Институты — агенты инкультурации

Педагогическое воздействие иерархично, поскольку предполагает принципиальную асимметрию в системе «воздействующий субъект — воздействие — объект воздействия». Иерархия «активный актор — пассивный актор» учреждается не только большими или меньшими мерами власти, но также и большими или меньшими мерами компетенций: учитель более компетентен, ученик менее компетентен. Социальный акцепт этой схемы, воплощенный в самом существовании институтов, воспроизводит её политический эффект.

Описанная схема интуитивно представима для человеческих объектов, она становится менее представимой, если в качестве активного актора мы предположим нечеловеческого субъекта, а именно институт. В обыденном языке мы предполагаем за институтом скорее пассивность, чем активность, поскольку не предполагаем за институтом какую-либо индивидуальность, а как следствие отсутствия индивидуальности, мы не предполагаем и способность целенаправленно действовать. Институты мыслятся принципиально безличными, неуникальными, неиндивидуальными, воспроизводимыми. Незаинтересованность института в аспектах личной жизни индивида понимается как надындивидуальная «объективность», как гарант непредвзятости, справедливости, эгалитарности, «равенства возможностей». Но если взглянуть на институты не как на привычный инструмент распределения благ или, по выражению Жиля Делёза, «средство удовлетворения индивидуальных инстинктов», а как на безиндивидуальную волю, направленную на воспроизводство социального порядка, тогда мы сможем говорить об активности институтов и, что важно для этого исследования, об активности институтов по инкультурации индивидов.

Инкультурацией называют процесс усвоения индивидом норм культуры. На индивидуально-психологическом уровне инкультурация представляет собой воспитание, на уровне социетальном инкультурация — это форма воспроизводства всех элементов социального порядка. Деятельность агента инкультурации, таким образом, представляется парадоксальной: такой агент должен производить (производить новые нормы, новые законы, новые способы производства, социальной организации и т. д.) и воспроизводить (образы, идеалы, представления о благе, красоте и ценности). В первую очередь культура есть языковая система, и метафора языка может почти полностью выразить наши представления о ней. Явление культуры — это знаки, правила их сочетания, правила их эквиваленции, правила их различия. «Культурным» мы называем индивида, который способен понимать язык культуры, может формулировать правильные предложения, понятные остальным носителям «языка» культуры может генерировать новые предложения. Обучение культуре есть, согласно этой метафоре, обучение языку.

Парадокс воспитания свободы

Парадокс заключается в том, что в процессе воспроизводства культуры существует «правило по нарушению правил» культуры. Объект инкультурации должен демонстрировать некоторый фундаментальный «неуспех» педагогического воздействия со стороны инкультурирующего воздействия. В момент этого «неуспеха» производится новое содержание культуры, индивид демонстрирует компетенцию по генерации новой «культурной» речи.

Ритм тождественного и иного, «правила по правилам» и «правила против правил» есть сам процесс культуры. Юрий Михайлович Лотман в статье «Феномен культуры»

отмечал интегративный характер культуры [2, с. 4]. Культура — это метаязык, это объекты и правила интерпретации объектов, или слова и вещи, или, как говорит Лотман, это общее метаязыковое сознание дискретных и иконических языков, то есть языка понятий и языка образов. Событие интеграции дискретных (словесных, знаковых) и иконических (образных, объектных) языков составляет неповторяемое и невозпроизводимое «лицо» культуры. Это лицо культуры, как и лицо человека, уникально, ассиметрично и узнаваемо. Процесс перехода сознания из регистра дискретных языков в регистр иконических и обратно схематически представляет понимание индивидом «его» культуры именно в качестве «своей». Осуществляя перевод с языка слов на язык объектов, индивид узнает лицо «своей» культуры, присваивает культуру в качестве «своей».

Важным замечанием относительно интеграции языков культуры в метаязык является их несводимость друг к другу. Интегрированными могут быть только неодинаковые. Несовпадение слова и образа, понятия и объекта, сигнала и практики непреодолимо. Никакой самый лучший, самый научный словарь не сможет приписать индивиду всю ту совокупность чувств, которые ему следует переживать как индивиду, понимающему смысл слова «мать» или «родина». Объяснение слова не создает отношения слова к объекту, необходим кто-то, кто сможет интегрировать или, как говорят философы, «схватить» слово и вещь вместе. Культуре необходим интерпретатор. Призвание инкультурации — воспитание интерпретатора культуры, способного к частичному сопоставлению языков культуры. Как пишет Лотман, «отношение между частями надындивидуального единства не имеет автоматического характера, а каждый раз подразумевает семиотическое напряжение и коллизии, порой принимающие драматический характер» [2, с. 16].

Специфика педагогической иерархии в ситуации, когда агентом инкультурации является художественный музей

Ситуация, когда педагогической средой и воздействующим агентом инкультурации является художественный музей, характеризуется двумя особенностями:

Во-первых, музей в общем случае представляет собой уникальную среду присутствия невозпроизводимых объектов. То, что называют «подлинником», что составляет, как представляется, само существо музейного экспонирования, всегда провозглашается невозпроизводимым. Несмотря на все современные чисто технические возможности манипулирования экспонатом, сама среда и сам объект принципиально выпадает из ситуации технической воспроизводимости (по Беньямину). Аура объекта музейного экспонирования обязательно позиционируется в качестве подлинной ауры вещи. Педагогическая проблема подлинника не в том, что это не-реплика, а в том, что объект воплощает, или в объекте воплощается подлинная ценность. То есть это проблема интерпретации: зритель должен согласиться с тем, что объект представляет ценность, должен проинтерпретировать объект так же, как этот объект интерпретирован средой.

Во-вторых, художественный музей экспонирует образы в той же мере, в какой экспонирует и инкарнации образов. Ценность экспоната художественного музея — это и конкретный носитель (произведение искусства), и имплицитно понятная интерпретация (образ). Таким образом, происходит удвоение ценности, дезинтеграция языков культуры, и проблема интерпретации выходит на передний план как проблема перевода и смысловой эквиваленции. Важно, что художественный образ присутствует всегда и всегда должен быть понят верно, но вместе с тем важно, чтобы верное понимание

было результатом личного переживания объекта педагогического воздействия музейной среды.

Мы вновь воспроизводим педагогический парадокс: существует правило «верной» интерпретации, существует также и требование «неверной» интерпретации, необходимой для производства нового знания. Парадокс может быть выражен так же и через два значения педагогического воздействия:

1. Педагогическое воздействие должно оказывать дисциплинарное воздействие для воспроизводства регистра «верных» интерпретаций.

2. Педагогическое воздействие должно содействовать спонтанности для производства новых значений.

Педагогический парадокс может быть снят, если обратить внимание на то, что процесс интерпретации художественного образа представляет собой деятельность аналогичную деятельности перевода. Более того, интерпретация художественного образа и есть перевод с дискретного языка на иконический язык. Следует говорить о воспроизводстве верных интерпретаций в рамках некоторой допустимой «примерной верности». Механизм педагогического воздействия среды художественного музея может быть изображен схематически (Рис. 1).

Рис. 1

Воспроизводство лексических единиц дискретных языков осуществляется как игра семантической эквиваленции, то есть игра смысла. Реинкарнация знака и образа, их перевоплощение друг в друга, темпорально упорядочена как производство нового от знака к комплексному иконическому образу. С воспроизведением различных свойств одного образа к вниманию выходит «характерное» образа. Процесс перевода «характерного» в знаковый порядок рождает семантический эквивалент (необходимую неверную интерпретацию), которые есть «почти тот же» знак с оттенком смысла, привнесенным личной спонтанной интерпретацией.

Можно сказать, что образовательным результатом педагогического воздействия художественного музея должны стать две компетенции: компетенция по канонической

интерпретации и компетенция по спонтанному истолкованию. Действительная инкультурация индивида происходит на пересечении двух воздействий: дисциплинарного воздействия по научению «правилу правил» истолкования знаков культуры, правильному соотношению знака с образом и верному пониманию ценности образа и содействия спонтанности нарушения правил семантической эквиваленции при выражении личного понимания ценности образа при помощи знакового регистра (дискретных языков). Следует понимать спонтанность не как необусловленность прошлым опытом, а наоборот, как следствие педагогического воздействия художественной среды агента инкультурации. Важным аспектом такого содействия спонтанности является понимание свободы как исключительно личного (приватного) «новообразования» в сознании.

Литература

1. Громов, Б.Ю. Концептуальная метафора понятия «компетенция» в теории образования / Б.Ю. Громов // Ярославский педагогический вестник. – 2023. – № 1(130). – С. 29-38. – DOI 10.20323/1813_145X_2 023_1_130_29_38.
2. Лотман, Ю.М. Феномен культуры / Ю.М. Лотман // Ученые записки Тартусского государственного университета. Серия «Труды по знаковым системам». – 1978. – № 463. – С. 3–17
3. Панова, Ю.А. Формирование компетентностной модели в рамках музейной педагогики: на примере музея Бахрушина / Ю.А. Панова // Педагогический журнал. – 2017. – Т. 7, № 3А. – С. 98–104.
4. Ярошенко, Н.Н. Педагогика культуры в понятийно-терминологической системе общей педагогики / Н.Н. Ярошенко // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2024. – №1(117). – С. 109-118. – DOI 10.24412/1997-0803-2024-1117-109-118.

ПОНЯТИЕ ИНКЛЮЗИИ И КУЛЬТУРНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Драничникова Ю.С.

*Независимый исследователь, куратор образовательных программ
E-mail: dranichnikova@me.com*

Аннотация: В статье рассматриваются понятия инклюзии и культурной репрезентации в контексте проведения экскурсий и иных образовательных программ в художественных музеях. Анализируется расширенное понятие инклюзии как набора практик и инструментов, направленных на включение посетителей, принадлежащих к различным культурным, религиозным и социальным группам. Приводятся примеры успешных инклюзивных инициатив в музеях США.

Ключевые слова: инклюзия, музейная педагогика, музеи, современные музейные практики, культурная компетенция, инновации в музейном образовании, люди с инвалидностью.

Abstract: The article analyzes the definition of inclusion and cultural representation in the context of organizing gallery tours and other educational programs in art museums. The concept of inclusion is explored, encompassing not only individuals with disabilities but also representatives of diverse cultural, religious, and social groups.

Keywords: inclusion, museum education, museums, contemporary museum practices, cultural awareness,

В последние годы тема инклюзии и доступной среды входит в число наиболее обсуждаемых в мировом музейном сообществе вопросов. Музеи расширяют свою роль: от учреждения, занимающегося исключительно сбором и хранением артефактов, до площадки, которая служит обществу – сохраняет и интерпретирует наследие для того, чтобы создать возможности обучения, развлечения и диалога. Параллельно с этим в обществе возрастает потребность в представлении и интеграции различных социальных групп в общественные пространства, которые они посещают, включая музеи. Образовательные отделы музеев, выполняющие роль посредников между учреждением и обществом, ежедневно взаимодействуя с посетителями, первыми сталкиваются с необходимостью инклюзивного подхода и репрезентации различных социальных групп в своих программах.

Цель данной статьи – раскрытие понятийно-категориального аппарата, который ляжет в основу конкретных инклюзивных практик в музейной педагогике, а также анализ инклюзии и культурной репрезентации на примере существующих инициатив в музеях Соединенных Штатов Америки. Малая степень изученности вопроса о теоретических основах инклюзивных программ в музеях обязывает обратиться также к зарубежным трактовкам инклюзии, разработанным в музейном контексте.

В русскоязычном музейном и правовом контексте Российской Федерации под инклюзией часто подразумевают работу исключительно с посетителями с инвалидностью. Так, например, приказ Министерства культуры РФ №2803 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев...» [Министерство культуры Российской Федерации, 2015] обязывает культурные институции создавать доступную среду для посетителей с инвалидностью: пандусы для кресел-колясок, сопровождающие для незрячих посетителей, субтитры на видео, наличие тактильных экспонатов. Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» предписывает порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: «Условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» [Федеральный закон, 2012]. (Автор статьи отмечает, что не поддерживает использование термина инвалид, закрепленного в федеральных законах и вместо этого предлагает использовать термин «человек/люди с инвалидностью») Такое понимание инклюзии ограничивает потенциал музея как площадки для обучения, социализации и развития творческих способностей, так как оно создает разделение между посетителями с «видимой инвалидностью», на которых распространяется законодательная защита, и другими группами, нуждающимися в репрезентации и учете их потребностей.

В англоязычных источниках понятие инклюзии трактуется шире, охватывая не только обеспечение доступной среды для посетителей с инвалидностью, но и культурную репрезентацию различных этнических, религиозных и социальных групп в музейном дискурсе, доступную среду для нейроразнообразных посетителей (нейроразнообразие – это термин, обозначающий разнообразие функционирования человеческого мозга), а также языковую и культурную инклюзию.

Для определения инклюзии в музейной педагогике важно сначала рассмотреть понятие

социальной эксклюзии (выключения, отсутствия в дискурсе) как условие для общественного запроса на инклюзию. Организация Объединенных Наций (ООН) определяет социальную эксклюзию как состояние изоляции, при котором люди не могут в полной мере участвовать в экономической, социальной, политической и культурной жизни, а также процесс, ведущий к такому состоянию и поддерживающий его [United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2016]. Чаще всего людей оказываются в таком положении по причине возраста, гендера, наличия инвалидности, этнической принадлежности, происхождения или социально-экономического статуса.

В музейной педагогике примером социальной эксклюзии может быть отсутствие перевода музейных программ и сопроводительных материалов для посетителей-иммигрантов, находящихся в процессе изучения русского языка, в городах и регионах с большим процентом иммигрантов. Также к ситуации эксклюзии можно отнести отсутствие музейных программ и материалов, которые учитывают опыт и культурное наследие различных этнических групп в многоэтнической стране или регионе — например, татар, чеченцев, башкиров, чувашей, аварцев и других этногрупп в Российской Федерации. Когда выставки ориентированы исключительно на культурные или исторические достижения одного, доминирующего этноса, это может привести к ощущению исключенности у представителей других групп.

Понятие инклюзии противоположно процессу социальной эксклюзии. Музейную инклюзию можно определить как осознанное стремление учреждения к вовлечению различных групп посетителей и учету их потребностей и опыта при планировании выставок, образовательных программ и материалов. Это понятие охватывает не только посетителей с инвалидностью, но и людей с различным культурным и религиозным опытом, нейроразнообразных посетителей, иммигрантов и другие группы. Американский альянс музеев (American Alliance of Museums), крупнейшая музейная ассоциация США, трактует инклюзию как систематические усилия, направленные на вовлечение разнообразных групп людей во все аспекты работы музея. По их мнению, любой по-настоящему «инклюзивный» музей обязательно является разнообразным: в нем присутствуют представители разных социальных групп — и в качестве посетителей, и в качестве сотрудников. Но «разнообразный» музей не всегда является инклюзивным.

В англоязычном музейном контексте разговор об инклюзии обычно также сопровождается понятиями разнообразия и равенства. Вместе они образуют принцип Diversity, Equity and Inclusion (DEI) — разнообразие, равенство и инклюзия, он становится основополагающим для планирования экскурсий и организации творческих занятий, в которых могут участвовать представители самых разных социальных групп. Понятие инклюзии в контексте музейных образовательных программ также часто сопровождает понятие культурной репрезентации. Этот термин был разработан ямайско-британским культурологом Стюартом Холлом в 1960-х годах в отрыве от исследований культуры и социологии, и стал популярным в зарубежной музейной педагогике в последние годы. Культурная репрезентация в музее — это процесс создания возможности для представителей разных культур рассказать о своих взглядах и традициях, а также вступить в диалог с посетителями, принадлежащими к другим культурам. В музейной педагогике культурная репрезентация и инклюзия может выглядеть как следующие практики и стратегии:

- Наличие материалов на иностранных языках и билингвальных экскурсоводов,

чтобы посетители могли выражать свои мысли на том языке, на котором им комфортнее и удобнее. Например, в музеях США популярными становятся двуязычные экскурсии на английском и испанском языках, а также на английском и польском, английском и креольском языках. Некоторые музеи становятся полностью билингвальными, как например Музей современного искусства в Чикаго (MCA Chicago) и Музей искусств Переза в Майами (Pérez Art Museum Miami).

- Включение в маршрут экскурсии артефактов, которые были созданы авторами из разных культур, эпох и социально-экономических групп.

- Добавление практик мультисенсорного обучения, которое подразумевает обращение к разным каналам восприятия: обоняние, осязание, зрение и слух (а также вкус), чтобы помочь посетителям запомнить и проанализировать информацию.

- Выбор экскурсионного маршрута, который учитывает наличие пандусов и лифтов поблизости для посетителей на креслах-колясках, а также учитывает, например, высоту, на которой расположен артефакт и удобство разглядывания для таких посетителей.

- Тренинг для музейных педагогов по использованию инклюзивного языка и по работе с посетителями различными нарушениями.

- Наличие фиджетов для посетителей — антистресс-игрушек, которые помогают повысить концентрацию внимания у людей нарушениями аутистического спектра, тревожностью или СДВГ.

Обзор существующих инклюзивных инициатив в музеях США

Примером языковой и культурной инклюзии может служить опыт Музея искусств в Далласе (Dallas Museum of Art), США, который в 2016 году запустил билингвальную инициативу по расширению инклюзивного подхода и созданию музейных программ на испанском языке. Актуальность этого подхода была обоснована демографическими данными города и региона — каждый четвертый житель Далласа родился за пределами США, и 67% резидентов города используют дома для общения не английский язык — чаще всего испанский. В начале работы стало понятно, что такая инициатива выходит за рамки простого перевода музейных этикеток и образовательных материалов. Задача инициативы — учесть интересы испаноязычного населения города, поэтому «список изменений должен был включать создание парковки для колясок и разработку этикеток с крупным шрифтом для слабовидящих посетителей» [American Alliance of Museums, 2024]. Тогда музей сфокусировался на редизайне музейного пространства, адаптации выставок, маркетинговых материалов и образовательных программ, чтобы повысить доступность и уровень вовлеченности для испаноязычного населения города.

Другим примером инклюзивной инициативы в музейной педагогике может служить опыт Музея американского искусства Уитни, расположенном в Нью-Йорке, США. Музей разработал набор программ для нейроразнообразных посетителей с использованием сенсорно-интегративных методик и ясного языка — информации, написанной доступным и понятным языком, что помогает людям с трудностями понимания обычного языка получать и воспринимать новую информацию. Музей предлагает экскурсии и творческие занятия для детей и взрослых, а также материалы для самостоятельного посещения — социальные истории, которые помогают подготовиться к посещению музея, рассказывают о предстоящих мероприятиях, а также о том, что стоит ожидать от визита и как себя вести в той или ситуации [Whitney Museum of American Art, n.d.].

Инклюзия и культурная репрезентация представляют собой ключевые направления

развития современной музейной педагогики. Переосмысление инклюзии, включающей не только обеспечение доступной среды для людей с инвалидностью, но и учет потребностей различных культурных, религиозных, социальных и нейроразнообразных групп, расширяет потенциал музея как пространства для общественного диалога и обучения. Обзор билингвальных и мультисенсорных программ в музеях США демонстрирует, как инклюзивные практики способствуют повышению доступности и открытости музейного пространства для разных категорий посетителей. Анализ данных примеров подтверждает, что инклюзия как стратегический подход содействует более широкому вовлечению посетителей, укреплению культурного диалога и социальной сплоченности в современном обществе.

Литература

1. Принято новое определение понятия «музей», The Art Newspaper Россия, 26 августа 2022 года, URL: <https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220826-jord/> (дата обращения: 31.10.2024).
2. Ярская-Смирнова, Е.Р., Большаков, Н.В. Формирование инклюзивной культуры музея: обзор русскоязычных методических пособий / Е.Р. Ярская-Смирнова, Н.В. Большакова // The Garage Journal: исследования в области искусства, музеев и культуры. – 2020. – Т. 01. – С. 317–330.
3. Шевлягин, А.А. Культурная инклюзия в музее / А.А. Шевлягин // Вестник СПбГИК. – 2019. – № 1 (38).
4. Министерство культуры Российской Федерации. Приказ от 16 ноября 2015 г. №2803 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов». – URL: <https://base.garant.ru/71256532/> (дата обращения: 31.10.2024).
5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.08.2024). «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/708566b2fd52d51c70e2f0c8e02abb2d81a6c22e/ (дата обращения: 31.10.2024).
6. Coleman, L. Understanding and Implementing Inclusion in Museums. Rowman & Littlefield, 2018. – 175 p.
7. Pérez Art Museum Miami. Crafting a Multilingual Experience: Bilingual Content Guidelines. – URL: <https://www.pamm.org/en/blog/crafting-a-multilingual-experience-bilingual-content-guidelines/> (дата обращения: 31.10.2024).
8. American Alliance of Museums. Creating Access, Inclusion, and Belonging Through Language. – URL: <https://www.aam-us.org/2024/07/18/creating-access-inclusion-and-belonging-through-language/> (дата обращения: 31.10.2024).
9. Whitney Museum of American Art. Family Fun. – URL: <https://whitney.org/education/access/family-fun> (дата обращения: 31.10.2024).
10. United Nations Department of Economic and Social Affairs. Identifying social inclusion and exclusion. Report on the World Social Situation 2016. – pp. 17–31.

ХУДОЖНИКИ С ОСОБЕННОСТЯМИ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ: НАСТАВНИЧЕСТВО, ВЫСТАВКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Елкина О.В.

*ГБУК НО «Нижегородский государственный художественный музей», специалист по
экспозиционно-выставочной деятельности
Кремль, корпус 3, г. Нижний Новгород, 603082
E-mail: olgavelkina@mail.ru*

Аннотация: Текст статьи основан на личном многолетнем опыте работы с творческими людьми, имеющими проблемы с ментальным здоровьем (18+), художниками-любителями, а также с представителями наивного искусства и ар-брюта. На примере реализованных выставочных проектов автор демонстрирует процесс взаимодействия музея с общественной организацией и результаты их совместной деятельности по продвижению особого искусства.

Ключевые слова: творчество, искусство, культура, художник, наставничество, ар-брют, наив.

Annotation: The text of the article is based on many years of personal working experience with creative people with mental health problems (18+), amateur artists, as well as representatives of naive art and art brut. Using the example of accomplished exhibition projects, the author demonstrates the process of interaction between a museum and a public organization and presents the results of their joint activities to promote special art.

Keywords: creativity, art, culture, artist, mentoring, art brut, naive.

В 2004 году на базе Клинической психиатрической больницы №1 г. Нижнего Новгорода была создана общественная организация для помощи людям с ограниченными возможностями в области психического здоровья «Новые возможности» [1] (18+). Она состояла из родственников пациентов, медперсонала больницы – людей, которые хотели помочь тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Основной формой работы организации явилось создание клубной системы различной направленности: работа с близкими и родственниками, группы поддержки, телесноориентированная терапия, групповая арт-терапия [2]. Руководители проекта постоянно ищут и находят новые подходы взаимодействия, расширения круга возможностей, в том числе творческих направлений, активное развитие которых началось в 2014 году.

Арт-терапевтические методы [3] используются не только для терапии и коррекции, но и для профилактики, социализации, помощи в самопознании, самоисцелении и гармоничном развитии личности. Творческий процесс способствует развитию эмоциональной сферы и активности, повышению интереса к разным видам искусства, позволяет быстрее адаптироваться в сообществе, наладить коммуникацию и общение.

С 2014 г. посетители Нижегородского государственного выставочного комплекса видели работы из состава «Особой коллекции» НРО ООО «Новые возможности» в составе выставочного социально-художественного проекта «Свобода творчества» (выставка вторая). Первый опыт участия в большом выставочном проекте показал значимость и перспективы развития организации в сторону поддержки творчески одаренных ребят.

Работы, представленные на выставке, были больше похожи на детские: яркие рисунки карандашами и фломастерами, акварели небольшого формата, которые явно не были готовы быть представленными широкой публике. Необходимо было отбирать работы, обращая внимание прежде всего на художественные качества, что неизбежно привело к отсеиванию участников (учитывая психические, интеллектуальные и творческие способности).

Здесь хотим отметить, что в тот момент, когда был запущен проект «Свобода творчества» для поддержки непрофессиональных художников, выставки практически сразу приобрели инклюзивный формат: молодые художники с особенностями ментального здоровья, люди разных профессий, для которых творчество стало неотъемлемой частью жизни, пенсионеры и ветераны — авторы наивных иллюстраций советского прошлого. В Первой выставке приняли участие 80 человек, к последней, открывшейся в 2021 г. количество участников удвоилось. Экспозиция в среднем состояла из 350 работ, одна из выставок состояла из 500 произведений живописи [4], графики, ДПИ, объектов. С 2019 г. выставки «Свобода творчества» проводились при поддержке НОО ВОО «Союз художников России». Проект прекратил существование в связи с ликвидацией Выставочного комплекса как организации и его объединения с Нижегородским государственным художественным музеем.

За семь лет существования проекта мы стали наставниками для многих участников. Кто-то творчески вырос и нашел свой стиль, уверился в своих способностях, другим нужен был толчок, начало, взгляд со стороны, принятие и осознание своего творческого потенциала [5]. Некоторые стали известными и востребованными художниками, участниками областных выставок Нижегородского отделения ВОО «Союз художников России», российских и зарубежных выставочных проектов.

В 2021 г. в залах Нижегородского государственного художественного музея открылась первая нижегородская выставка работ художников-аутсайдеров «Границы непонимания», организованная совместно с НРО ООИИ «Новые возможности». Выставка самобытных художников и искусства ар-брют стала ежегодным мероприятием, приуроченным к Дню психического здоровья.

В 2022 году состоялась выставка «Границы непонимания-2» [6]. В экспозицию вошли около 100 живописных и графических работ, коллаж, ассамбляж, мелкая пластика.

В 2023 году — «Коллекция ИНЫЕ/Аутсайдер арт/Ярославль», уникальное частное собрание, включающее более 600 произведений ар-брют и наивного искусства. Значимой частью выставки стали рисунки и объекты известного в мире искусства художника-аутайдера Александра Лобанова [7].

В рамках совместного выставочного проекта «Границы ПОНИМАНИЯ» состоялась выставка работ нижегородского художника Сергея Санина (1988–2023) [8] «Сергей Эс. Биография».

С 2024 г. в рамках реализации проекта создан Клуб свободных художников «Внутри Я» (руководитель О.В. Елкина), в состав которого входит более десятка волонтеров из Нижнего Новгорода и области. Основной задачей Клуба стало объединение художников, ментальное здоровье которых не позволяет им в полной мере выразить свои творческие идеи, в то время как наставничество и руководство процессом созидания позволило бы участникам стать более открытыми и творчески свободными. Каждый художник Клуба имеет собственное видение художественного процесса, свой стиль, техники, образность и манеру. Это люди разных умений, увлечений, статуса и профессий, для которых искусство стало способом высказывания (единственным, чтобы донести до окружающих свои чувства

и желания), стимулом к развитию, возможностью жить полноценно. Определенно целью Клуба является подготовка и проведение на площадке НГХМ ежегодных выставок. Идея выставок состоит не только в демонстрации авторского видения и стиля, а в исследовании современного искусства, трансформации образов, понятий, идей и смыслов в сознании и бессознательном художников, чьё мышление и способы самовыражения принципиально отличаются от общепринятых стандартов и норм.

За несколько месяцев руководители, волонтеры и художники Клуба «Внутри Я» подготовили и организовали выставки своих работ в Доме народного единства (г. Н. Новгород) и в Клинической психиатрической больнице №1 г. Нижнего Новгорода. Никто из участников до конца не понимал, зачем показывать свои работы, кому они нужны и могут быть интересны. Но в результате даже одна маленькая выставка дала заряд энергии и осознание собственной значимости. К концу года была подготовлена «Энциклопедия пределов, встречающихся в природе, с кратким изложением границ человеческих возможностей» (23 ноября – 22 декабря 2024 года НГХМ| Искусство XX века; куратор О.В. Елкина) – выставка-исследование, основными разделами которой стали пределы человеческого восприятия [9]. От начала жизни, рождения, через преодоление внутренних ощущений, через столкновения с физическими и психологическими барьерами на пути к нормальной жизни. Выставка посвящена осознанию собственных границ, ощущению себя, она о любви и ненависти, о страхе и неопределенности, о предчувствии неизбежного и вере в лучшее.

В процессе подготовки с каждым художником приходилось работать отдельно. Идея позволяла выявить определенные качества и интересы каждого художника, направить, указать, на что лучше обратить внимание, развить и усилить, к каким материалам при этом лучше обратиться, как оформить и подать живописную работу, графический рисунок или лист, выполненный в смешанной технике.

На протяжении 10 лет мы наблюдаем, как меняются люди. Мы общаемся, разговариваем об искусстве, рассказываем истории, сравниваем, обсуждаем, обмениваемся знаниями техник и опытом работы с художественными материалами. Мы осознаём и принимаем уникальность каждого. В результате мы получаем полноценных конкурентоспособных членов творческого сообщества.

Работы, которые мы представляем на выставках часто не вписываются в традиционные рамки. Такое искусство профессиональное сообщество относит к любительскому и самодельному творчеству, но чаще к таким явлениям как наивное искусство [10], ар-брут [11], аутсайдерское или искусство душевнобольных [12]. Но стоит обратить внимание, что в современном культурном контексте некоторые работы определенно могут конкурировать с произведениями актуального искусства на международном уровне – как по стилистике исполнения, визуальным и техническим составляющим, так и в качестве отражения прогрессивной философской мысли.

Каждая работа – сама по себе ценность, потому что отражает личное, индивидуальность автора. Художники-аутсайдеры не просто обладают собственным ощущением прошлого, реального или будущего, и у них есть свои герои и образы, но самое значимое то, что их невозможно не только повторить, но иногда и понять [13]. Важно ещё и то, что такой человек может жить долго, но быть художником всего несколько лет, создать выдающиеся работы, а потом просто забыть о рисовании навсегда. Поэтому важно поймать такой творческий порыв, зафиксировать как факт и определить ему место в культуре.

Искусство людей с ментальными особенностями можно воспринимать как маркеры современной культуры. Мы не можем не обращать на это внимание. Музей, как важная социальная институция, имеет возможность всесторонне поддерживать художников разного уровня. Для этого необходимо не только открывать выставки известных мастеров, но и находить талантливых авторов, отдельно работать с каждым таким художником.

Литература

1. Общероссийская общественная организация инвалидов вследствие психических расстройств и их семей «Новые возможности». – URL: <https://newchoices.ru/>.
2. Уханова, Е.А., Расторгуева, Н.И., Сучков, Ю.А. Социальная интеграция пациентов с психическими расстройствами как результат долгосрочной групповой арт-терапии / Е.А. Уханова, Н.И. Расторгуева, Ю.А. Сучков // Социальная интеграция психически больных (психиатрические, психотерапевтические, психологические аспекты). Арт-терапия в психиатрической практике: материалы науч.-практ. Конф. (Москва, ноябрь 2014 г.) / Под ред. А.Л. Шмиловича, Е.А. Загрязской, К.А. Лемешко. – Москва: Форте принт, 2014. – 332 с. – С. 237-250.
3. Искусство аутсайдеров: путеводитель / под ред. В.В. Гаврилова. – Ярославль, ИНЫЕ, 2005. – 104 с.
4. Калашников, М. Творчество и есть свобода. Третья ежегодная выставка непрофессиональных художников побила рекорды / М. Калашников – URL: <https://nn.mk.ru/articles/2016/04/27/tvorchestvo-i-est-svoboda.html>
5. Михайлова, Т.В. Нижегородском выставочном комплексе открылась выставка «Свобода творчества» / Т.В. Михайлова – <https://nn.mk.ru/social/2019/02/08/v-nizhegorodskom-vystavochnom-komplekse-otkrylas-vystavka-svoboda-tvorchestva-6.html>
6. Художники с ментальными особенностями представили в Нижнем Новгороде выставку «Границы непонимания-2». – <https://xn----8sbfgbfw2ane3bm.xn--p1ai/news/hudozhniki-s-mentalnymi-osobennostyami-predstavili-v-nizhnem-novgorode-vystavku-granitsy-neponimaniya-2/>
7. Гаврилов, В.В. Феномен Александра Лобанова / В.В. Гаврилов // Аутсайдер арт: коллекция «ИНЫЕ». – М.: ИД «Городец», 2017. – С. 162-203.
8. Сергей Эс. – URL: <https://www.sergey.es/>
9. «Энциклопедия пределов» в НГХМ. – URL: <https://artmuseumnn.ru/ngvk/2024/11/?id=3405>
10. Философия наивности / Под ред. Мигунова А.С. – МГУ, 2001.
11. Теvoz, М. Ар-брют. – Женева: Skira Bookking, 1995. – 228 с., ил.
12. Карпов, П.И. Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники. – ГЛАВНАУКА: Москва-Ленинград, 1926. 200 с., ил.
13. Выставочный проект «Свобода творчества». Вставка шестая. Каталог / Сост., автор ст. О.В. Елкина. – Н. Новгород, 2019. – 28 с.

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В МУЗЕЕ: ОСОБЕННОСТИ И СТРАТЕГИИ УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ-ИНОСТРАНЦАМИ

Елькина А.Д.

*ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», студент
Ул. Ильинская, 65, г. Нижний Новгород, 603109
E-mail: alyona.elkina@inbox.ru*

Пепеляева С.В.

*ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», доцент, к. ф. н.
Ул. Ильинская, 65, г. Нижний Новгород, 603109
E-mail: sofia87@mail.ru*

Аннотация: Межкультурная коммуникация, осуществляемая в пространстве музея, в условиях глобализации и популярности туризма становится всё более актуальным дискурсом. Музеи, будучи учреждениями, сохраняющими культурное наследие, обладают большим потенциалом его трансляции иноязычной и инокультурной аудитории. Успешная коммуникация с иностранными посетителями требует от музеев не только знания специфики различных культур, но и навыков разработки эффективных стратегий, позволяющих преодолеть языковые и культурные барьеры.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, музей, выставочное пространство, иностранная аудитория, диалог культур.

Abstract: Intercultural communication carried out in the museum space, in the context of globalization and the popularity of tourism, is becoming an increasingly relevant discourse. Museums, being institutions that preserve cultural heritage, have great potential for broadcasting it to a foreign-speaking and foreign-cultural audience. Successful communication with foreign visitors requires that museums should not only know the specifics of different cultures, but also develop effective strategies to overcome language and cultural barriers.

Keywords: intercultural communication, museum, exhibition space, foreign audience, dialogue of cultures.

Современное социокультурное пространство, испытывающее на себе влияние динамичного миграционного процесса, вынуждено отвечать на порождаемые им вызовы времени. Начавшиеся в XV веке так называемые великие географические открытия дали старт тем социальным, коммуникативным практикам, которые определяют успешное ведение межкультурного диалога. В XX-XXI веках особую роль в этом процессе начинает играть музейное пространство. Будучи инструментом трансляции информационного дискурса, экспозиция в настоящее время приобретает особую функцию – формирование и поддержание коммуникации между представителями разных культур. «Каждый экспонат, сопровождаемый информацией, создает возможности для диалога между эпохами и культурами, вовлекая посетителя в межкультурное взаимодействие. Тексты на разных языках способствуют успешной коммуникации, а многоязычная экспозиция служит связующим звеном для диалога между культурами» [1, с. 41-42]. Приобщение к инокультурной

картине мира в музейном пространстве может осуществляться и посредством простого изучения артефактов, транслируемых ими смыслов. Таким образом, представляется корректным уточнение типов диалога между культурами – прямой и опосредованный. В контексте настоящего исследования в основном речь будет идти о прямом межкультурном диалоге, предполагающем непосредственную коммуникацию посетителя-иностранца с текстами культуры в пространстве музея.

Одной из основных задач музея является привлечение посетителей, поэтому его деятельность нацелена на то, чтобы люди, посетившие экспозицию однажды, захотели вернуться вновь. Для достижения этой цели музеям следует учитывать потребности и интересы целевой аудитории, которую они планируют привлечь, потому что успешное взаимодействие музея с его посетителями является важнейшим компонентом эффективной стратегии культурной коммуникации.

Деятельность любого музея способствует приобщению его аудитории к культурным ценностям. При этом речь идет об аксиологических доминантах как своей культуры, так и чужой, что содействует формированию аудитории понимания конкретных проявлений всеобщего, своей национальной и общечеловеческой идентичности. Поэтому правомерно рассматривать музей в качестве пространства для диалога культур, где экспонаты помогают осознанию системы ценностей иной страны, восприятию и пониманию другого народа.

Анализ опыта Британского музея позволил отметить, как адаптация экскурсионных программ и образовательных материалов для иноязычных (и, соответственно, инокультурных) групп поспособствовала большему погружению иностранной аудитории в культурные реалии Великобритании.

Будучи одним из мировых центров культуры и истории, Британский музей ежегодно привлекает миллионы туристов из разных уголков мира. Музей широко и разнопланово демонстрирует посетителям культурно-исторические артефакты как самой Великобритании, так и всего мира [2, с. 247-248]. Например, Розеттский камень, приобретенный британцами в соответствии с условиями Александрийского мирного договора и находящийся в экспозиции музея «Мировая история в 100 предметах»; гигантская голова египетского фараона Аменхотепа III, приобретенная британским археологом Генри Солтом, который нашел её на складе в Каире; погребальный шлем короля из Саттон-Ху, обнаруженный археологом Бэзилем Брауном в 1939 году при раскопках крупнейшего из 18 курганов в поместье Саффолк [3].

Зарубежные музеи демонстрируют целый ряд успешных стратегий работы с иноязычной аудиторией. В частности, Британский музей организует следующий ряд мероприятий: ежегодные национальные выставки и программа национального партнерства; международные выставки своей экспозиции; научно-исследовательские, образовательно-культурные и иные публикации музея; образовательные программы музея [2, с. 249-250].

Для продвижения своей деятельности и налаживания связи с постоянными и потенциальными посетителями музей широко использует социальные сети и медиaplatformы. Кроме того, активно внедряются новые формы взаимодействия с аудиторией: доступ к цифровым технологиям, исследовательские онлайн-ресурсы, сотрудничество с различными университетами и культурными учреждениями, а также участие в сообществах в социальных сетях [2, с. 251].

Также «музеем создана специальная служба по консультациям посетителей, которая предлагает мультимедийную навигационную систему музея» [2, с. 252]. Данная система

основана на применении интерактивных технологий взаимодействия с иноязычной аудиторией: на более чем 10 языках предоставлена информация о хранящихся в музее артефактах. Таким образом, можно констатировать, что Британский музей создает наиболее комфортные условия пребывания посетителей не только офлайн, но и онлайн.

Российские музеи также находятся в активном межкультурном диалоге и способствуют популяризации отечественной культуры. Посредством участия в выставках, образовательных программах и мероприятиях музеи становятся платформами для установления диалога между различными народами.

Отечественные музеи обладают уникальными фондами музейных коллекций, которые складывались на протяжении долгого времени. Например, московский музей «Бункер-42 на Таганке» предлагает своим посетителям окунуться в советские социокультурные реалии времен холодной войны. Данный музей представляет собой единственный в мире противоатомный бункер, расположенный в черте города. Отмечается, что наиболее частыми посетителями «Бункера-42» являются представители Китайской Народной Республики, поэтому в музее реализуется программа «China Friendly», создающая комфортные условия пребывания для китайских туристов. В частности, все информационные табло и рекламные буклеты продублированы на китайском языке. Помимо этого, экскурсионная программа адаптирована под потребности китайской аудитории [4, с. 79].

Нижегородские музеи в своей работе также ориентированы на налаживание межкультурного взаимодействия. Например, межкультурная коммуникация Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) с иностранными посетителями начинается с сайта, где имеется возможность замены языка на родной для иностранного посетителя, что упрощает поиск необходимых выставок, покупку билетов и изучение информации. В залах экспозиции зарубежного искусства рядом с каждым артефактом находится этикетаж с информацией на двух языках: русском и английском, что в значительной мере упрощает восприятие выставок иностранными посетителями и позволяет им понять контекст и значение представленных произведений.

Помимо экспозиционной деятельности, музеи активно используют возможности научно-исследовательской работы в процессе установления межкультурного диалога. Например, Нижегородским музеем Н. А. Добролюбова проводится Международная научная конференция «Добролюбовские чтения». Она является платформой для обсуждения актуальных вопросов гуманитарного научного и прикладного дискурса учеными из России и других стран. Участие зарубежных исследователей расширяет горизонты конференции, создавая условия для успешного межкультурного общения.

Анализ отечественного и зарубежного опыта взаимодействия музея с иностранной аудиторией позволяет выделить следующие стратегии создания успешной межкультурной коммуникации в музейном пространстве: политика распространения информации о своей деятельности; организация специальной консультационной службы; создание виртуальной карты музея с информацией на различных языках; создание информационных табло и рекламных буклетов на иностранном языке; возможность выбора языка официального сайта музея; дублирование этикетажа произведения на родном и иностранном языках; организация конференций, участниками которой являются сами посетители-иностранцы.

Кроме перечисленных выше стратегий развития успешной межкультурной коммуникации в пространстве музея, возможно формирование индивидуальных маршрутов по экспозиции для посетителей-иностранцев, проведение экскурсий на родном

для иностранных посетителей на языке, использование скидок для иноязычной аудитории, создание англоязычного приложения музея с выставками.

Таким образом, можно говорить о том, что музеи, функционируя в многонациональном и многоязычном пространстве, становятся уникальными площадками для обмена знаниями, опытом и культурными традициями. Они предоставляют возможности для взаимодействия людей разных культур, что не только содержательно обогащает процесс культурного обмена, но и содействует построению дружеских отношений между народами, укрепляя тем самым общее стремление к миру и сотрудничеству в условиях глобализации.

Литература

1. Новожилова, А.А. Текст музейной экспозиции: межкультурный и переводческий аспекты / А.А. Новожилова. – Текст: электронный // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта; серия: Филология, педагогика, психология. – 2023. – №1. – С. 40-49. – URL: https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/609/4_40-49.pdf. Дата публикации 26.12.2022.
2. Бабаева, С.Р. Опыт привлечения туристов в деятельности современных музеев (на примере Британского музея) / С.Р. Бабаева. – Текст: электронный // Вестник Томского государственного университета. – 2018. – № 29. – С. 247-254. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-privlecheniya-turistov-v-deyatelnosti-sovremennyh-muzeev-na-primere-britanskogo-muzeya> (дата обращения: 24.10.2024).
3. Арфин, Ф. 10 сокровищ Британского музея / Ф. Арфин. – Текст: электронный // Tripsavvy. – 2019. – URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.af14016a-671d27c4-33384a88-74722d776562/https/www.tripsavvy.com/treasures-of-the-british-museum-1661292 (дата обращения: 24.10.2024).
4. Фань, Т. Музеи как катализаторы сотрудничества Китая и России в сфере туризма в XXI веке / Т. Фань. – Текст: электронный // Музейная дипломатия: вопросы теории и практики: Материалы круглого стола. – Санкт-Петербург, 2020 г. СПб, 2020. – С. 73-82. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=43941082> (дата обращения: 24.10.2024).

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ УСПЕШНОГО КОНКУРСНОГО ВИДЕОРОЛИКА

Ермолова И.В.

ГАОУ СО «Гимназия № 1», учитель
Ул. Мичурина, д. 88, г. Саратов, 410056
E-mail: IrErmo@mail.ru

Мясникова Н.А.

ГАОУ СО «Гимназия № 1», учитель
Ул. Мичурина, д. 88, г. Саратов, 410056
E-mail: nataliyamyasnikova@yandex.ru

Аннотация: Авторы делятся своим практическим опытом создания конкурсного видеоролика. Этот процесс представлен поэтапно, начиная с поиска объекта исследования в экспозиции художественного музея, продолжая деятельностью на этапах работы с материалом, съемками в залах музея, выстраиванием композиции видеоролика. Завершающие этапы включают окончательный монтаж и озвучку.

Ключевые слова: художественный музей, художник и его картина, видеоролик, поэтапная деятельность, монтаж.

Abstract: The authors share their practical experience in creating a competitive video. This process is presented in stages, starting with the search for the object of research in the art museum exposition, continuing with such activities as collecting and selecting material, filming in the halls of the museum, and arranging the composition of the video. The final stages include montage and voice recording.

Keywords: art museum, the artist and his painting, video, step-by-step activities, montage.

Данная статья представляет собой попытку осознать и обобщить свой опыт создания видеороликов, которые стали победителями VI и VII Международных конкурсов видео на иностранных языках в 2023 и 2024 годах, проводимых в рамках проекта «Поход в музей». Анализ нашего опыта будет представлен в виде поэтапной деятельности учащихся и их руководителей

Этап 1. Выбор произведения изобразительного искусства

Все начинается с очень внимательного ознакомления с положением конкурса, особенно с заявленной темой. Затем следует первичное посещение музея небольшой группой учащихся под руководством учителя. В ходе обзора произведений в постоянной экспозиции внимание обращается на произведения, соответствующие теме. Кроме того, картина должна найти отклик в наших сердцах или в предыдущем культурном и жизненном опыте. Что-то в ней должно быть близким и понятным участникам проекта. В некоторых случаях картина (либо деталь в ней) просто привлекает внимание и нравится, а в некоторых случаях хочется узнать о ней больше. Примером такой детали, от которой было трудно оторвать взгляд, была удачно подсвеченная роза на коленях у дамы в картине Виктора Борисова-Мусатова «Осенний мотив».

Предварительный культурный опыт руководителя (знание особенностей символизма Павла Кузнецова) позволил отобрать картину «Бухарский натюрморт» к участию в конкурсе.

Этап 2.1. Сбор материала

Материал для проекта собирается по крупицам из самых разных источников: текстовых, цифровых (фотографии, биография художника, искусствоведческий анализ картины, сведения об эпохе, история создания картины и т.п.). Материала всегда получается больше, чем может вместить видеоролик. Но эта избыточность создает глубину и делает процесс увлекательным. Примером материала, не включенного в ролик, может служить информация о брате Анны Воротынской, которая вдохновила Виктора Борисова-Мусатова на создание картины. Брат Анны Александр, одноклассник Виктора, послужил моделью для образа молодого теще на другой картине художника, которая висит рядом с «Осенним мотивом».

Этап 2.2. Искусствоведческий анализ

Не представляется возможным включить в ролик полный профессиональный искусствоведческий анализ из-за лимита времени и возрастных особенностей учащихся. В рамках данного проекта было бы корректно говорить об элементах искусствоведческого анализа.

Он обычно начинается с определения места картины в творчестве художника,

принадлежности к определенному стилю, обстоятельств и времени создания. Затем называется тема произведения, его идея и замысел. Необходимо указать жанр произведения, его композицию (что изображено, как расположены элементы картины). Очень важно упомянуть основные средства художественной выразительности (колорит, свет и тени) и материалы, использованные для создания произведения.

Этап 3. Строгий отбор информации

Главными принципами отсекаания лишнего можно считать четкое следование теме проекта и логическую последовательность подачи информации, облегчающую её восприятие. На этом этапе определяется композиция ролика как единого целого.

Ролик про мусатовский «Осенний мотив» начинается с искусствоведческого анализа, переходя в рассказ об истории создания картины, о безответной влюбленности художника. Нас всех удивлял и вдохновлял тот факт, что герои нашего рассказа жили в непосредственной близости от здания нашей гимназии, ходили по тем же улицам, что и мы. Мы считаем, что именно эта идея истории, разворачивавшейся на саратовских улицах, помогла нам выиграть. То есть хороший видеоролик начинается с интересной идеи. Заканчивается ролик чередой картин зрелого Борисова-Мусатова, где в центре внимания мы видим нежные романтические образы девушек, навеянные его первой любовью.

Результатом этого этапа является текст для комментария видеоизображения на английском языке и текст для субтитров на русском языке.

Этап 4. Раскадровка

Раскадровку можно назвать важнейшей частью создания видеоролика. Она состоит из серии уменьшенных фотографий, картинок или других изображений, которые показывают, что будет происходить в видео от начала до конца. Она также включает заметки о том, что происходит в каждом кадре, проговариваемый текст и примерный хронометраж. То есть, раскадровка — это визуальный план видеоролика, требующий большого внимания и ответственности.

Этап 5. Видеосъёмка в музее

Проведение видеосъёмки в залах экспозиции музея требует психологической подготовки учащихся. Некоторые из них могут чувствовать себя скованно перед камерой. Также важно продумать, как и где будут стоять учащиеся, обратить внимание на освещение. Съёмка может быть затруднена из-за большого количества посетителей и плохого освещения.

Этап 6. Монтаж видеоролика

Монтаж видеоролика не менее важен, чем съёмочный процесс. Благодаря продуманному монтажу, основанному на раскадровке, можно задать верную атмосферу и правильный ритм повествования. В качестве примера этого этапа рассмотрим видеоролик «Жизнь в натюрморте» в рамках темы 2024 года «Живой натюрморт». Ролик начинается с панорамного вида Волги, саратовской Соколовой горы, у подножия которой стоит дом-музей Павла Кузнецова, где до революции проживала его семья. От фото этого дома в прошлом и семейных фотографий логично перейти к биографии художника: саратовское детство, учеба в художественной школе в здании Радищевского музея, переезд в Москву

и увлечение символизмом, участие в выставке «Голубая роза» с картиной «Голубой фонтан».

Здесь очень уместно упомянуть фонтан как главный символ жизни в картинах художника: поднимающаяся струя воды олицетворяет молодость с порывами вверх, затем следует кульминация в верхней точке развития, падающая вниз вода символизирует старость и угасание. Для Кузнецова важно, что цикл повторяется снова и снова, рождение и смерть следуют друг за другом.

А видеоролик продолжает рассказ о биографии художника, который много путешествовал, подводя зрителей к его поездке в Бухару и к написанному там «Бухарскому натюрморту». Зрелый художник воплощал свою идею вечной жизни в букетах цветов, останавливая поток жизни в точке расцвета. Таким образом, «Бухарский натюрморт» можно назвать живым, прославляющим жизнь и ее красоту.

Этап 7. Озвучка видео

Озвучка видео – это кропотливый и довольно сложный процесс. Он состоит из нескольких этапов: запись закадрового комментария, монтаж звуковой дорожки с видеодорожкой, выбор и наложение музыкального фона. Найти музыкальное сопровождение иногда бывает очень сложно т.к. музыка для озвучки видео должна гармонировать с видеорядом и общим смыслом ролика. Предпочтение отдается музыке композиторов, живших в одно время с художником.

Музыка в видеоролике помогает вызвать определенные эмоции и создать нужное настроение. Добавление музыки к видеоролику требует соблюдения определенных условий. Во-первых, она не должна доминировать над визуальной частью и отвлекать зрителя от происходящего на экране. Во-вторых, в ролике с субтитрами и закадровым голосом не нужно использовать песни со словами. Самый лучший момент для выбора подходящего музыкального оформления – это когда уже готова раскадровка и записана озвучка. Раскадровка подсказывает, какое настроение должно быть у музыки. В-третьих, изменяя уровень громкости, можно выделить важные моменты видео или логически разделить его на смысловые части. В-четвертых, если мелодия длиннее видео по времени, ее можно обрезать в нужном месте.

Этап 8. Оформление титульного листа и ссылок.

Оформление титульного листа и ссылок должно четко соответствовать требованиям, указанным в Положении конкурса. Например, основная картина ролика о натюрморте Павла Кузнецова была представлена следующим образом:

Кузнецов П.В. Бухарский натюрморт. 1913. Холст, масло. 73X74. Государственный художественный музей имени А.Н. Радищева, Саратов.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что каждый этап формирует у учащихся различные навыки. Происходит раскрытие их личности с разных сторон: развиваются творческие и исследовательские способности, технические навыки монтажа, наложения звуков и субтитров, отрабатывается дикция, артистизм, выразительность речи и, конечно, уверенность в себе. Такая работа максимально сближает интересы учителей и учащихся.

Литература

1. <https://video-editor.su/sozdat-video.php>

2. Венюк Виктору Борисову-Мусатову / Сост. Э.Н. Белонович. Саратов: Общество друзей Радищевского музея, СГХМ имени А.Н. Радищева, 2020.

3. <https://radmuseumart.ru/museum/history/>

4. <https://www.nlobooks.ru/upload/iblock/320/89-120%20mikhailin147.pdf>

5. https://artchive.ru/artists/2043~Pavel_Varfolomeevich_Kuznetsov

ИММЕРСИВНЫЕ И ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ЭКСКУРСИИ КАК СПОСОБ ОБЩЕНИЯ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ

Ермышова Е.С.

ГБУК НО «Нижегородский государственный художественный музей», методист по музейно-образовательной деятельности

Кремль, к.3, г. Нижний Новгород, 603082

E-mail: Justfanfictionreader@yandex.ru

Аннотация: В настоящей статье описан опыт создания иммерсивного спектакля в рамках проведения выставки «Я говорю с тобой из Ленинграда» в Нижегородском государственном художественном музее. Автор статьи анализирует результаты деятельности и проблематику процесса разработки и реализации проекта.

Ключевые слова: иммерсивность, театрализация, музей, спектакль, экспозиция, синтез искусств.

Abstract: This article describes the experience of creating an immersive performance as part of the exhibition «I am Speaking to You from Leningrad» at the Nizhny Novgorod State Art Museum. The author of the article analyzes the results of the activities and the problems of the process of the project development and implementation.

Keywords: immersion, theatricalization, museum, performance, exposition, synthesis of arts.

Начиная с 2008 года, специалисты отдела научно-просветительской работы Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) стали экспериментировать с интерактивными форматами проведения экскурсий. Перед ними стояла задача разработать новые способы взаимодействия с аудиторией, определить самые эффективные из них и включить в свою работу.

С конца 2020 года музей впервые получил возможность сотрудничества с учреждением профессионального актерского образования – Театральным училищем им. Е.А. Евстигнеева. В рамках студенческого проекта Макаровой М.В. была разработана и проведена театрализованная экскурсия «Новый год Победы» по временной выставке «Живи и помни», посвященной 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализовывался инициативными студентами ННГАСУ специальности «Культурология» и студентами НТУ специальности «Актер театра драмы и кино». Было проведено 3 экскурсии, о чем впоследствии была написана научная статья [1].

В 2021 году Сургановой Е.С., заведующей отделом музейных программ, совместно со студентами Театрального училища была разработана концепция иммерсивного

маршрута по экспозиции зарубежного искусства НГХМ. Мероприятие получило название «Art-Fusion» и было реализовано на безвозмездной основе для «друзей музея» – коллег, учителей, преподавателей, партнеров и других культурных деятелей города Нижнего Новгорода. В 2022 году «Art-Fusion» был проведён по экспозиции русского искусства НГХМ и представлял собой продукт синтеза литературы, истории искусства и архитектуры: гости музея, передвигающиеся по маршруту в здании Дома военного губернатора, имели возможность насладиться литературными произведениями эпохи романтизма в окружении тематических произведений искусства той же эпохи из собрания музея.

Первый успешный опыт проведения театрализованных экскурсий для широкой публики был осуществлён Молодежным клубом НГХМ совместно с Театральной студией «ЖЕСТ» НГПУ им. К. Минина в рамках проведения акции «Ночь музеев-2022». Разовое сотрудничество Театральной студии и музея не переросло в системное взаимодействие, кроме того, актеры-любители не могли удовлетворить коммерческий и профессиональный интерес музея.

Не имея в штате человека с актерским образованием, музей не мог себе позволить разрабатывать настолько качественный продукт, чтобы выпускать его в реализацию, делая дорогостоящие иммерсивные и театрализованные экскурсии и спектакли.

С приходом в музей автора статьи, актрисы творческого объединения «Нетеатр» и актера театра кукол по образованию, НГХМ получил возможность взаимодействовать с публикой на новом уровне, используя профессиональные методы театрализации и активного включения зрителя в процесс проведения мероприятия.

Практика показывает, что в последние годы иммерсивные и театрализованные экскурсии становятся все более востребованными, поскольку представляют собой уникальный способ взаимодействия с аудиторией. Классический экскурсионный формат нравится не всем посетителям, людям хочется большего эмоционального включения в процессе освоения информации. Учреждения культуры стремятся удовлетворить эти потребности, не отказываясь от просветительских функций.

В 2024 году при разработке параллельной программы к выставке «Я говорю с тобой из Ленинграда» перед отделом музейных программ была поставлена похожая задача. Этот выставочный проект был приурочен к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, длившейся с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Организаторами выставки выступили Государственный Русский музей (г. Санкт-Петербург) и Нижегородский государственный художественный музей.

Разработка иммерсивного спектакля началась тогда, когда утвердился примерный список экспонатов и тематические блоки будущей выставки. Необходимо было найти универсальный способ разговора о войне и Блокаде, который был бы доступен и детям, и взрослым. Доступен не только в понимании фактов, а на эмоциональном, глубинном уровне. Выбран был смешанный формат: иммерсивная экскурсия-спектакль. В показах были задействованы сотрудники НГХМ, профессиональные актеры и дети – учащиеся музейной Изостудии.

Два героя составляли движущую силу повествования: экскурсовод и писатель. «Экскурсовод» начинал классическую экскурсию, а «писатель» включался в процесс, задавая вопросы по теме выставки. «Писатель» – посредник, который сближал зрителей и экскурсовода, он спрашивал о том, что, возможно, стеснялись спросить сами посетители, таким образом, нормализуя даже неудобные и «глупые» вопросы. Иногда он рассказывал

интересные факты, цитировал стихи и статьи военных лет, дополняя рассказ экскурсовода. Далее герои вели зрителей по экспозиции совместно.

Помимо повествовательной сюжетной линии в экскурсию были включены театральные этюды, которые иллюстрировали эпизоды из жизни блокадного Ленинграда. Само по себе пространство выставки было создано иммерсивным: помимо звукового сопровождения (звуки метронома, бомбежки), общего цветового решения застройки, экспозицию дополняли инсталляции. Одной из ключевых стала инсталляция «Квартира». Она представляла собой маленькую комнату, где были представлены основные атрибуты блокадного жилища: буржуйка, заклеенные окна, простая металлическая кровать. Эта инсталляция стала ключевой для одной из сцен спектакля.

Иммерсивное использование выставочного пространства расширяет его функционал: инсталляции, предметы и даже стены перестают быть исключительно арт-объектами или частью застройки, а становятся живой материей, которая помогает посетителям прикоснуться к прошлому.

Во время экскурсии герои, которые символизировали образы жителей Ленинграда, часто проходили рядом с посетителями, произносили слова, которые блокадники писали в дневниках — о голоде, холоде и других лишениях. Всё это создаёт эффект некоего «слома» четвертой стены, когда выставочное пространство становится местом театрального действия, а зритель не знает, где именно начинается или заканчивается новая сцена. Сокращение дистанции между зрителем и историей создает эффект погружения и полного растворения в теме спектакля.

Во время иммерсива использовались аудиозаписи подлинных писем и дневниковых воспоминаний ленинградцев. Одну из ключевых ролей в театральной части занимала музыка. Была исполнена песня «Панамки». Под звучание Симфонии №7 Д.Д. Шостаковича происходил пластический этюд о значении музыки и живописи для военного Ленинграда. В конце экскурсии звучал вокализ, вдохновленный великой музыкой Дмитрия Шостаковича. Основная идея спектакля — невероятная сила духа ленинградцев, которая выражалась не только в стойкости, но и в способности творить, несмотря ни на что.

За время работы выставки «Я говорю с тобой из Ленинграда» с апреля по октябрь 2024 года, одноименная иммерсивная экскурсия-спектакль была проведена 18 раз для самых разных аудиторий. Первыми зрителями были ученики начальных классов, далее приходили смешанные разновозрастные группы. Результаты устного опроса показали, что у многих зрителей спектакль нашел эмоциональный отклик: после показа многие посетители обменивались историями о воевавших предках, о героях тыла и фронта. Это говорит о том, что формат театрализованной экскурсии универсален для разных возрастов и оказывает на них активное эмоциональное воздействие.

Таким образом, описанный формат проведения экскурсий предоставляет музейным сотрудникам следующие возможности:

- побуждает искать новые способы нестандартно задействовать выставочное пространство;
- позволяет синтезировать разные виды искусства;
- привлекает к взаимодействию с разно профильными специалистами (актерами, бутафорами, музыкантами и т.д.)

В свою очередь, иммерсивные спектакли позволяют зрителям:

- а) глубже погрузиться в тему экскурсии за счет использования разных инструментов;

визуалы, аудиалы, кинестетики — каждый человек на экскурсии находит свой метод наилучшего закрепления информации.

б) лучше запомнить информацию, поскольку она подкреплена ассоциациями и эмоциональным воздействием.

в) почувствовать свою причастность к действию за счет включенного взаимодействия.

Что касается актеров, участвующих в разработке и реализации иммерсивных экскурсий, это позволит им приобрести новые профессиональные навыки за счет более тесного контакта со зрителем.

Таким образом, у музея появится возможность расширить свою аудиторию, а также найти новые возможности для всестороннего использования выставочного пространства.

Проблематика процесса подготовки и реализации театрализованных экскурсий заключается в следующих аспектах:

— Иногда концептуальное видение и реальная экспозиция имеют краевые отличия, что затрудняет планирование окончательного маршрута спектакля.

— Основная часть репетиций спектакля проходит на других площадках, поскольку в реальности выставка ещё не существует.

— По распоряжению музейной администрации настоящие спектакли проводились после закрытия музея для посетителей, что сделало мероприятие эксклюзивным, но не удобным для сотрудников и внутреннего распорядка организации.

4. Существует необходимость заранее записать аудиоматериалы и искать мощную дорогостоящую аппаратуру, которая позволила бы охватить большое пространство, что является проблематичным для разработчиков иммерсивных экскурсий.

В заключение хотелось бы сказать, что опыт проведения театрализованных и иммерсивных экскурсий в НГХМ свидетельствует о повышенном интересе посетителей к описанным проектам, поэтому сотрудники отдела музейных программ планируют в дальнейшем развивать эту деятельность в музее.

Литература

1. Макарова, М. В. Современный музей как пространство для реализации студенческих проектных инициатив // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика : сборник научных статей VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Москва, 22 апр. 2021 г.). Выпуск VIII / под ред. А. А. Сорокина. – Москва : Книгодел, 2021. – С. 582–588.

ПЕРФОРМАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В УСЛОВИЯХ МУЗЕЯ

Ефимова С.Г.

*ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», доцент кафедры культурологии
Ул. Ильинская, 65, корп. 8-301, г. Нижний Новгород, 603000
E-mail: Bolinova@list.ru*

Паршина А.М.

*ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», студентка
Ул. Ильинская, 65, корп. 8-301, г. Нижний Новгород, 603000
E-mail: Alikapak2002@gmail.com*

Аннотация: В данной статье рассматривается такая форма современного искусства, как перформанс. Показана история формирования перформативных практик в музейном пространстве. Отмечается, что в музейном контексте перформанс создает уникальные возможности для взаимодействия с произведениями, расширяя традиционные рамки восприятия. Освещены вопросы, связанные с особыми условиями проведения перформанса в музее.

Ключевые слова: перформанс, музей, современное искусство, интерактивные выставки, культурный диалог, перформанс в условиях музея, музейное пространство, виды перформанса.

Annotation: This article discusses such form of modern art as performance. The history of the formation of performative practices in the museum space is shown. It is stressed that in the museum context, performance creates unique opportunities for interaction with works of art and expanding the traditional framework of perception. The issues related to the special conditions of the performance in the museum are highlighted.

Keywords: performance, museum, contemporary art, interactive exhibitions, cultural dialogue, performance in a museum, museum space, types of performance.

Одной из самых ярких форм современного искусства является перформанс. Перформанс (от англ. performance – спектакль, представление) – это система действий исполнителя или исполнителей, рассчитанная на публичную демонстрацию. Театральное представление вне сцены и без жестко заданных ролей актеров – участников представления. В энциклопедии по культурологии он трактуется как «публичное создание артефакта по принципу синтеза искусства и не-искусства» [4, с. 120]. Существует несколько видов перформанса, каждый из которых исследует различные аспекты взаимодействия между артистом, произведением и публикой.

Первый тип – это перформанс, основанный на объектах, где художники используют различные материалы и предметы для создания инсталляций, которые затем становятся сценой для их действий. Такой подход часто исследует тему контекста и значимости вещей в культурной среде.

Второй вид – это ситуативный перформанс: действие происходит в конкретном пространстве музея, где часто используют архитектурные особенности или экспонаты в качестве ключевых элементов сюжета. Артисты в этом перформансе могут

взаимодействовать со зрителями, приглашая их стать частью всего происходящего.

Третий вариант — это концептуальный перформанс, где акцент сделан на общей идее или послании. Здесь зритель становится свидетелем размышлений о времени, пространстве и человеческих переживаниях, активно участвуя в формировании общего опыта.

В музейной практике перформанс представляет собой уникальную форму взаимодействия между искусством, зрителем и пространством. Этот подход позволяет создавать динамичные и многослойные художественные события, в которых акцент делается на процессе участия, а не только на конечном результате. Если говорить о современных музеях, то в них перформанс служит инструментом для активизации коллекций, вдохновляя посетителей не только наблюдать, но и вовлекаться в диалог. «В музее перформанс может использоваться для создания интерактивных выставок, где зрители наблюдают за происходящим и принимают в нем участие. Так, коридоры, входы или залы могут становиться пространством, в котором происходит действие. Это способствует привлечению большего внимания новых зрителей к выставке и помогает более глубоко раскрыть идею представленных работ в музее» [1]. Несмотря на растущую популярность перформанса как искусства и на сложившуюся определенную традицию его использования в музее, данная практика ещё до конца не осмыслена в научной литературе.

В разных музейных пространствах перформанс приобретает уникальную специфику, становясь неотъемлемой частью культурного диалога между искусством и его зрителем. Главное отличие перформанса в таком пространстве заключается в его способности преобразовать статичную экспозицию в живое взаимодействие, вовлекая посетителей в процесс осмысления искусства.

Первый перформанс в пространстве музея был создан в 1959 году под названием «18 хепенингов в шести частях» Аллана Капроу. Он состоялся в галерее Аниты Ребен в Нью-Йорке. Его работа вызвала много вопросов и привлекла внимание общественности. В Европе одним из первых перформансов была работа Ива Кляйна «Антропометрии голубого периода» (1960), созданная в галерее современного искусства в Париже. В процессе представления девушки обмазывали себя синей краской и оставляли силуэты своих тел на полотнах. Перформансы по своей тематике, виду и сути могут быть разными, например, нередко в них использовались религиозные мотивы, которые порой шокировали зрителей и вызывали неоднозначные эмоции. Часто сами зрители становятся наблюдателями и следят за действиями как бы со стороны, как это было представлено в Городском музее Амстердама, в работе Тино Сегала «Поцелуй», (2007), или в перформансе от Ани Белоусовой в галерее «Lamp» под названием «Interference» (2017). Со временем художники стали использовать в перформансах тело человека как предмет искусства. Появление обнаженных людей в пространстве музея позволило по-другому взглянуть на тело. Такие работы вызывали резонанс в обществе, однако также позволили снять многие ограничения и сломать стереотипы в отношении тела человека. Примеры таких работ были у Кэроли Шниман, «Глаза и тело» (1963), в «Courtney of PPOW Gallery» и перформанс Криса Бердена «Выстрел» (1971) в «F space» [1]. Иногда зрители становятся частью актов самого перформанса, где авторы работ предоставляют им полную свободу действия. Примером может служить перформанс Й. Оно «Cut piece» 1964 г., который проходил в токийском центре искусств Согетцу, где на девушке по кусочкам отрезали часть ткани. Еще одна работа была создана в 1969 году на выставке «Когда отношения становятся формой», автором которой является Уолтер де Мария. Сутью перформанса являлся

стоящий в центре телефон, который мог взять любой посетитель, услышав голос на другом конце провода, и поговорить с этим человеком. Довольно часто в музее используются перформансы в виде театральной постановки, где все пространство становится площадкой, в которой зритель наблюдает за медиаперформансом как за некой постановкой. Примером может послужить перформанс «Дом на сон», который проводился в доме-музее Марины Цветаевой в 2014 году, где авторы рассказывают о: «въезде семейства одного из самых значимых русских поэтов XX века в новую квартиру – где присутствующие смогут побывать на новоселье 100-летней давности» [там же].

Организация перформанса в условиях музея требует особого подхода к выбору пространства, тематики и формата взаимодействия. «Один перформанс мог идти несколько часов или даже дней, что давало возможность включать в него сложную многоуровневую информацию, относящуюся к иконографии, описывающую как историю и ритуалы различных народов, так и душевные состояния отдельных людей» [2]. Важным аспектом является согласование всех действий с куратором и администратором выбранного учреждения для сохранения целостности художественной среды и обеспечения безопасности исполнителей и зрителей. Музыка, свет и движения становятся инструментами, которые способствуют созданию необычного опыта восприятия, что не ограничивается только зрительскими рамками. «Перформанс был медиумом, идеально подходящим для передачи множества идей, возникавших в столь не похожих друг на друга местах. Он основывался на визуальном восприятии, а значит, не был сопряжен с проблемами перевода...» [2].

Контекст музейного пространства останавливает мгновение, однако перформанс вносит элементы времени, динамики и переживания. Это создает возможность для широкого спектра разных интерпретаций, а также формирует уникальные связи между прошлым и настоящим, позволяя каждому участнику пережить индивидуальную трансформацию и задуматься о месте искусства в своей жизни. Одной из главных задач перформанса является вовлечение аудитории, что достигается через интерактивные элементы, которые делают зрителя активным участником процесса. Примером подобного участия служит работа «Этот прогресс» (This Progress, 2006), показанная в 2010 году в Музее Соломона Р. Гугенхайма: на первом витке спиралевидного пандуса музея посетителя встречает ребенок и задает вопрос: «Что такое прогресс?», следует краткий диалог, после чего посетитель попадает в руки следующего «исполнителя», старшеклассника, стоящего выше, затем он переходит к юноше и, наконец, к взрослому, все это время продолжая серьезную беседу по мере продвижения по шкале возрастов и подъема по спирали [2].

Музейное пространство, с его исторической и культурной ценностью, создает специфическую атмосферу, которая подчеркивает идею перформанса. Использование архитектурных особенностей, таких как арки, лестницы или выставочные залы, позволяет художникам экспериментировать с восприятием самого пространства. Важным аспектом является временной фактор, так как перформанс как форма искусства довольно изменчив. Каждое представление уникально и неповторимо, что придает ему особую значимость.

Формы искусства, сложившиеся во второй половине XX века, в том числе и перформанс, ломают рамки традиционного искусства, так как люди активно взаимодействуют с пространством и переосмысливают его. Поэтому выбор места, где перформанс будет осуществляться, не случаен и тесно связан с замыслом художника. Это определяет контекст перформанса, его адресата и задает особое восприятие. В пространстве имеет значение историческая и функциональная составляющая, а также

его форма. Связи, которые художник выстраивает с публикой, зависят от места: есть ли в нем разделение или сколько человек могут быть частью действия. Пространства для проведения перформативных практик менялись вместе с развитием жанра и взглядов художников. Музей одновременно и является площадкой для проведения перформанса, и выступает адресантом, который играет активную роль во всем происходящем. Особая ответственность лежит на кураторе, который приравнивается по своей значимости и функционалу к художнику [5, с. 14]. На данный момент почти любой перформанс может проводиться не только в музее современного искусства, но и в музеях других профилей.

Таким образом, перформанс в музее открывает новые горизонты для понимания искусства, приглашая каждого стать соучастником творческого процесса. Кроме того, взаимодействие с коллекциями музея может обогащать как саму постановку, так и понимание зрителем художественного контекста. Поэтому проведение перформансов в музеях становится мощным инструментом для переосмысления искусства и создания новых смыслов.

Литература:

1. Акимова, Л.Н. Способы привлечения посетителей в музей / Л. Н. Акимова. – Текст: электронный // Кирилло-белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 2016. – URL: https://kirmuseum.org/sites/default/files/ebook/2018/4230_file.pdf (дата обращения: 06.10.2024).
2. Голдберг, Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней / Р. Голдберг – Текст: электронный – URL: <https://www.livelib.ru/quote/744705-iskusstvo-performansa-ot-futurizma-do-nashih-dnej-rouzli-goldberg> (дата обращения: 01.10.2024).
3. Жмурина, Е. Искусство перформанса в контексте музея. / Е. Жмурина – Текст: электронный – URL: <https://deziign.ru/project/a85f4233c88a490f994521a70c7c0b55> (дата обращения: 30.09.2024).
4. Культурология. XX век. Энциклопедия [в 2 томах] / ред. С.Я. Левит и др. – Т.2. – СПб.: Университетская книга, 1998. – 447 с.
5. Самая быстрая история русского искусства XX века / Arzamas – [видеозапись] // URL: https://www.youtube.com/watch?v=tDxrdnk4e5g&list=RDQMqyaJqNijBU&start_radio=1 (дата обращения: 06.10.2024).

КАРТИНЫ-ИЛЛЮСТРАЦИИ К ПОЭТИЧЕСКИМ СТРОКАМ А.С. ПУШКИНА В «ПУШКИНСКОМ КАЛЕНДАРЕ»

Жиркова Н.А.

*ГБУК НО «Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина “Болдино”», директор
Ул. Пушкинская, д. 144, с. Большое Болдино, Нижегородская область, 607940
E-mail: zhirkova16@yandex.ru*

Надеждина Н.Г.

*Независимый исследователь, автор-составитель «Пушкинского календаря к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина», дизайнер
E-mail: nadezhdina.nataly@yandex.ru*

Чернышова В.А.

*ГБУК НО «Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина “Болдино”», заместитель директора музея по научно-просветительской работе
Ул. Пушкинская, д. 144, с. Большое Болдино, Нижегородская область, 607940
E-mail: ms.vera.197@mail.ru*

Аннотация: В статье дано описание картин-иллюстраций к поэтическим строкам А.С. Пушкина в «Пушкинском календаре». «Пушкинский календарь» к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина – это оригинальное и необычное издание. Страница календаря включает пушкинские поэтические строки и иллюстрации, которые соответствуют времени года, отражают события из жизни поэта или истории страны, связаны с его окружением. Поэтические строки Пушкина проиллюстрированы живописными произведениями, литографиями, графическими работами и гравюрами, преимущественно относящимися к XIX веку. Статья также содержит информацию об организаторе данного проекта – Государственном литературно-мемориальном и природном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино», об участниках проекта – музеях и библиотеках.

Ключевые слова: А.С. Пушкин, календарь, музей, поэтические строки, иллюстрации, картины, живопись, графика, литографии, гравюры.

Abstract: The article describes pictures-illustrations for A.S. Pushkin poetic lines in a «Pushkinskiy calendar». The «Pushkinskiy calendar» for the 225th anniversary of A.S. Pushkin is an original and unusual edition. All pages of the calendar carry poetic lines written by Pushkin accompanied by illustrations that correspond to the seasons, depict the poet's life events or events from Russian history, illustrations that are connected with the poet's circle of relatives, friends and acquaintances. Pushkin's poetic lines are illustrated with paintings, lithographs, graphic works, engravings that mainly date back to the 19th century. It also contains information about the organizer of the project – the A.S. Pushkin State Literary-Memorial and Nature Preserve «Boldino», about the project participants – museums and libraries.

Keywords: Pushkin's calendar, museum, poetic lines, illustrations, painting, graphic work, lithograph, engraving.

В 2022 году в рамках подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения поэта Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино» принял решение о создании ежедневника «Пушкинский календарь». Началась работа над проектом: изучалось как поэтическое наследие автора,

так и тематическая литература, обширнейшая коллекция пушкинианы в изобразительном искусстве, созданная на протяжении более 220 лет. Нахождение многих произведений стало возможным благодаря Государственному каталогу Музейного фонда Российской Федерации. В поиске иллюстраций большую помощь оказали книги, посвященные Пушкину и его творчеству, находящиеся в частных собраниях и в библиотеках.

Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино» находится в Нижегородской области, в Большеболдинском районе, в селе Большое Болдино. В болдинском родовом имении Александр Сергеевич провел 3 осени в 1830, 1833, 1834 годах и написал более 60 произведений. Болдинский заповедник ежегодно посещают десятки тысяч людей со всех концов России и из зарубежья.

Титаническая работа музея «Болдино» по составлению договоров о предоставлении музеями цифровых изображений предметов своих коллекций продолжалась почти полтора года, благодаря этой работе стихи гения были проиллюстрированы уникальными, великолепными произведениями.

38 музеев и 2 библиотеки приняли участие в данном проекте. В их числе: Всероссийский музей А.С. Пушкина, Государственный музей А.С. Пушкина (предоставили по 90 изображений из фондовой коллекции и научной библиотеки), Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино», Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», Государственное бюджетное учреждение культуры ленинградской области «Музейное агентство» (Приютинский, Суйдинский, Вырский, Ивангородский филиалы), Государственный исторический музей, Государственный музей – усадьба «Остафьево»-«Русский Парнас», музей-панорама «Бородинская битва», музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль», Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина (р.п. Большие Вязёмы), Музей-усадьба «Лопасня-Зачатьевское», Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского, Нижегородский государственный художественный музей, Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И.Ленина, Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т.А. Мавриной, Музей-заповедник «Полотняный Завод», Тульское музейное объединение, Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого, Государственный мемориальный музей А.В. Суворова, Новгородский государственный объединённый музей-заповедник, Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник, Дом-музей А.С. Пушкина в Кишиневе, Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, Музей А.С. Пушкина в с. Берново, Литературный музей Е.А. Боратынского, Литературный музей «Дом Языковых», Государственный музей К.А. Федина, Знаменский районный краеведческий музей, Орловский музей изобразительных искусств, Пермская государственная художественная галерея, Объединенная дирекция государственных природных заповедников «Оренбургский», Государственный Владимир-Суздальский музей-заповедник, Ковровский историко-мемориальный музей, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля.

«Пушкинский календарь» увидел свет в мае 2024 года. Это оригинальное и необычное издание, которое позволяет каждый день «провести» с Пушкиным. Страница ежедневника

включает пушкинские поэтические строки и иллюстрации, которые соответствуют времени года, отражают события из жизни поэта или истории страны, связаны с его окружением. Таких страниц 366. На 8 страницах находится информация о музеях и библиотеках – участниках данного проекта. Всего в календаре 374 страницы.

Это – вечный календарь, он не привязан к какому-либо году. Количество поэтических строк на странице от 2 до 10. Всего в календаре около 2500 пушкинских поэтических строк.

Календарь сочетает в себе три функции: утилитарную, образовательную и эстетическую. С одной стороны, он позволяет вести счет дням, с другой – позволяет вспомнить произведения Пушкина или впервые прочитать ранее неизвестные строки, приобщиться к эталонной русской речи.

Стихи Пушкина в календаре проиллюстрированы фотографиями пушкинских музеев, живописными произведениями, литографиями, графическими работами и гравюрами. Картины преимущественно относятся к XIX веку.

Данная статья посвящена картинам-иллюстрациям к поэтическим строкам произведений А.С. Пушкина. Основным источником иллюстраций стала пушкиниана в изобразительном искусстве.

Прижизненные живописные и графические портреты Александра Сергеевича и сцены из его жизни дают возможность увидеть, как выглядел поэт в разные периоды своей жизни. Это портреты поэта кисти Ксавье де Местра 1801-1803 гг., С.Г. Чирикова 1810-х гг., И.-Е. Вивьен де Шатобрена 1826-1827 гг., О.А. Кипренского и В.А. Тропинина, оба – 1827 г., Г. Гилпиус 1828 г., П. Челищева 1830-1831 гг.; неизвестного художника 1831 г.; П.Ф. Соколова 1836 г.; И.Л. Линёва 1836-1837 гг.; К.П. Мазера 1839 г. Это картины А.П. Брюллова; Г.К. Михайлова, А.Н. Мокрицкого и других художников школы А.Г. Венецианова; Г.Г. и Н.Г. Чернецовых.

Во второй половине XIX – XX веке были написаны фантазийные портреты и сцены из жизни А.С. Пушкина. Наиболее значительные и известные картины были созданы Н.Н. Ге, И.К. Айвазовским, И.Е. Репиным, С.И. Эрбером, Г.Г. Мясоедовым, Д.Н. Кардовским, Н.В. Кузьминым, В.А. Серовым, Н.П. Ульяновым, П.И. Геллером.

Портреты родственников, друзей и знакомых поэта написаны знаменитыми портретистами и художниками XVIII-XIX веков. На страницах календаря портреты родственников А.С. Пушкина: прадеда, прабабушки, бабушки, родителей, дяди, сестры, детей, няни, 5 портретов жены поэта. Портреты Натальи Николаевны были написаны в разные годы её жизни художниками А.П. Брюлловым, В.И. Гау, И.К. Макаровым. На страницах календаря есть стихи, посвященные друзьям-лицеистам и их портретам.

В календаре целая галерея акварельных портретов адресатов лирики А.С. Пушкина, написанных П.Ф. Соколовым, одним из основоположников и крупнейших мастеров русского акварельного портрета.

Портреты выдающихся людей XVIII-XIX веков и адресатов лирики Пушкина созданы наиболее известными портретистами того времени: В.Л. Боровиковским, А.Г. Венециановым, О.А. Кипренским, братьями Брюлловыми, В.П. Лангером, Ф. Верне, А.И. Григорьевым, В.И. Гау, Д. Грасси, А.А. Арфовым-Багаевым, А. Винтергальдером, Т. Ювинсом и неизвестными художниками.

Пушкину удавалось одним штрихом схватить характерные черты человека. В календаре есть ряд великолепных автопортретов, портреты друзей и знакомых Пушкина, нарисованные им, иллюстрации к произведениям.

Важной частью пушкинианы является большая группа иллюстраций к произведениям Пушкина. Для романа «Евгений Онегин» выбраны наиболее известные иллюстрации Е.П. Самокиш-Судковской; утонченные, лаконичные, информативные силуэты В.В. Гельмерсена и В.А. Свительского.

Наиболее известные мастера, такие как И.Я. Билибин, В.Н. Курдюмов, В.М. Васнецов, Т.А. Маврина, нашли разные подходы для написания иллюстраций к великим сказкам. Среди иллюстраций к произведениям А.С. Пушкина, которые были созданы А.Н. Бенуа, Н.В. Кузьминым, А.Д. Бороздиным, Б.В. Зворыкиным, М.А. Врубелем, Ю.Ю. Клевером, одни известны и узнаваемы, другие будут открытием для читателей.

Благодаря изучению поэтических произведений А.С. Пушкина были найдены картины, которые являются или могли бы быть иллюстрациями к поэтическим строкам.

В календаре есть внушительное собрание картин, которые позволяют увидеть какой была Россия во времена Пушкина. Москва и Петербург первой половины XIX века были написаны известными русскими и зарубежными пейзажистами: Ф.Я. Алексеевым и М.Н. Воробьевым, Б. Патерсеном, А.Е. Мартыновым, В.С. Садовниковым, А.К. Беггровым, М.-Ф. Дамам-Демартре, О. Кадодем. Замечательные пейзажи Крыма, Кавказа, других городов XIX века, созданные известными русскими художниками К.И. Рабусом, Г.Г. и Н.Г. Чернецовыми, И.К. Айвазовским, Н.А. Бестужевым, А.И. Куинджи и неизвестными художниками, никого не оставят равнодушным.

Лучше представить пушкинскую эпоху позволяют жанровые картины художников Е.М. Корнеева, И. Кокере; М.-Ф. Дамам-Демартре; Жана Эдме Пигалья; Н.И. Подключникова; Р.К. Жуковского, неизвестных художников и литография из «Волшебного фонаря». На них изображено времяпровождение дворян в гостиных, великосветских салонах и сцены из городской жизни.

Гравюры «Модные картинки», «Дамская мода», «Мужская мода», «Французские моды» из журналов «Парижские моды» и «Московский телеграф» первой половины XIX века дают представление о моде пушкинского времени.

Среди декабристов были близкие друзья Пушкина, он им посвятил свои стихи, которые проиллюстрированы картинами К.И. Кольмана, Н.А. Бестужева, Д.Н. Кардовского, Н.П. Репина.

Кроме того, в календаре представлены «петровская» тематика и тематика Отечественной войны 1812 года. Пушкинские поэтические строки, посвященные главным событиям того времени, проиллюстрированы картинами, написанными знаменитыми русскими и зарубежными художниками и баталистами Л.Ф. Лагорио, В.А. Серовым, А.Е. Коцебу, А.И. Дмитриевым-Мамоновым, Н. Лармессеном, М.В. Ломоносовым, Л. Караваком, А. Адамом, М. Бакуа, Н.С. Самокишем, В.В. Верещагиным, И.А. Ивановым.

Пушкину пришлось много путешествовать по России зимой и летом, в коляске, кибитке, санях. Александр Сергеевич описал свои путешествия в стихах. Картины Н.Е. Сверчкова, М.Н. Воробьева, П.П. Соколова, П.А. Александрова, А.О. Орловского и неизвестных художников дают возможность увидеть, как люди путешествовали и как выезжали на охоту в XIX веке.

Отдельные страницы календаря знакомят читателей с интересными экспонатами из коллекции предметов декоративно-прикладного искусства: испанским веером 1840–1850-х гг., бальной книжкой А.П. Керн, чернильницей с арапчонком 1830-х гг., вышивками и другими предметами.

Календарь, содержащий отрывки бессмертных произведений поэта, призван способствовать повышению качества речи, а собранные все вместе картины и фотографии создают образ пушкинской эпохи и призваны стать источником новых знаний и положительных эмоций.

ИНТЕГРАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ КУРСА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 6 КЛАССАХ

Заливалова Ю.А.

*МАОУ «Гимназия № 13», учитель английского языка
Ул. Большая Печерская, 63в, г. Нижний Новгород, 603155
E-mail: yzalivalova@mail.ru*

Оганесян А.А.

*МАОУ «Гимназия № 13», учитель английского языка
Ул. Большая Печерская, 63в, г. Нижний Новгород, 603155
E-mail: ogane26.06@yandex.ru*

Аннотация: В данной статье описывается опыт интеграции внеурочной деятельности художественного направления в учебную программу курса иностранного языка (английского) в 6 классах в МАОУ «Гимназия № 13». Рассматриваются возможности музейной педагогики как средства эстетического воспитания учащихся при одновременном решении ряда учебных задач предмета. Приводятся и анализируются трудности, нередко возникающие при подготовке школьников к участию в конкурсах мультимедийных презентаций в рамках реализации долгосрочного культурно-образовательного проекта «Поход в музей».

Ключевые слова: музейная педагогика, эстетическое воспитание, метод проектов, иноязычная коммуникативная компетенция, познавательные умения, социокультурная компетенция.

Abstract: This article describes the experience of integrating extracurricular art-oriented activities into the curriculum of a foreign language (English) course in grade 6 at Gymnasium No. 13. The possibilities of museum pedagogy as a means of aesthetic education of students while simultaneously solving a number of educational tasks of the subject are considered. The article presents and analyzes the difficulties that often arise when preparing schoolchildren for participation in multimedia presentation competitions as part of the implementation of the long-term cultural and educational project "Museum Tours".

Keywords: museum pedagogy, project method, foreign language communicative competence, cognitive skills, sociocultural competence.

Внеурочная деятельность образовательного учреждения в последние несколько лет привлекает особое внимание как исследователей, так и практиков. Среди направлений внеурочной деятельности в гимназии живым интересом пользуется художественное; идет успешная многолетняя работа по выстраиванию связей с музеями города, располагающими богатейшими ресурсами развивающего и воспитательного характера. В круг внимания учителей-предметников постепенно входят вопросы музейной педагогики и ее возможностей в плане разнообразия учебной деятельности и обогащения учебных программ.

Музейная педагогика – научная дисциплина на стыке музееведения, педагогики и психологии, рассматривающая музей как образовательную систему; а также область научно-практической деятельности современного музея, ориентированная на передачу культурного (художественного) опыта через педагогический процесс в условиях музейной среды [1]. Феномен данной области знания стал предметом исследования в работах А.В. Бакушинского, Л.М. Кетовой, Б.А. Столярова, С.Л. Троянской и других. По мнению исследователей, музейная педагогика имеет значимые образовательные и воспитательные возможности. Так, С.Л. Троянская акцентирует внимание на воздействии музейной среды на личность. По ее словам, «музейная среда обладает специфической образовательной ценностью, является активным средством образования и воспитания, наделена эстетической аурой, художественным содержанием, а значит – могучим духовным потенциалом» [1]. Учеными подчёркиваются эффективность и большие возможности музейной педагогики как средства обучения. Как отмечает Л.М. Кетова, «музейная педагогика может рассматриваться как «инновационная педагогическая технология» [2]. Предметом музейной педагогики является исследование сущности, закономерностей и методов музейной коммуникации, способствующих развитию и становлению личности в ходе общения с культурными ценностями, а объектом – культурно-образовательные аспекты такой коммуникации в условиях музейной среды [3].

Одним из направлений воспитания, согласно ФГОС, является эстетическое воспитание. Желание обогатить предмет «иностранный язык» в этом плане послужило стимулом для разработки кафедрой иностранных языков в 2017 году долгосрочного партнерского проекта «Поход в музей», соединившего партнерскими отношениями гимназию №13 и Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ). Проект, разработанный партнерами, получил поддержку администрации города Нижнего Новгорода, кафедры иностранных языков Нижегородского института развития образования, Французского образовательного и культурного центра «Альянс Франсез – Нижний Новгород», Нижегородской гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков и Ассоциации городов Поволжья. Интеграция внеурочной деятельности по реализации данного проекта в процесс учебной деятельности решает несколько развивающих задач: формирует представление о музее, его функциях и возможностях, расширяет кругозор и знания о мире, совершенствует исследовательские умения и навыки. При этом, как показала наша практика, решается ряд учебных задач, одной из которых является совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции.

Для нас участие в проекте «Поход в музей» является безусловно актуальным в силу того огромного потенциала, который, по нашему мнению, заключен во взаимодействии школы и музея как двух важнейших институций в плане образования и воспитания молодого поколения. Мы выделили в этой области ряд задач, которые могут успешно решаться в ходе участия в культурно-образовательном проекте: привитие интереса к произведениям искусства; расширение историко-культуроведческих знаний; совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; развитие межпредметных умений.

Подготовка к конкурсу в рамках проекта «Поход в музей» состоит из нескольких этапов: участие в квесте, экскурсия по музею, отборочный тур школьных презентаций в классе, общешкольный этап конкурса презентаций, заключительный (областной) тур конкурса в музее.

Работа по интеграции внеурочной (музейной) деятельности при подготовке к конкурсу

«Поход в музей» в 6 классе включает три традиционных этапа:

1. Диагностический – анализ возможного повышения мотивации обучающихся к участию в конкурсной деятельности в рамках проекта;
2. Практический – проведение уроков и мероприятий, осуществляющих подготовку к конкурсу;
3. Обобщающий – обработка и анализ полученных результатов.

В программы курсов иностранного языка для 6-х и 7-х классов встроена подготовка учащихся к конкурсам мультимедийных презентаций по художественным произведениям НГХМ. Знакомство с этим форматом учебного задания происходит во второй половине учебного года 6 класса. Работа вызывает немало трудностей у детей как необычное учебное задание. Рассмотрим далее эти трудности и некоторые пути их преодоления.

Так, конкурс презентаций в 6 классе требует от участников умения создавать мультимедийные презентации и выступать с сообщением по предложенному плану. Первая проблема, с которой мы столкнулись в процессе подготовки учащихся к конкурсу, заключалась в том, что дети не владеют навыками создания элементарной мультимедийной презентации, а на уроках информатики, которые только начались у них в 6 классе, этот материал не рассматривается. В связи с этим часть времени на нескольких уроках иностранного языка отводится на знакомство с компьютерной программой PowerPoint и на изучение структуры презентации. Таким образом, учитель иностранного языка берет на себя дополнительные функции учителя информатики. Не меньшей сложностью является отсутствие у учащихся представлений о визуальном оформлении презентации, в частности, отсутствие у них понимания роли цвета и композиции слайда. Знакомство с этими элементами создания грамотного визуального образа презентации опять же ложится на плечи учителя иностранного языка, расширяя тем самым его собственный профессиональный и общекультурный кругозор. Освоение формата презентации также вызвало сложность для учащихся. Еще одной проблемой являлось отсутствие базы по искусствоведению, учителям английского языка самим пришлось осваивать эту область. К счастью, на помощь учителям всегда приходит Елизавета Сергеевна Сурганова, которая всегда готова проконсультировать по любому вопросу.

Еще одним вопросом, который необходимо решить учителю, является вопрос принципиальный, мировоззренческий, чисто воспитательного значения. Он связан с тем, что в наше время ребята редко ходят в музеи, информацию о произведениях искусства и культурном наследии они, как правило, получают из мультфильмов и комиксов. Поэтому учащиеся часто задают вопрос: зачем вообще ходить в музей? Учитель на уроках иностранного языка должен объяснить, что музей является связью с ушедшими эпохами, посетитель может узнать о новых фактах, деталях и тонкостях, которые ранее ему были неизвестны. К счастью, НГХМ предлагает сегодня новые интересные формы работы с детьми, одной из которых является квест. На это дети отзываются с готовностью и каждый раз с удовольствием участвуют в квестах, так как материал подается в адаптированном привлекательном виде. Квест при этом является соревнованием, мотивирующим учащихся на получение информации и проявлению своих бойцовских качеств и навыков работы в команде.

Далее хотелось бы подробнее остановиться на интеграции внеурочной деятельности в процесс учебной деятельности. В гимназии №13 подготовка к участию в проекте «Поход в музей» несколько лет являлась модульной частью учебной программы в рамках курса

культуроведения. В данный момент данный курс слился с основной образовательной программой и считается ее дополнением.

Для подготовки к участию в данном проекте были разработаны рекомендации для учащихся 6-7 классов, рекомендации для учителей, календарное планирование. Благодаря разработанным рекомендациям улучшился уровень подготовки к конкурсу. В 2024 году ученица гимназии №13 Князева Таисия заняла первое место.

Таким образом, общими усилиями учителей и сотрудников музея мы делаем изобразительное искусство более понятным и привлекательным для детей, а используемый ими иностранный язык – более живым, осознанным и совершенным.

Кроме вышесказанного, хотелось бы отметить наш опыт участия в конкурсе в качестве членов жюри. Данная работа требует особой подготовки и внимательного знакомства с критериями. Надо сказать, что с критериями оценивания в целом знакомы не только учителя, но и дети с самого начала работы над конкурсным заданием. Критерии разбираются и обсуждаются на одном из первых уроков. Более того, дети участвуют в оценивании работ своих одноклассников наряду с учителем. Оцениваются следующие аспекты: содержание, визуальное сопровождение, качество речи на иностранном языке. За каждый аспект можно получить 5 баллов. Также за особые достижения участники могут получить дополнительный балл за каждый пункт. Каждый слайд должен соответствовать основным требованиям. Что касается содержания, должен быть дан социально-исторический контекст, кратко описано изображение, аргументирован выбор, выражено собственное отношение. Говоря о визуальном содержании, стоит отметить, что должны иметься титульный и заключительный слайды. Презентация должна составлять не более 9 слайдов. Один слайд представляет фото автора на фоне выбранной картины. Также слайды не должны быть перегружены текстом и содержать ошибки. Следующим аспектом является качество речи на иностранном языке. Должна присутствовать ясность и доходчивость речи, эмоциональность изложения, отсутствие грубых ошибок, ведущих к нарушению коммуникации. После презентации участникам задаются различные вопросы. Учитываются находчивость, уверенность, наличие фоновых знаний. За данное задание можно получить два дополнительных балла. Максимальный балл составляет 20 баллов. По нашему мнению, выработанные критерии позволяют успешно и прозрачно оценить конкурсные работы и ответить (в случае необходимости) на спорные вопросы участников. Отметим, что наше мнение о качестве критериев оценивания совпадает с мнениями других членов жюри. Работа в качестве членов жюри позволила нам получить колоссальный опыт, с другой стороны взглянуть на данный конкурс, более детально изучить требования и критерии.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что культурно-образовательный проект «Поход в музей» представляет огромный интерес как для учащихся, так и учителей. Учащиеся овладевают необходимой лексикой в сфере искусства, истории и культуры, расширяется объем их лингвострановедческих знаний, повышается культурный уровень. Перспективы интеграции школы и музея сложно переоценить.

Литература

1. Троянская, С.Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной компетентности: учебное пособие / С.Л. Троянская. – Ижевск: Ассоциация «Научная книга», 2007. – 139 с.

2. Кетова, Л.М. Музейная педагогика как инновационная педагогическая технология / Л.М. Кетова // Человек в мире культуры. – 2012. – № 4. – С. 76–81.
3. Столяров, Б.А., Бойко, А.Г. Концепция педагогического взаимодействия художественного музея и системы образования / Б.А. Столяров, А.Г. Бойко // Художественный музей в образовательном процессе. СПб., 1998
4. Амонашвили, Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса / Ш.А. Амонашвили. – Минск: Университетская, 2000.
5. Бакушинский, А.В. Исследования и статьи / А.В. Бакушинский. – М.: Советский художник, 1981 – 237 с.
6. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Основного Общего Образования (Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897).

МУЗЕИ И ШКОЛЫ ИСКУССТВ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВЫСТАВКИ

Иванова-Плешивцева О.С.

*МАУДО «Чебоксарская детская школа искусств №2», преподаватель
Б-р Эгерский, д. 10а, г. Чебоксары, 428034
E-mail: dshi2chebo07@mail.ru*

Аннотация: Статья рассказывает о плодотворном сотрудничестве Чебоксарской детской школы искусств и Чувашского национального музея. В статье анализируется проект «Путешествие по древним странам», в котором учащиеся школы искусств стали соавторами экспозиции, создав рисунки и поделки, отражающие дух древней эпохи и вошедшие в экспозицию. Также в статье говорится о дальнейших планах сотрудничества с музеем в образовательной деятельности. Автор статьи рассматривает преимущества такого взаимодействия для обеих сторон: Школа искусств получает доступ к историческим артефактам, обогащая образовательный процесс и развивая творческий потенциал учащихся. Музей получает свежий взгляд на историю через призму детского творчества, делая экспозицию более интерактивной и доступной для разных возрастов. Статья подчеркивает важность такого формата обучения и роль музеев в формировании интереса к истории и культуре, а также в развитии творческих способностей учащихся.

Ключевые слова: музейное образование, сотрудничество, школы искусств, выставки, интерактивные форматы, художественное образование, творческие проекты, детское творчество, древняя история, история страны, дополнительное образование, учим рисовать, изучаем искусство, изучаем историю.

Abstract: The article tells about the fruitful cooperation of the Cheboksary Children's Art School and the Chuvash National Museum. The article analyzes the project «Journey through Ancient Countries», in which students of the art school became co-authors of the exposition, creating drawings and crafts reflecting the spirit of the ancient era and included in the exposition. The article also dwells on further plans for cooperation with the museum in educational activities. The author of the article considers the advantages of such interaction for both sides: the art school gets access to historical artifacts, enriching the educational process and developing the students' creative potential. The museum gets a fresh look at history through the prism of children's creativity, making the exhibition more interactive and accessible for different ages. The article also highlights the importance of such learning format and the role of museums in fostering interest in history and culture, as well as in developing students' creative abilities.

Keywords: museum education, cooperation, art schools, exhibitions, interactive formats, art education, creative projects, children's creativity, ancient history, the history of the country, additional education, learning to draw, studying art, studying history.

Музей – от греческого «дом муз», но новая формулировка дает такое определение: «Музей – это некоммерческая, постоянно действующая организация на службе обществу, которая исследует, собирает, сохраняет, интерпретирует и демонстрирует материальное и нематериальное наследие. Открытые для публики, доступные и инклюзивные, музеи способствуют разнообразию и устойчивости. Они действуют и общаются этично, профессионально и с участием сообщества, предлагая разнообразный опыт для обучения, развлечения, побуждая к размышлениям и обмену знаниями».

Музееведение выделяет две основные социальные функции музея: документирования и образовательно-воспитательную. Образовательно-воспитательная функция реализуется через использование информационных и экспрессивных свойств музейных предметов для удовлетворения познавательных, культурных и других потребностей общества. В последнее время наметилась еще одна из основных функций – коммуникационная [1]. Под коммуникационной понимают функцию удовлетворения духовных потребностей людей в общении с культурным наследием, с иными эпохами и культурами, а также с другими людьми. Музей, сокровищница общественной человеческой памяти, во все периоды существования общества служил источником, который пополнял духовные силы, сохранял коллективную память, обогащал и развивал интеллект нации. Выдающийся педагог-просветитель, искусствовед А.В. Бакушинский создал стройную систему работы со зрителем в музее, доказывая в своем труде «Художественные экскурсии систематического типа», изданном в 1925 году, превосходство цикловых экскурсий «как имеющих более прочную силу воздействия на зрителя над единичными», т.е. разовыми, что подтверждается современной практикой и давно используется в дополнительном образовании.

В заложенной ученым системе эстетического воспитания в музее провозглашался «путь общения с искусством как творческое переживание произведения искусства (противоположное пассивному созерцанию)» [2]. Выставочная деятельность музея и в наши дни занимает существенное место в эстетическом воспитании подрастающего поколения. Но, к сожалению, есть условности, которые отпугивают современных школьников от посещения музейных пространств. В музеях нельзя громко разговаривать, делиться впечатлениями, бегать, сидеть на полу... Кстати, сесть на стул зачастую тоже нельзя, да и негде. В музейных зданиях мало пространств для дискуссий, нет аудиторий, где можно было бы обсудить что-то с друзьями после осмотра экспозиции или поработать с группами детей, не говоря уже о том, чтобы на базе музеев проводить занятия для школьников. По моему скромному мнению, должна быть мотивация для обеспечения взаимодействия учреждений культуры с структурами дополнительного образования. Было бы здорово льготное, а лучше бесплатное посещение музейных выставок, лекций учащимися школ искусств с их педагогами в составе группы. Но самое главное – организовать приход детей школьного возраста в музей. Организовать это сложно, поскольку в школе очень плотный график занятий, и если есть необходимость дополнить учебные занятия в посещением музея, то это возможно только после уроков, так как урочного времени не хватит.

Для современного человека музей должен входить в стиль жизни и пространство личного развития, а посещение музея должно стать привычной деятельностью. В наши дни экскурсионная форма посещения музеев продолжает оставаться самой популярной и массовой в работе с детьми [3].

На стенах, например, нашей школы искусств воспроизводятся некоторые великие

полотна: В. Серов «Похищение Европы», Рафаэль «Благовещение» и т.д., и это оказалось очень полезным. Дети, придя на урок по истории искусств, узнают эти произведения, знают их авторов, и, главное, стараются увидеть их подлинники в музеях. Музей, с его разнообразнейшими коллекциями и возможностью устанавливать новые связи между предметами, идеями и эпохами, может стать для школьников и педагогов пространством снятия предметных ограничений. Важно продумать встречное движение. Одной из сторон такого движения должны стать сами ученики. И музей, и школа продолжают видеть ребят только в роли «пассивного просвещаемого», а не активного партнера. Мне кажется, что сегодня на первый план выступают активные формы сотрудничества школы с музеями. Чтобы сформировать у школьников интерес к музеям, нужно включить их самих в процесс создания музейной экспозиции. Можно формировать волонтерские отряды и помогать музеям, участвовать в археологических раскопках. Если подросток, который чувствует себя ненужным, может сделать для музея что-то собственными руками и результат будет виден – это для него очень важно.

Сложившаяся практика взаимодействия нашего учреждения с музеями города и республики показывает, что взаимодействия выстраивались исключительно на личностных контактах и откликах сотрудников музеев, но никакой системы взаимодействия, к сожалению, не существует. Обмен информацией также носит бессистемный характер и основан исключительно на личностных каналах и инициативах. Для выстраивания долгосрочных и стратегически перспективных взаимодействий с партнерами необходимо организовывать программы на регулярной основе с активными прогрессивными лидерами из музейной среды.

Позитивный опыт. В качестве примера можно привести взаимодействие нашего учреждения и Чувашского национального музея при подготовке интерактивной экспозиции «Путешествие по древним странам». На этой экспозиции посетителей ждало знакомство с пантеоном древнегреческих богов и предметами, связанными с античной мифологией. Значительное место на выставке занимали артефакты, найденные на месте античных городов Северного Причерноморья (Херсонеса, Нимфея), а также Афрасиаба (нынешнего Самарканда) в эпоху эллинизма из фондов Археологического музея Казанского федерального университета. Своими экспонатами также поделились Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Культурная ассоциация «Человек без границ» и художественные мастерские ООО «Хнум». Помощь в создании выставки оказывают АНО «Дети Отчизны – достойная смена», Чувашский государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова, Чувашский государственный театр кукол, Чувашское государственное художественное училище. И, что самое важное, в экспозицию удачно вписались поделки и рисунки наших учеников и учеников чебоксарских школ, посвященные теме Древнего мира.

Выставки сами по себе имеют колоссальное эмоциональное воздействие, от удивления до восторга, а когда ребята чувствуют свою сопричастность к искусству и мировой истории, все это остается в памяти навсегда. Кроме того, расширяется кругозор личности, развивается познавательная активность повышается собственное эстетическое и культурное развитие. Ребята учатся наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать и выделять главное, происходит самоутверждение молодых творческих личностей. Они приходили на эту выставку с друзьями, членами семьи, гордые родители размещали информацию у себя на страничках в социальных сетях тем самым косвенно пропагандируя

любовь к истории, искусству, распространяли информацию о выставке, возможностях музея и творческих способностях ребят, возможностях школы искусств. В обществе развивается любовь к искусству и истории. Кроме того, подспудно происходит популяризация декоративно-прикладного искусства, так как ребята сами изготавливают экспонаты для музейных выставок.

В этом году мы планируем продолжить подобное сотрудничество с Чувашским национальным музеем – теперь на выставке по теме «Средневековье», которая планируется к открытию в апреле 2025 года. Отбор работ для экспозиции пройдет на конкурсной основе. В сотрудничестве с ЧР ОКПО «АРТ-АКАДЕМИЯ» разрабатывается Положение конкурса «История страны – наше будущее».

Также это V Межрегиональный конкурс «Трехмерное мышление», в этом году в него включена специальная номинация «Сохраняя историю»:

- архитектура: 3D макеты реконструкций средневековых сооружений на территории олжской Болгарии, архитектурные памятники Древней Руси домонгольского периода;
- графика и дизайн: книжная графика (обложка, суперобложка, иллюстрация).

По итогам этих двух конкурсов работы победителей будут включены в экспозицию предстоящей выставки. Тем самым создается прекрасная платформа для развития познавательной, исследовательской деятельности и творческих способностей детей, подростков и даже их родителей.

Эстетическое воспитание – понятие широкое и многоплановое. В нем участвуют разные виды искусства: музыка, литература, живопись. Задача эстетического воспитания подрастающего поколения в детской школе искусств связана не только с изобразительным искусством, но и с музыкой, хореографией. Поэтому работа с детьми посвящена развитию у них пространственного и временного восприятия.

Кроме экспонирования детских работ, в стенах музея МАУДО «ЧДШИ №2» проводятся интересные концерты с участием юных музыкантов и вокалистов. В музейных залах среди полотен исполняется живая музыка, звучат вокально-хоровые произведения. К сожалению, это сотрудничество не институциональное, существует круг активных учителей, которые знают и практикуют посещение и занятия в музее. Все эти встречи ежегодно реализуются в рамках творческих проектов педагогов МАУДО «ЧДШИ №2». Чтобы воспитать эстетический вкус, придать изучению истории искусства характер большей системы, следует не только преподавать его в художественных школах, школах искусств, но и внести художественный элемент в образование наших средних школ, создать формы внешкольной музейной системы:

- клуб любителей искусства для учащихся средних классов;
- клуб юных искусствоведов для старшеклассников и студентов младших курсов;
- семейные группы для детей 5–9 лет с родителями.

Сейчас, когда в современном мире огромный выбор в индустрии развлечений и отдыха, формы проведения досуга на базе музейных площадок, наполненные интеллектуальными развивающими занятиями, приобретают дополнительную важность и ценность [4].

Музей – место, где ты попадаешь в другую реальность, а не набор антиквариата. Социальное конструирование состоит в том, что показать. А задача школы – как преподнести материал. В партнерском сотрудничестве Музея и Школы важно состояние, когда обе стороны становятся активными участниками процессов, берут на себя не только инициативу по организации или проведению мероприятий на музейной площадке,

но и ответственность за сохранение истории и развитие культуры. Такое отношение позволит перейти от иждивенчества к сотрудничеству и поменять в умах молодежи роль «пассивного потребителя или скучающего просвещаемого» на роль активного создателя. Именно этот процесс и должен стать основой двустороннего движения Школы и Музея. К счастью, сейчас существует хорошая тенденция, когда музеи более открыты для нового, а мы – школы искусств и преподаватели – стараемся быть более инициативными.

Литература

1. Основы музееведения. – М., 2009. – С. 24.
2. Пищулин, Ю.П., Равикович, Д.А. Социальные функции современного музея / Ю.П. Пищулин, Д.А. Равикович // Терминологические проблемы музееведения. – М., 1986. – С.183.
3. Коробкова, Е.Н. Другой взгляд на открытое образование: социокультурный контекст / Е.Н. Коробкова // Сетевой электронный научный журнал «Педагогика искусства». – 2019. – №3. – С. 56–62.
4. Захарова, И.В., Ковалдина, Н.Н. Музей и дети / И.В. Захарова, Н.Н. Ковалдина. – М., 2010. – С.153.

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА В УЛЬЯНОВСКОМ ОБЛАСТНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ КАК УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ С МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИЕЙ

Калашникова Е.В.

*ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»,
старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела
Б-р Новый Венец, ¾, г.Ульяновск, 432063
E-mail: kalashnikova19_01@mail.ru*

Аннотация: В статье анализируется опыт музейной работы по организации праздничного мероприятия к Дню святого Валентина в Ульяновском областном художественном музее. В ней рассматривается структура мероприятия и факторы, которые делают его успешной практикой в работе с молодежной аудиторией.

Ключевые слова: музейная программа, День святого Валентина, Ульяновский областной художественный музей, молодежь и подростки, праздник в музее, тематическая экскурсия, творческий конкурс, музейная педагогика.

Abstract: The article analyzes the experience of organizing a festive event for Valentine's Day in the Ulyanovsk Regional Art Museum. It examines the structure of the event and the factors that make it a successful practice in working with youth audiences.

Keywords: museum program, Valentine's Day, Ulyanovsk Regional Art Museum, youth and teenagers, holiday in the museum, thematic excursion, creative competition, museum pedagogy.

У праздничного музейного мероприятия «День святого Валентина», успешно

проводившегося в Ульяновском областном художественном музее на протяжении более чем десятка лет, есть своя история.

В течение достаточно долгого времени в Ульяновске размещались три военных училища. В 1991 году было расформировано Ульяновское гвардейское высшее танковое училище, в 2008 году перестало существовать Ульяновское высшее военное инженерное училище связи, в 2011 году было закрыто Ульяновское высшее военно-техническое училище.

Моя музейная жизнь началась именно в 1991 году. За время своей работы экскурсоводом я неоднократно наблюдала особую атмосферу, рождающуюся в музейных залах, когда к нам одновременно приходили курсанты военных училищ и студентки педагогического университета или медицинского колледжа. Впоследствии, будучи назначенной на должность заведующей экскурсионным отделом, я оказалась перед необходимостью строить планы работы, учитывая письма и распоряжения Министерства искусства и культурной политики г. Ульяновска. В 2003–2009 годах эти письма, помимо прочего, требовали проведения особенных мероприятий к Дню святого Валентина. Я вспомнила об атмосфере, «наэлектризованной» взаимным пересечением интересов, – и тут родилась наша программа.

Святой Валентин – персонаж полумифический, исследовать корни его реальной истории достаточно трудно. В католической энциклопедии говорится о двух Валентинов, претерпевших мученичество 14 февраля. Один описан как священник в Риме, другой как епископ Интерамны. Неясно, были ли эти два Валентина одним и тем же лицом или двумя разными мучениками, поминаемыми в один день из-за совпадения имен [1]. Тем не менее праздник этого католического святого – значимый факт западной культурной традиции, а в настоящее время и коммерческой жизни. Согласно статье П.Д. Сахарова, «в римско-католической церкви память святого Валентина (мученика, пострадавшего в Риме в середине 3 в.) чтится в этот день в качестве обязательной до литургической реформы 1960–70-х гг.; в настоящее время традиция празднования дня святого Валентина сохраняется в ряде регионов, однако Россия не входит в их число. В англосаксонских странах существуют связанные с этим днем многочисленные обычаи любовного характера (посылать любовные письма, дарить или подкладывать изображение сердца, гадать о суженом и т.п.). Судя по всему, эти обычаи восходят к предвесенним языческим праздникам и обрядам». П.Д. Сахаров обращает внимание на исключительно светский характер этого праздника в России и на вхождение его в моду преимущественно в среде молодежи и школьников [2].

Отчасти именно этот последний факт послужил основой успеха нашего мероприятия. Сама идея праздника прекрасна, если бы его не было, его стоило бы придумать. Наш план заключался не только в том, чтобы рассказать молодым людям о многочисленных легендах, связанных с именем святого Валентина, сколько в том, чтобы ненавязчиво познакомить их с коллекцией музея, взглянув на эту коллекцию под особым углом. Специально к празднику на основе постоянной экспозиции была разработана экскурсия «Тема любви в изобразительном искусстве».

Тема оказалась удачной. Взглянув на нашу коллекцию под таким углом, мы увидели сами и смогли показать нашим юным зрителям любовь как одну из важных сил, которая движет миром. В список экспонатов, сделавших возможным проведение этой экскурсии, вошли картины на библейскую и мифологическую тематику, фарфоровая пластика, великолепные бронзовые скульптуры «Похищение Прозерпины» и «Похищение Оритии», выполненные по моделям скульпторов XVII столетия Франсуа Жирардона и МарсиГаспара.

Многочисленные женские портреты кисти русских художников позволили рассказывать как трагические любовные истории, так и истории женщин, бывших верной опорой и путеводной звездой в своей семье. К числу первых относится парсуна XVIII столетия, изображающая трагический образ третьей жены Ивана Грозного Марфы Васильевны Собакиной. Особенно интересным кажется поступление этой парсуны в коллекцию музея из села Собакино Симбирской губернии и легенды о Марфе, бытовавшие в этом селе в начале XX века и описанные В.К. Цодиковичем [3]. К числу вторых относится, в частности, портрет Иулиании Ивановны Клодт кисти К.П. Брюллова. Героине этого портрета посвящена историческая миниатюра В.С. Пикуля «Милая, милая Уленька».

Структура мероприятия сложилась не сразу. Первые наши участники после экскурсии слушали концерт классической музыки в исполнении студентов и преподавателей Ульяновского музыкального училища имени Г.И. Шадриной.

Музыка звучала прекрасно, тематика концерта удачно дополняла экскурсию, но было совершенно ясно, что для объединения представителей разных учебных заведений нужна совместная деятельность. Так возникла идея провести конкурс праздничных плакатов. В этом творческом конкурсе изначально процесс был гораздо важнее результата. Для нас, как организаторов, было очень важно сформировать объединенные команды. Мы стремились к тому, чтобы участниками мероприятия были две группы наполняемостью двадцать человек каждая. Ульяновский областной художественный музей обладает ограниченными возможностями для реализации активности зрителей. Единственная площадь, которую можно было использовать с этой целью, – выставочный зал музея; работать в помещении, где представлены подлинные произведения искусства, можно было только сухими материалами. Но проведению конкурса все это не помешало. В выставочном зале временно размещались раскладные столы, сорок участников нашего мероприятия делились на пять команд. Каждой команде выдавался лист ватмана, набор цветной бумаги, цветные карандаши и фломастеры, иллюстрированные журналы. И молодые люди начинали творить, сначала робко, недоуменно, потом они входили во вкус процесса, начиналась творческая работа команды, выявлялись лидеры и таланты.

Завершающим этапом мероприятия было представление своей творческой работы зрителям и жюри. Выставлялись баллы, жюри определяло победителей. В качестве приза мы на протяжении многих лет использовали коробку конфет; иногда эти конфеты съедались командой победителей сразу, иногда галантные кавалеры оставляли их дамам.

Главный успех этого мероприятия был именно в создании особой творческой, дружеской атмосферы, в ненавязчивом приобщении к искусству, в умении взглянуть на классические произведения со слегка несерьезной стороны. Не сразу, но постепенно становилось заметным, как раскрепощаются наши зрители, как сдержанное напряжение сменяется заинтересованной активностью, как официальные, далекие от обыденной жизни молодых людей музейные залы становятся для них доброжелательным и освоенным пространством.

Мы проводили это мероприятие на протяжении более чем десятка лет. Мы проводили его со студентками Ульяновского медицинского колледжа, Ульяновского фармацевтического колледжа, Ульяновского педагогического института; с курсантами Ульяновского высшего военного инженерного училища связи, Ульяновского высшего военно-технического училища. Когда последнее было расформировано, мы стали приглашать курсантов старших курсов Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, студентов

Ульяновского института гражданской авиации. Мероприятие всегда проходило прекрасно, даже когда однажды вместо студентов-летчиков из института гражданской авиации пришли студентки-диспетчеры. Когда всеобщий интерес к дню святого Валентина несколько поостыл, мы стали проводить по той же самой схеме мероприятие к Международному женскому дню, и оно также было успешным. Может быть, именно в этом направлении содержится потенциал дальнейшего развития мероприятия.

По мнению П.Д. Сахарова [2], мода на празднование Дня святого Валентина являлась одним из многочисленных проявлений вестернизации молодежной культуры. Сегодня в культуре идут совершенно иные процессы. С 2022 года официальным праздником в России стал День семьи, любви и верности, приуроченный к православному дню памяти святых Петра и Февронии. Дата этого праздника, к сожалению, приходится на период летних каникул, и это делает неудобным для организации на ее основе подобного мероприятия. Гораздо перспективнее организовывать его в Международный женский день. Ведь тема гендерных отношений, независимо от названия праздника, всегда волновала и будет волновать молодых людей, и, возможно, именно в музее они могут увидеть то, что они не одиноки в своем интересе к этой теме, что это тема волновало многих и многих, живших за много веков до них. Работая в музее много лет, я постоянно ощущаю существующую в детском и подростковом восприятии огромную дистанцию между настоящим и прошлым, историей и современностью, между классическим искусством и обыденной жизнью. Я искренне надеюсь, что, организуя такие комфортные для молодых людей, интересные им мероприятия, мы немного уменьшаем эту дистанцию.

«День святого Валентина» был далеко не единственным праздничным мероприятием, организуемым Ульяновским областным художественным музеем, он был частью большой программы «Праздник в музее». В рамках этой программы мы организовывали события к Новому году и Рождеству, к Пасхе, к Международному женскому дню и Дню защитника Отечества, к другим праздничным и памятным датам. Мы создавали тематические выставки детского рисунка, дополняли экскурсии мастер-классами и викторинами, приглашали наших зрителей на концерты. Но «День святого Валентина» был одним из самых ярких, атмосферных и праздничных событий этой программы, я им особенно горжусь и надеюсь, что мой опыт по его организации сможет еще кому-либо пригодиться.

Литература

1. Католическая энциклопедия. Том 1. – М., Издательство Францисканцев, 2002. – С. 811.
2. Сахаров, П.Д. Валентина св. день / П.Д. Сахаров // Религии народов современной России. Словарь. / Отв. редактор М.П. Мchedлов. – Москва, 2002. – С.16.
3. Цодикович, В.К. Иконопись, парсуна, деревянная скульптура XVI-XIX веков. Каталог. / В.К. Цодикович. – Ульяновск, 1981. – С. 51-53.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ И ШКОЛА. МОДЕЛИ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. ОПЫТ МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА XX-XXI ВВ., ФИЛИАЛА УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

Калинова М.А.

*Музей изобразительного искусства XX-XXI вв., филиал ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей, старший научный сотрудник
Ул. Льва Толстого, д. 51, г. Ульяновск, 432017
E-mail: ulmcii@yandex.ru*

Аннотация: В современном мире у образовательных организаций и музеев появилась возможность активнее взаимодействовать между собой в области культурно-просветительской деятельности. В статье описан опыт применения наиболее распространенных моделей и форм взаимодействия в музее изобразительного искусства XX-XXI вв. в филиале Ульяновского областного художественного музея: «Школа в пространстве музея», «Музейная педагогика в школе», «Виртуальный музей и школа».

Ключевые слова: модели взаимодействия, школа в пространстве музея, музейная педагогика, виртуальный музей.

Abstract: In the modern world, educational organizations and museums have an opportunity to cooperate more actively with each other in the field of cultural and educational activities. The article describes the experience of using the most common models and forms of interaction in the Museum of Fine Arts of the XX-XXI centuries, a branch of the Ulyanovsk Regional Art Museum – «School in the Museum Space», «Museum Pedagogy in School», «Virtual Museum and School».

Keywords: interaction models, school in the museum space, museum pedagogy, virtual museum.

Одной из важнейших функций музея является культурно-просветительская деятельность. Музей взаимодействует с разными образовательными институтами и учреждениями и реализует функцию просвещения, образования и воспитания. Общеобразовательные учреждения – школы, гимназии, лицеи – активно сотрудничают с музеями. «Музейная педагогика сегодня является значимым компонентом коммуникационной деятельности музея, определяющим его социальную миссию, инструментом реализации его культурно-образовательного потенциала» [1]. Музей в своей работе, прежде всего, учитывает образовательную программу. В данной статье мы рассмотрим основные модели взаимодействия художественных музеев и общеобразовательных учреждений на примере опыта музея изобразительного искусства XX-XXI вв.

Выделяются три наиболее ярких модели взаимодействия: «Школа в пространстве музея», «Музейная педагогика в школе», «Виртуальный музей и школа». Рассмотрим механизм действия первой модели взаимодействия – «Школа в пространстве музея».

Модель «Школа в пространстве музея» является самой старейшей из всех выше названных моделей и традиционной на протяжении долгого времени. В этой модели мы рассматриваем

посещение художественных музеев общеобразовательными учреждениями. «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» [2]. Посещение, как правило, осуществляется отдельными классами или всей параллелью во внеурочное или каникулярное время. Основными формами культурно-просветительской деятельности в данной модели являются экскурсии, лекции, консультации, демонстрации медиапрограмм и мастер-классы. Преобладающей формой является экскурсия: обзорная, тематическая по постоянной экспозиции, экскурсия по отдельной или нескольким выставкам. Обзорные экскурсии пользуются популярностью для тех классов, которые впервые пришли в музей. Тематические экскурсии интересны учителям и учащимся, когда тема соприкасается с учебным планом: «Искусство начала XX века», «Русский авангард», «Искусство 1930-1950» и др. А экскурсии по отдельным выставкам – для тех групп, которые ходят в музей постоянно. Лекции с использованием медиапрограмм особо популярны в летнее время, когда активно работают пришкольные оздоровительные лагеря. Консультации являются удобной формой взаимодействия, если это касается совместной проектной деятельности учащихся и учителей. Как правило, это небольшие группы учеников, которые приходят в музей систематически и работают над конкретным проектом, связанным с тем или иным художественным произведением музея. Так, в 2022 году ученики из Мариинской гимназии Ульяновска представили проект, где рассказывали об эскизе картины В.Е. Попкова «Северная песня» (1968) на английском языке и стали победителями во втором межрегиональном конкурсе видеопроектов «Художественные музеи Поволжья–2019» в номинации «Грамотный искусствоведческий анализ». Мастер-классы – одна из любимых форм взаимодействия среди учащихся 1-11 классов образовательных учреждений. Эта форма не является самостоятельной, так как основная задача музея – демонстрация произведений искусства из собственной коллекции, если это касается постоянной экспозиции или выставок из фондов музея, или это выставки из других музеев и из частных коллекций. Мастер-класс является дополнением к основным формам – лекциям или экскурсиям, их логичным завершением, делает мероприятие ярким и запоминающимся. В последнее время пользуются популярностью мастер-классы: «Тайны Вселенной» (изготовление кулона), «Цветочная фантазия» (создание декоративных панно из сухоцветов), «Сказки Пушкина» (изготовление «иллюминаторов» в морской тематике), «Сияние звёзд» (создание брелоков, светящихся в темноте) и др. Музей изобразительного искусства XX-XXI вв. практикует проведение интегрированных мероприятий, включающих сразу несколько форм культурно-просветительской деятельности: обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея и текущим выставкам, лекция с использованием медиапрограммы и мастер-класс. Музей проводил мероприятие «Лето в музее», включавшее эти формы взаимодействия, для начальных классов летнего лагеря МБОУ «Мариинская гимназия», гимназия № 33, СШ № 28, СШ № 6 и др. Конечно, есть и определенные проблемы с посещением учащимися музеев. Это сложности, связанные с оформлением выдачи разрешения администрации школы на посещение музеев, исходя из мер безопасности, а также транспортные расходы.

Набирает популярность другая модель взаимодействия – «Музейная педагогика в школе». В этой модели рассматривается посещение научными сотрудниками музеев общеобразовательных учреждений с целью проведения выездных музейных занятий. «Данный блок включает в себя лекционную работу в школе, а также отдельные опыты

ведения музейными сотрудниками факультативных учебных курсов, отражающих специфику конкретного музея» [2]. Выездные мероприятия осуществляются чаще всего накануне праздников, таких как Новый год, День влюблённых, День защитника Отечества, Международный женский день, День космонавтики, Пасха, 9 Мая, День матери. Формами культурно-просветительской деятельности в данной модели являются лекции, беседы и демонстрации медиапрограмм. Мастер-классы в основном проводятся для учащихся начальных классов. Яркий опыт у Музея изобразительного искусства XX-XXI вв. с МБОУ СОШ № 8, № 25, № 27, № 28, № 30, № 49, № 57, № 52, № 40, № 41, № 58, № 73, № 76, № 79, № 82, № 85, гимназиями № 1, 2, 33 и Мариинской гимназией. Музей разработал программу «Путешествие в мир искусства» для младших и старших школьников, которая является составляющей проекта «Культура для школьников». Программа апробирована, успешно реализуется. В 2021 году проект «Инновационные подходы в реализации культурно-досуговой программы «Путешествие в мир искусства» для дошкольников и младших школьников» стал победителем в конкурсе профессионального мастерства музейных работников в номинации «Нестандартный музейщик». В программе первую часть занимают беседы с демонстрацией медиапрограмм, в которых представлены произведения мирового искусства от первобытного времени до наших дней: «Защитники Отечества», «Образ матери в мировом искусстве», «Птицы – вестники истории», «Человек и кошка» и др. Музей знакомит учащихся с программами, которые включают в себя произведения из фондов Ульяновского областного художественного музея: «Христианская тема в искусстве», «Изысканный мир бабочек и стрекоз», «Любовь и семья в искусстве XX века». Отдельное внимание уделяется произведениям ульяновских художников: «Град Симбирск в картинах ульяновских художников», «Победители: ульяновские художники-фронтовики». Вторая часть программы – тематический мастер-класс с применением различных материалов, улучшающих моторику: цветная бумага, картон, фетр, фоамиран, металл, пластик, крупа, вата, ткань, нитки, стразы, бусины, пуговицы, ленты и др. Музей использует в своей работе пазлы, оригами, раскраски, открытки, коллективные аппликации. Учащимся нравятся коллективные аппликации «Птицы Ульяновской области», «Виды спорта», «Ожившая картина. Алёнушка», «Солнечный день», «Снеговик. Катание с горки», «Ёлочка желаний» (рисование на ватных дисках). Особый интерес вызывает процесс изготовления различных игрушек, таких как игрушка-антистресс «Веселый снеговик», новогодняя игрушка «Символ года», «Кот-джентльмен». Набирают популярность магниты и подвески «Пасхальный цыплёнок», «Пасхальная корзинка», «Порхающая стрекоза» и др. В этой модели взаимодействия общение с произведениями мирового искусства, представленными в великих музеях, осуществляется на экране монитора.

Третьей моделью взаимодействия является модель «Виртуальный музей и школа». В рамках этой модели взаимодействия предполагается просмотр учащимися виртуальной экскурсии. За информационными технологиями стоит будущее, но не стоит забывать о том, что главная задача музея – это общение посетителей с подлинниками. Ни одна виртуальная экскурсия не заменит живого общения с подлинным произведением. М.Б. Гнедовский определяет образовательную специфику музея следующим образом: «Музей способен дать человеку то, чего не могут обеспечить ни школа, ни книга, ни другие новейшие достижения цивилизации, – опыт личного соприкосновения с реальностью истории и культуры, опыт переживания времени через пространство, содержащее зримые, соразмерные человеку и человеком порожденные ценности. Не знание истории как совокупности умозрительных

истин и сведений, но отношение к ней, личное отношение – вот что призван формировать музей» [3].

Изучение практики взаимодействия музеев и образовательных организаций в области культурно-просветительской деятельности показывает, что для эффективного взаимодействия необходима системная организация этого процесса. Применение рассмотренных моделей взаимодействия образовательных организаций и музеев позволит образовательным организациям выбрать наиболее подходящую модель для выстраивания эффективной системы взаимодействия, взвесив все плюсы и минусы выбранного пути взаимодействия.

Литература

1. Шляхтина, Л.М. Музейная педагогика. Учебно-методическое пособие / Л.М. Шляхтина. – Санкт-Петербург: СПбГИК, 2021. – С.8.
2. Столяров, Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика / Б.А. Столяров. – М.: Высшая школа, 2004. – С.158–159.
3. Гнедовский, М.Б. Проектирование прошлого и музей будущего: метаморфозы проектного подхода в музейном деле культуры / М.Б. Гнедовский. – М.: Высшая школа, 1988. – С.66–64.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ КАК ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Калугина К.В.

*ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж», методист
Ул. Володарского, 31, г. Оренбург, 460000
E-mail: spo07@mail.orb.ru*

Аннотация: в статье рассматривается возможность развития творческого воображения обучающихся в условиях интегрированного обучения. Многочисленные концепции искусства раскрывают специфику его воздействия на человека с точки зрения эстетического воспитания и культурного опыта, специфического «познания», которое касается чувственных эстетических впечатлений и своеобразной оценки в понимании не только содержания произведений искусства, но и неограниченных возможностей восприятия мира во всем его художественном разнообразии.

Ключевые слова: искусство, интеграция, формирование личности, процесс развития, творческий потенциал.

Abstract: the article considers the possibility of developing the creative imagination of students in an integrated learning environment. Numerous concepts of art reveal the specifics of its impact on a person from the point of view of aesthetic education and cultural experience, specific «cognition», which concerns sensual aesthetic impressions and assessment in understanding not only the content of works of art, but also the unlimited possibilities of perceiving the world in all its artistic diversity.

Keywords: art, integration, personality formation, development process, creative potential.

На протяжении всей истории искусство играло ключевую роль в жизни общества и в человеческом существовании. Оно помогает формировать эстетическое восприятие человека, окружающей природы и социального окружения, способствует возникновению чувства красоты и создает ощущение связности с реальным миром.

В настоящее время важнейшими характеристиками личности становятся креативное мышление, способность находить оригинальные решения, инициативность, выбор профессионального пути и готовность к непрерывному обучению. Эти качества начинают развиваться с раннего возраста.

Современная образовательная система ставит перед собой основные задачи:

- раскрыть потенциальные возможности каждого ученика;
- воспитать честного и патриотичного гражданина;
- подготовить личность к жизни в условиях высоких технологий и конкурентной среды.

Человек, который имеет устойчивый и осознанный интерес к творческому процессу и умеет раскрывать свои креативные способности, более успешно справляется с изменениями в условиях жизни и с требованиями окружающей среды. Он легче формирует свой уникальный стиль работы и демонстрирует большую готовность к саморазвитию и самовоспитанию.

Интегрированное обучение в области художественно-эстетических дисциплин в системе общего образования направлено на развитие многообразных творческих способностей детей. Оно также способствует умению анализировать и воспринимать взаимосвязи между всеми аспектами окружающей действительности, включая природу, предметное окружение, культуру, научные достижения, традиции и исторические события [1].

Интегрированный подход к изучению науки, культурной истории и искусства является актуальным требованием для формирования грамотной, общительной и креативной личности. Такой человек должен уметь самостоятельно находить нестандартные решения в различных сферах, а также стремиться к самосовершенствованию и развиваться в соответствии с своими преобладающими наклонностями и способностями [2].

В основу интеграции различных видов художественной деятельности положены четыре основных позиции: выход за рамки одного искусства, связь с развитием культуры в широком смысле слова, перенос педагогического акцента с изучения искусства на творческое проявление самих детей, обращение к региональной художественной культуре [3].

Интегративный метод, представляющий собой стабильную совокупность принципов, методов и подходов к организации творческого роста молодежи, используется на векторной основе и заключается в синтезе различных элементов творческого процесса: «творческая личность», «творческая среда», «творческий процесс», «творческий продукт».

Степени объединения дисциплин художественно-гуманитарной направленности в контексте общего и профессионального образования:

- иллюстративно-сопоставительный, при котором в центре внимания находится взаимное дополнение иллюстраций, а также информационная и эмоциональная поддержка изучаемого контента в области общеобразовательных и гуманитарных дисциплин.
- комплексно-содержательный, при котором взаимодействие осуществляется в комплексной форме, опираясь на общие принципы, характерные для различных форм

искусства и науки, такие как ритм, интонация и пространственно-временные аспекты;

– интегративный, при котором обучающиеся реализуют индивидуальные творческие проекты, используя возможности разнообразных видов искусства, которые важны для выполнения этого процесса: музыки, изобразительного искусства, театра, литературы, кино и др. [4].

Интегрированное обучение предоставляет обучающимся возможность осознать взаимосвязанность окружающей действительности и служит толчком для развития их творческих способностей. Можно утверждать, что обучающиеся могут занимать позицию творческого участника, проявляя активность, любознательность и способность анализировать информацию. Это способствует переносу знаний из различных сфер, а также применению этих знаний в новых и нестандартных ситуациях, что, в свою очередь, развивает критическое мышление по отношению к получаемой информации [5].

Литература

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Президент Российской Федерации Д. Медведев, 04 февраля 2010 г., Пр-271<http://old.mon.gov.ru/dok/akt/6591/>

2. Савенкова, Л.Г. Дидактика художественного образования как составляющая часть педагогики искусства: новое знание. – М.: Изд-во ИХО РАО, 2011.

3. Виды искусства и их взаимодействие: пособие для учителя: [сборник статей] / Б. П. Юсов, Е. П. Кабкова, Л. Н. Мун и др.; ред.-сост. Е. П. Кабкова, Л. Н. Мун; РАО, Ин-т художественного образования, Лаборатория интеграции искусств. – Москва: ИХО РАО, 2001. –211 с.

4. Юсов, Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство» / Б.П. Юсов. – М.: Спутник», 2004.

5. Командышко, Е.Ф. Педагогический потенциал искусства в творческом развитии учащейся молодежи: интегративный подход: автореф. дис. ... докт. пед. наук / Е.Ф. Командышко. – М., 2011.

6. Ужан О.Ю. Использование особенностей интегрированного обучения в формировании опыта творческой деятельности обучающихся / О.Ю. Ужан // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 71-3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-osobennostey-integririvannogo-obucheniya-v-formirovanii-opyta-tvorcheskoy-deyatelnosti-obuchayuschih-sya> (дата обращения: 30.10.2024).

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ КАК ФАКТОР УГЛУБЛЕНИЯ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ КРАЕВЕДЕНИЯ И МУЗЕЕВЕДЕНИЯ

Киселева Е.П.

МБОУ СОШ №78, учитель

Ул. Генерала Глазунова, 10, г. Пенза, 440045

E-mail: elenapetrovna78@mail.ru

Аннотация: С 1996 г. в г. Пенза проводится интеллектуально-познавательный конкурс «Знатоки родного края». Одна из задач, стоящих перед организаторами конкурса – задача углубления знаний и компетенций обучающихся в области краеведения и музееведения. И важную роль в решении этой задачи отводят музеям города. В ходе подготовки к участию в конкурсе ребята посещают такие художественные музеи города как музей одной картины и пензенскую картинную галерею. Таким образом, решается задача по углублению знаний и компетенций в области краеведения и музееведения. Помочь обучающимся сориентироваться в историческом прошлом, приобщить к культурным ценностям – это и есть один из путей к формированию общекультурных компетенций и компетенций личного самосовершенствования, формированию гармонично развитой личности современного человека.

Ключевые слова: краеведение, музееведение

Abstract: The article deals with the intellectual educational competition “Experts of the Native Land”, that has been held in Penza since 1996. One of the objectives of the competition is deepening the knowledge and competencies of students in the field of local history and museology. An important role in achieving this goal is assigned to the city museums. In preparation for the competition, children visit such art museums of the city as the Museum of One Painting and the Penza Art Gallery. Thus, the goal of deepening knowledge and competencies in the field of local history and museology is achieved. Helping students to navigate the historical past, introducing them to cultural values – this is one of the ways to the formation of general cultural competencies and competencies of personal self-improvement, and the formation of a harmoniously developed modern personality.

Keywords: local history, museology

С 1996 года в г. Пензе проводится интеллектуально-познавательный конкурс «Знатоки родного края», ставящий своей целью воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся образовательных учреждений г. Пензы через приобщение к культурным ценностям.

Кроме задач воспитания у подрастающего поколения уважения к традициям своего народа, приобщения к патриотическим ценностям малой родины, выявления и поддержки обучающихся, имеющих наиболее глубокие знания и проявляющих особые способности в творческой исследовательской деятельности в области знаний по региональной истории, организаторы конкурса (Управление образования г. Пензы, МБОУ ДО Детский (юношеский) центр «Спутник» г. Пензы) ставят задачу углубления знаний и компетенций обучающихся в области краеведения и музееведения. И важную роль в решении этой задачи отдают музеям города. Конкурс проводится в два тура. Участники конкурса выполняют творческие задания, связанные с краеведческой тематикой, по станциям: «Литературная», «Музейная» (атрибуция

музейного экспоната), «Искусствоведческая», «Этнографическая». Подготовка к конкурсу включает посещение лекций и экскурсий в различных музеях города: Краеведческом музее, Литературном музее, Музее В.О. Ключевского, Доме-музее Н.Н. Бурденко, Музее одной картины, Областной картинной галерее им. К.А. Савицкого. Безусловно, посещение художественных музеев позволяет прочно усвоить материал и получить эмоциональный опыт, оно может быть действительно увлекательным и полезным.

В ходе подготовки к участию в конкурсе ребята посещают такие художественные музеи города, как Музей одной картины и Пензенскую картинную галерею.

В Музее одной картины в разные годы ребята знакомились с творчеством И.К. Айвазовского (картина «Приморский город. Вид Ялты» из собрания Пензенской картинной галереи в сопровождении фильма «Секретные краски Айвазовского»), И.И. Левитана (картина «Тишина» из собрания Государственного русского музея в сопровождении фильма «Грусть, разлитая в природе»), Б.М. Кустодиева (картина «Троицын день» из собрания Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева в сопровождении фильма «Богатырь русской живописи» (на фестивале «Музеи России» в Санкт-Петербурге кинокартина заняла первое место)).

Занятия в Областной картинной галерее носили тематический характер:

Мастера портретного жанра (представлены портретами Ф.С. Рокотова «Портрет неизвестного», Д.Г. Левицкого – эскиз к аллегорической композиции «Екатерина II – законодательница», Д.И. Антонелли «Портрет поручика А.Н. Арапова», П.Ф. Орлова «Дама в сиреновом платье», И.К. Макарова «Девочки-сестры»); русская пейзажная живопись (представлена работами И.К. Айвазовского, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Левитана, К.А. Коровина, В.А. Серова); исторический жанр («Княжна Тараканова» К.Д. Флавицкого, «Оборона Троице-Сергиевой Лавры» С.Д. Милорадовича); русский авангард (представлен работами А.В. Лентулова, Р.Р. Фалька, Н.С. Гончаровой, П.П. Кончаловского, И.И. Машкова, К.С. Петрова); картины художников-передвижников (в собрании галереи хранится уникальная коллекция картин художников-передвижников, кроме того, первым директором нашего музея был известный художник, академик живописи, член Товарищества передвижных выставок К.А. Савицкий); лекции о К.А. Савицком, И.С. Горюшкине-Сорокопудове, работы которых занимают особое место в музейной коллекции пензенской картинной галереи (в ее стенах созданы мемориальные комплексы, посвященные жизни и творчеству этих художников).

Не только картины искусных мастеров становились предметом внимания конкурсантов. В галерее представлена и скульптура. Произведения скульптуры ёмки и значительны по смыслу, красивы по форме, несут на себе печать подлинного мастерства. Предметом лекций становились, в частности, две керамические скульптуры – «Берендей» и «Волхова» – настоящее украшение выставочного зала Областной картинной галереи. Они «переехали» сюда еще в 1978 году из столицы. Врубелевские «Берендей» и «Волхова» – дар художника-иллюстратора Николая Кузьмина своим землякам.

Таким образом, достигается цель углублению знаний в области краеведения.

Основополагающими, или ключевыми, компетенциями в образовании (по А.В. Хуторскому) являются следующие: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, социально-трудовые, компетенции личностного самосовершенствования.

К основным компетенциям в области краеведения и музееведения, сформированным

у обучающихся, можно отнести: ценностно-смысловые, а именно способность к осмыслению процесса развития изобразительного искусства в историческом контексте, восприятие ценности искусства в своей жизни; учебно-познавательные – способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (классицизм, барокко, рококо) в изобразительном искусстве, способность к анализу произведений изобразительного искусства, а именно знание имен и произведений выдающихся художников различных исторических периодов; социально-трудовые – умение применять знания при создании собственных творческих проектов, участие в краеведческих конкурсах, интеллектуальных играх; общекультурные – овладение совокупностью знаний, навыков, элементов культурного опыта, позволяющих ребенку свободно ориентироваться в социальном и культурном окружении, достаточных для ориентации в ценностях культуры, формирования способности самостоятельно оценивать конкретные явления культуры, для овладения методами самообразовательной деятельности; коммуникативные – умение работать в команде. Помочь обучающимся сориентироваться в историческом прошлом, приобщить к культурным ценностям – это и есть один из путей к формированию общекультурных компетенций и компетенций личного самосовершенствования, формированию гармонично развитой личности современного человека.

Литература

1. О музее. История // Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого URL: <http://penza.gallery/o-muzee/istoriya.html>
2. 130 лет со дня рождения иллюстратора Николая Кузьмина // Пенза. Телевидение и радио URL: <https://russia58.ru/projects/444943/>

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МУЗЕЕВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Козлова Е.В.

*МАОУ «Школа №44 с углубленным изучением отдельных предметов», учитель
Ул. Надежды Суловой, д. 5, корп. 3, г. Нижний Новгород, 603106
E-mail: elena.kozlova44@yandex.ru*

Митяшова Е.Л.

*МАОУ «Школа №44 с углубленным изучением отдельных предметов», учитель
Ул. Надежды Суловой, д. 5, корп. 3, г. Нижний Новгород, 603106
E-mail: mityashovay@list.ru*

Трифилова Н.А.

*МАОУ «Школа №44 с углубленным изучением отдельных предметов», учитель
Ул. Надежды Суловой, д. 5, корп. 3, г. Нижний Новгород, 603106
E-mail: trifilova-site@yandex.ru*

Турчина Е.Ю.

*МАОУ «Школа №44 с углубленным изучением отдельных предметов», учитель
Ул. Надежды Суловой, д. 5, корп. 3, г. Нижний Новгород, 603106
E-mail: eturch0318@gmail.ru*

Аннотация: Интегрированный урок – это всегда вызов, который требует отойти от привычного хода занятия, взглянуть на преподаваемый предмет под другим углом, раскрыть связь предметов, которая зачастую не видна детям. Такие занятия активизируют творческие способности, поддерживают интерес к предметам и совершенствуют умения работать самостоятельно и в коллективе. В работе представлен опыт проведения интегрированных занятий, проведенных с использованием интернет-ресурсов музеев и картинных галерей.

Ключевые слова: интегрированный урок, межпредметные связи, музей.

Abstract: An integrated lesson is always a challenge that requires moving away from the usual course of the lesson and looking at the subject from a different angle, revealing the connection between subjects which children may not be aware of. Such classes activate creative abilities, maintain interest in the subjects and improve the ability to work independently and in a team. The paper presents the experience of conducting integrated classes that use the Internet resources of museums and art galleries.

Keywords: integrated lesson, interdisciplinary connections, museum.

Обучение и воспитание — это первая ступенька в непрерывной лестнице развития ребёнка.

Посещение музеев является традиционной практикой в воспитании и приобщении к прекрасному. Очень приятно, что музеи идут в ногу со временем и предоставляют возможность виртуального знакомства с их экспозициями, что близко и понятно современным подросткам и помогает в работе учителю.

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства, по ФГОС, является воспитание

и социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Одной из задач современного образования является приобщение ученика к целостному представлению об окружающем мире. Интеграция – процесс и результат создания чего-либо неразрывно связанного, единого, цельного. И это одна из стержневых структур качественного современного образования и воспитания. Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, но, при всём многообразии, урок остаётся главной формой организации учебного процесса, а интегрированный урок даёт больше возможностей.

Проблема интеграции обучения и воспитания в школе важна и современна как для теории, так и для практики. Её актуальность продиктована новыми социальными запросами, предъявляемыми к школе, а предметная разобщённость становится одной из причин фрагментарности мировоззрения выпускника школы, в то время как в современном мире преобладают тенденции к экономической, политической, культурной, информационной интеграции.

Проблема межпредметных связей интересовала педагогов еще в далеком прошлом. Ян Амос Коменский выступал за взаимосвязанное изучение грамматики и философии, философии и литературы, Джон Локк – истории и географии. В России значение межпредметных связей обосновывали В.Ф. Одоевский, К.Д. Ушинский и другие педагоги. В советское время много внимания межпредметным связям уделяла Н.К. Крупская

В настоящее время, пожалуй, нет необходимости доказывать важность межпредметных связей в процессе преподавания. Современный этап развития науки характеризуется взаимопроникновением наук друг в друга.

Особенностью интегрированного занятия является то, что в этом процессе могут участвовать два или три, а может, и больше педагогов. Урок учителя могут проводить вместе или отдельно, но результат достигается только их совместными, объединенными усилиями. В рамках интегрированного урока можно заранее определить, что считать важным, а что второстепенным, чтобы научить своих учеников рационально оформлять свою работу, правильно построить устные ответы, привить им навыки самоконтроля и самооценки и т.п. С учетом того или иного распределения обязанностей между учителями и учениками интегрированные занятия имеют самые различные формы, в том числе и нестандартные.

Представляем вашему вниманию опыт проведения интегрированных занятий педагогами МАОУ «Школа №44 с УИОП». Интегрированным уроком называется любой урок со своей структурой, формами и видами: урок-путешествие, урок-исследование, урок-экскурсия, мультимедиаурок, проблемный урок, урок-практикум, урок-сочинение, урок – деловая или ролевая игра, комбинированный урок, игровые ситуации, музыкальные паузы, методы словесного рисования при работе над художественным текстом, прослушивание музыкальных произведений.

Чтобы провести интегрированный урок, учителю необходимо выбрать объект изучения на уроке и внимательно проанализировать содержание урока. При этом можно привлечь учащихся – они всегда рады помочь учителю, – продумать сочетание индивидуальных и групповых форм работы и не забывать про учет возрастных, психологических особенностей обучающихся и их ориентацию на здоровый образ жизни.

Интегрированный урок – это всегда вызов, который требует отойти от привычного хода занятия, взглянуть на преподаваемый предмет под другим углом, раскрыть связь предметов,

которая зачастую не видна детям. Сложности возникают уже на этапе подготовки: выбрать подходящую тему, найти время для совместной работы, распределить роли и обязанности, подобрать, структурировать и отобрать главное в большом объеме материала.

Но, несмотря на сложности, такие занятия активизируют творческие способности, поддерживают интерес к предметам и совершенствуют умения работать самостоятельно и в коллективе. В ходе работы, через использование проблемных ситуаций, частично-поискового, иллюстративно-демонстрационного и репродуктивного методов, создаются условия для формирования метапредметных понятий.

Все это делает такие уроки яркими, запоминающимися и способствует осознанию детьми неразрывной связи эпох и культур, мета и межпредметных связей.

Предлагаем вашему вниманию наиболее яркие интегрированные занятия, проведенные нами с использованием интернет-ресурсов музеев и галерей, объединяющие следующие предметы:

1) История и труд (технология).

В рамках внеклассного мероприятия «История новогоднего подарка» ребята изучали историю праздника, происхождения подарков. Итогом стала учебная презентация, которую они демонстрировали ученикам разных возрастов, и мастер-класс по изготовлению подарка. В ходе подготовки ребята обращались к различным источникам информации, включая сайты современных музеев и галерей.

2) Изобразительное искусство, история и труд (технология).

На уроке «Быт и занятия древних греков» были рассмотрены аспекты искусства Древней Греции, повседневной жизни древних греков. Ребята узнали об особенностях изготовления керамических изделий, изучили тематику орнаментов и образцы на примере экспонатов, представленных на сайте Эрмитажа. Опираясь на анализ экспонатов, ученики сами попробовали создать рисунок сосудов и украсили их орнаментом. Данный урок, кроме всего прочего, способствовал профориентационной работе.

3) Изобразительное искусство и английский язык.

Учебник «Английский в фокусе» издательства «Просвещение» в 5 разделе предлагает поdiscutировать на тему: что является искусством, а что нет. Это послужило основой для создания необычного учебного занятия «Искусство или не искусство», где приглашенным экспертом был учитель изобразительного искусства. Проблемой занятия было решить, может ли продукт, созданный человеком, но с помощью компьютерных технологий, быть произведением искусства. Для обоснования своей точки зрения ребята использовали музейные экспонаты (репродукции). Ребята пришли к выводу, что инструменты могут быть разные, всё зависит от мастерства автора и идеи, воплощенной в его произведении.

Наш опыт показывает, что интегрированные уроки нравятся детям, вызывают у них интерес к познанию, дают им много нового, полезного, в них содержится большой эмоциональный заряд. Эти уроки помогают формированию орфографической зоркости, развитию речи и обогащению словарного запаса ребят, развивают эстетический вкус, умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство родной природы, творческий потенциал.

Кроме подобных занятий в нашей школе широко применяется метод индивидуальных проектов, который позволяет ребятам интегрировать свои знания по разным предметам.

Все перечисленные формы способствуют не только интеграции имеющихся знаний, но и воспитанию у подрастающего поколения готовности к духовному развитию,

нравственному самосовершенствованию, самооценке, индивидуально ответственному поведению, реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности.

В заключение еще раз хотим отметить, что сочетание традиционной и виртуальной работы музеев дает больше возможностей для воспитания и приобщения современных детей к прекрасному.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кондрашкина А.А.

*ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», заведующий кафедрой культурологии
Ул. Ильинская, 65, г. Нижний Новгород, 603000
E-mail: kond-antonina@yandex.ru*

Аннотация: В статье рассматриваются особенности профессионального самоопределения и профессиональной ориентации личности на современном этапе, в условиях динамических изменений сферы производства и рынка труда. Показано значение новой парадигмы профориентации, нацеленной на освоение личностью широкого набора компетенций, в подготовке специалистов в сфере культуры. Особый акцент сделан на роли музея как субъекта профориентации, способного оказать эффективную помощь молодежи в определении своих интересов и возможностей на рынке труда.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, рынок труда, музей.

Abstract: The article considers the features of professional self-determination and professional orientation of the person in the current period, under conditions of dynamic changes of production sphere and labor market. The article stresses the importance of a new paradigm of vocational guidance, aimed at the student's mastering a wide range of competences, while in training in the field of culture. Special emphasis is placed on the role of the museum as a subject of vocational guidance, able to provide effective assistance to young people in defining their interests and opportunities in the labour market.

Keywords: vocational orientation, professional self-determination, labor market, museum.

В современном мире жизненное и профессиональное самоопределение личности осуществляется в условиях постоянно обновляющейся социальной реальности и под влиянием ценностных установок, диктуемых обществом знаний. Переход к обществу знаний как новой форме постиндустриального общества характеризуется глубокими изменениями в самом обществе, «для которого новые научные знания и технологии становятся не чем-то факультативным, а модусом его существования, его сутью как современного общества, средой, в которой оно обитает» [1, с. 66]. При этом на фоне повышения роли научного знания как стратегического ресурса экономического развития и целенаправленных социальных изменений постоянно возрастает значение и человеческого капитала как совокупности способностей, мотиваций, накопленных знаний и практических навыков человека. Субъективное значение данного капитала определяется

его возможностями быть источником будущих доходов и выгод (как материального, так и духовного плана) для личности; объективное — подразумевает его способность выступать в качестве важного фактора общественного воспроизводства, положительно влияющего на темпы экономического роста. Следовательно, инвестиции в человеческий капитал способствуют его наращиванию, а значит, умножают и коллективное богатство общества.

В трудах экономистов XX столетия была эмпирически обоснована мысль о том, что одним из важнейших средств увеличения объёма человеческого капитала являются образование и профессиональная подготовка, создающие предпосылки для высокоэффективного использования научных знаний. Особое внимание хотелось бы уделить такому аспекту профессиональной подготовки, как профориентация. Профессиональная ориентация личности — сложное и многоплановое явление, социальный институт, формирование и развитие которого тесно связано с дифференциацией видов человеческой деятельности и изменением характера стратификационной системы. В традиционном обществе выбор человеком будущей профессиональной деятельности был главным образом предопределен его прирожденным статусом и низким уровнем социальной мобильности. И хотя выбор профессии в патриархальной культуре осуществлялся (и осуществляется), как правило, согласно семейной традиции, это не означает, что человек вовсе не нуждался в поддержке в вопросах профессионального самоопределения, пусть и в узких рамках своей социальной группы.

Тем не менее профессиональное становление вплоть до конца XIX столетия, а в некоторых странах и дольше, было сопряжено с отсутствием либо существенными ограничениями свободы выбора. И, как показывают известные нам исторические примеры, если свободный выбор всё же осуществлялся, то он либо был обусловлен маргинальным положением личности, либо мог повлечь за собой её маргинализацию, за счет разрыва существующих социальных связей (например, с семьей). Однако по мере трансформации общества и культуры изменялись и возможности личности, в том числе и в плане выбора профессии, который, не будучи привязан к сословной принадлежности человека, приобретает преимущественно целерациональный и индивидуальный характер. Как отмечает И.С. Кон, размышляя о трансформации самосознания личности в историческом процессе, общественное разделение труда и выросшая социальная мобильность расширили рамки и масштаб индивидуального выбора. И если ранее «призвание» понималось как нечто данное, часто — с момента рождения, то в новое время «призвание», освобождаясь от религиозных источников, определяется как выбор деятельности по личной склонности [2, с. 196-197]. Что, вне сомнений, ставит индивида перед другой, не менее масштабной, чем выбор, задачей, а именно самопознанием.

Безусловно, и сегодня профессиональный выбор осуществляется не только как исключительно собственное решение человека [3, с. 224], причем в любом возрасте. Предпосылки и мотивы выбора профессии могут быть разнообразны, и иметь как внешний, так и внутренний характер. К внешним факторам можно отнести, например, престиж профессии, гарантии трудоустройства, оплату труда и пр. Внутренние факторы подразумевают личные интересы, потребность в саморазвитии и самореализации, мотивы общения, творческой активности и т.д. При этом в молодом возрасте профессиональное самоопределение осложняется отсутствием жизненного опыта, не всегда адекватной

самооценкой, противоречивыми установками конформности и негативизма. Не облегчает этот процесс и активная динамика рынка труда, зависящая от широкого спектра обстоятельств политической, экономической, социальной природы. Появляются новые виды и направления профессиональной деятельности, резким изменениям подвергается престиж целого ряда профессий, расширяется спектр требований к специалистам.

Всё это подчеркивает значимость создания условий для профессионального самоопределения и профессиональной ориентации молодежи с учетом сменившихся обстоятельств, которые требуют новой образовательной парадигмы. Согласимся, что в настоящее время традиционная профориентация с выбором человеком наиболее близкой ему трудовой деятельности и последующая профессионализация в течение всей жизни уже не представляется актуальной, а в некоторых случаях может быть вредной, оборачиваясь экономическим и моральным крахом [4, с. 96]. В современных реалиях условием конкурентоспособности и залогом социальной успешности личности становится её профессиональная мобильность, подразумевающая способность гибко адаптироваться к трансформациям рынка труда. Как справедливо отмечает Г.В. Резапкина, «рынок непредсказуем, мода изменчива, и только мастерство в любой сфере всегда в цене» [5, с. 151]. Добавим, что мастерство в любой сфере сегодня требует постоянного, непрерывного обновления знаний и навыков.

Распространение в конце XX века новой образовательной парадигмы «образование в течение всей жизни» предопределило и новый подход к профориентации. В его контексте становится важным не столько выбор конкретной профессии, сколько определение сферы профессиональной деятельности и того набора компетенций, которые могут быть востребованными в данной и в смежных областях. Таким образом, человек оказывается в перманентном состоянии «открытия себя» и своих возможностей в профессиях для постоянного повышения своей конкурентоспособности [6, с. 128].

Нельзя не отметить, что на рынке труда относительно недавно появились профессии, в отношении которых указанная парадигма представляется наиболее продуктивной. Например, профессия культуролога. Вопрос о профессиональной самореализации культуролога в последние годы поднимается на профильных конференциях и становится предметом профессиональной рефлексии на страницах научных статей. В числе наиболее часто обсуждаемых тем можно выделить: содержание образовательных программ, направленность компетенций и трудовых функций культуролога, возможности применения культурологических компетенций, способы профессиональной самореализации культуролога, карьерные траектории и т.п. Если обобщить, то речь идет о том, чему и как учить и где применять полученные знания, умения и навыки. При этом широкопрофильность культуролога трактуется и в положительном ключе, например, под углом зрения востребованности данных специалистов в разных областях культурной деятельности, и в отрицательном, апеллируя к проблемам подготовки специалиста для рынка труда в узком диапазоне противоречивых установок «академичность – практикоориентированность».

Присоединяясь к участникам обсуждения этих насущных вопросов, хотелось бы указать ещё на одну непростую задачу, с которой сталкивается любое образовательное учреждение, и, конкретнее, любая кафедра, занимающаяся подготовкой будущих культурологов, – это профориентация. Как уже очевидно, культуролог – это не профессия в привычном понимании этого слова. Так, культуролог приходит в музей и работает,

например, научным сотрудником, экскурсоводом или SMM-специалистом. Именно такой будет запись в его трудовой книжке. К чему же мы должны готовить культуролога в вузе? По-видимому, не к конкретной профессии, а к деятельности в сфере культуры, которая подразумевает вероятность множественного выбора. И здесь мы возвращаемся к вопросу самопознания. Как невозможно, по меткому выражению Д. Дьюи, набивать учащегося знаниями, как гуся зерном, так и бессмысленно пытаться наполнить будущего культуролога максимально большим количеством знаний и умений, относящимся к самым разным областям культуры. Наиболее действенный, по мнению автора этой статьи, педагогический алгоритм подразумевает помощь учащемуся (при условии его активности, разумеется) в том, чтобы «открыть себя», опробовать свои силы и потенциал в разных видах деятельности, определив и осознав, таким образом, свой возможный профессиональный, а значит, и жизненный путь.

Профориентация такого рода предполагает активное сотрудничество учебного заведения и профильных организаций, способных предложить будущему специалисту-культурологу широкий спектр возможностей для профессионального самоопределения. Так, кафедра культурологии Нижегородского архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) на протяжении многих лет ведет совместную работу в указанном направлении с ведущими музеями города Нижнего Новгорода: Нижегородским художественным музеем, Нижегородским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником, Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина («Арсеналом»), Государственным ордена Знак Почёта музеем А.М. Горького. В этой связи нельзя не отметить созвучность системы высшего образования и музейных институций в части родства их культурно-образовательной, просветительной и воспитательных функций.

В ходе практического поиска точек соприкосновения высшего учебного заведения и музеев определились направления наиболее эффективного сотрудничества. Прежде всего, это разнообразные формы коллаборации, подразумевающие вовлеченность учащихся как активных субъектов деятельности: проектировщиков и разработчиков мероприятий (экскурсий, мастер-классов, квестов и т.п.), участвующих в их дальнейшей реализации; участников научно-практических конференций, круглых столов, экспедиций; членов музейных молодежных клубов, творческих лабораторий и пр. Кроме того, определенным профориентационным потенциалом, на наш взгляд, обладают и традиционные формы взаимодействия, например, посещение студентами лекций, проводимых на музейных площадках, знакомство с постоянными и временными экспозициями; экскурсии в музейном пространстве; реализация учебных и производственных практик и др. В условиях музейной среды будущие культурологи имеют возможность погрузиться в мир культуры, искусства, традиции; проявить свой потенциал в деятельности; почувствовать себя сопричастными к профессиональной среде. Одновременное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную, нравственную сферы личности при ориентации на мультидисциплинарность и метапредметность дает совокупный эффект влияния на общекультурные и профессиональные компетенции, влияет на формирование нравственно-эстетических чувств, убеждений, потребностей, и становится основанием внутренней мотивации профессиональной деятельности.

Подчеркнем, что речь не идет о целенаправленной подготовке культурологов как будущих сотрудников музейных учреждений, скорее о всестороннем обогащении духовного мира личности учащегося, предоставлении возможностей для погружения в мир культуры, апробирования своих сил в разных видах культуроориентированной

деятельности, что в целом должно поспособствовать осмысленному выбору направления профессионального и личностного роста.

Продуктивность связей между высшими учебными заведениями и музейными учреждениями, значительный положительный эффект влияния этих связей на общекультурные и профессиональные качества учащихся подтверждается и в трудах отечественных исследователей научно-педагогической и музееведческой направленности, и непосредственной практикой участия автора статьи в организации взаимодействия вузовского и музейного сообществ. Без сомнения, важнейший критерий эффективности профориентационной работы – это трудоустройство выпускников в соответствии с профилем. Статистика трудоустройства выпускников кафедры культурологии ННГАСУ на 2024 год такова: 70% бакалавров и 100% магистрантов работают в сфере культуры и/или образования (при этом большинство из них нашли применение своим талантам в музейных учреждениях). Наряду с этим последние годы наблюдается устойчивый рост количества трудоустроенных выпускников-культурологов в профильных областях и учреждениях. В значительной степени это является следствием объединения разнообразных ресурсов музея и вуза, взаимно дополняющего их культурно-образовательный потенциал и расширяющего перспективы их педагогико-воспитательной миссии.

Литература

1. Юдин, Б.Г. Человек в обществе знаний / Б.Г. Юдин // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. – 2010. – № 3. – С. 65-83.
2. Кон, И.С. Открытие «Я» / И.С. Кон. – М., Политиздат, 1978. – 367 с.
3. Пряжникова, Е.Ю. К вопросу об истории развития профориентации и профессионального самоопределения / Е.Ю. Пряжникова // Вопросы образования. – 2006. – № 3. – С. 224 – 230.
4. Землянухина, Н.С., Кузнецов, П.С. Профориентация в эпоху постмодерна / Н.С. Землянухина, П.С. Кузнецов // Профессиональная ориентация. – 2017. – № 1. – С. 92-99.
5. Резапкина, Г.В. Тренды профориентации / Г.В. Резапкина // Народное образование. – 2016. – № 9-10 (1459). – С. 150-153.
6. Землянухина, Н.С. Изменение парадигмы профориентации в условиях постмодерна / Н.С. Землянухина // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2019. – Т. 19. – № 2. – С. 128-133.

ПЕРЕДАЧА ОБРАЗА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ В ПЕРЕВОДЕ ЭТИКЕТАЖА МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ МИРСКОГО ЗАМКА

Копытич И.Г.

*Барановичский государственный университет, старший преподаватель
Ул. Парковая, 62, г. Барановичи, 225401, Республика Беларусь
E-mail: kopytsich@yandex.by*

Любанец И.И.

*Барановичский государственный университет, старший преподаватель
Ул. Парковая, 62, г. Барановичи, 225401, Республика Беларусь
E-mail: irina_lubanetz@inbox.ru*

Аннотация: Музейные экспозиции являются важным источником знаний, обеспечивающим преемственность поколений и традиций. Особую роль в музейной экспозиции играет музейный этикетаж, сопровождающий экспонаты. В данной статье рассматриваются приемы перевода музейного этикетажа, позволяющие сохранить и передать образ исторической эпохи.

Ключевые слова: музейная экспозиция, коммуникация, этикетаж, реципиент, музейная лексика.

Abstract: Museum exhibitions serve as a vital repository of knowledge, facilitating the transfer of cultural heritage from one generation to the next. It is evident that museum labeling plays a distinctive role in the context of museum exhibitions. This article deals with the techniques of translating museum labels that facilitate the preservation and conveyance of the image of a historical epoch.

Keywords: museum exhibition, communication, etiquette, recipient, museum vocabulary.

Постоянно растущее число музеев по всему миру и высокий уровень общественного доверия к ним определяют то влияние, которое оказывают музейные экспозиции на сознание общества. Музей сохраняет историю разных культур, обеспечивает преемственность традиций, связь времён и поколений.

Музейная коммуникация остается на протяжении многих лет очень востребованной в обществе. Особую роль в музейной коммуникации играет этикетаж, который помогает посетителю ориентироваться в экспозиционном пространстве музея. В свою очередь основой любой экспозиции и главным источником информации является музейный экспонат.

Экспозиционная деятельность музея является основой для осуществления процесса музейной коммуникации; музейные экспонаты представляют собой информационный текст, который воспринимается посетителем [1]. Этикетаж в этом случае, являясь одним из главных инструментов, обеспечивающих корректное восприятие историко-культурной информации, выполняет важную функцию, способствуя созданию целостного и достоверного культурного образа.

Музейная этикетка как часть экспозиции представляет собой отдельный исторический научный текст, который имеет свои стилистические особенности. Прежде всего, текст этикетажа является историческим научным текстом, на что указывает наличие большого количества терминов, а также тот факт, что текст отличается точностью, конкретностью

и достоверностью информации.

Часто музейный этикетаж и музейная экспликация становятся отправным пунктом для понимания тематики всей экспозиции в целом. Информация, которая дает представление о происхождении предметов, их роли в исторических и общественных событиях, лежит в основе музейного этикетажа и классифицируется как историко-культурная. Этикетка передает сведения об определенной исторической ценности каждого отдельного предмета экспозиции. Полнота, целостность восприятия музейной выставки зависит от того, насколько точно и комплексно раскрыта информативность музейных предметов, выявлена и представлена заключенная в них знаково-символическая информация [2].

Повседневный привычный уклад жизни человека, безусловно, состоит из многих предметов быта и взаимодействия человека с этими элементами, например, мест пребывания человека, его жилья и одежды, приготовления пищи и других видов деятельности, направленных на самообеспечение необходимыми для жизни материальными ценностями.

Такие реалии, встречаясь в музейных текстах, переносят реципиента в новую обстановку, где люди иначе ведут себя, проводят время, одеваются, питаются, обставляют свое жилье и т.д.

Все посетители Мирского замка, расположенного в поселке Мир Гродненской области (Беларусь), обязательно знакомятся с легендой о Белой Деве, призрак Софьи Святополк-Мирской, которая была похоронена в фамильной усыпальнице. Согласно легенде, потревоженный дух Софьи в богатом белом одеянии бродит по коридорам Мирского замка. Перевод антропонима Белая Дева не представляет особой сложности: наиболее подходящим способом перевода является калька *White maiden (of Mir Castle)*. Определенную сложность в этой легенде представляет слово «одеяние». В этикетаже Мирского замка в выражении «эта девушка была облачена в белое одеяние» книжное, несколько возвышенное слово одеяние заменено на более обыденное «in an expensive white dress» (в дорогом белом платье), что упрощает стиль текста перевода. На наш взгляд здесь необходимо было употребить возвышенное «*apparel*» – «одеяние, наряд». Для придания тексту этикетажа еще большей историчности вместо слова *rich* можно употребить книжное несколько устарелое слово *opulent*. В этом случае не происходит изменения стиля текста и не теряется некоторая возвышенность и поэтичность, присущая тексту на русском языке – «*a lady in opulent white apparel*» [3].

Похожая ситуация – с лингвокультурологической реалией скарбница, с которой посетители музея встречаются, знакомясь с легендой о сокровищах Мирского замка. В музейном этикетаже встречаем такой перевод: *It is believed that when King Stanislav August visited Mir Castle, he was surprised not only by the interior, but also by the huge treasures in the treasury that the Radziwills showed to the king.* В данном примере слово «*treasure*», являющееся словарным эквивалентом русскоязычного слова «сокровище», не совсем точно передает исходный смысл в данном контексте. По нашему мнению, наиболее подходящим здесь является «*jewelry*» – «драгоценности». Пришедшее из польского языка слово «*skarbnica*» обозначает сокровищницу и при переводе заменяется на *the treasury* – казна, казначейство, сокровищница. При переводе легенды необходимо дать некоторые переводческие комментарии и обязательно употребить транскрипцию/транслитерацию «*skarbnitsa*», поскольку без него текст слишком упрощается и теряет белорусский колорит.

Еще один яркий пример – это понятие «брама». Не понимая значения слова брама,

иностранный посетитель не сможет понять смысл предложения, как на русском, так и на иностранном языке. Заимствованное из польского языка (*brama*), имеет ряд значений (некоторые из которых устарели): «ворота», «большие ворота», «въезд в большое сооружение» и др. Часто при переводе этого слова используется существительное *portal* (главные ворота) или *gates* (ворота). По нашему мнению, в данном случае наиболее целесообразным будет описательный перевод: *brama – the gates into the town, castle, principality*.

Более сложным для перевода и понимания является слово «предбрамье», обозначающее «полукруглое сооружение высотой около 10 м, пристроенное к центральной башне». И в этом случае необходимо воспользоваться транслитерацией слова «*predbramie*» и пояснением «*a kind of pre-gate*». Предбрамье имеет еще одно название в русском и белорусском языках – барбакан». Для его передачи на английский язык используем транслитерацию «*barbakan*».

Слово-реалия «батлейка», представляющее еще одну лауну, трактуется в толковом словаре следующим образом: «народный кукольный театр в Беларуси» [4]. Именно поэтому данную реалию представили в музейной этикетке как «*puppet-show*». На наш взгляд необходимо было использовать транскрипцию «*batleyka*» для передачи национального колорита и дополнить ее вышеупомянутым комментарием.

При переводе такой реалии, как покои сотрудники музея использовали описательный перевод – «*a set of large rooms with expensive furniture and decoration in a castle*», так как в данном случае он смотрится наиболее органично, хотя в английском языке есть достаточно изысканное и несколько устаревшее слово «*chamber*», которое можно было употребить вместо «*large room*» для сохранения стиля текста.

Большой интерес у туристов вызывает реалия «церковь-усыпальница», для перевода которой также сложно найти словарный эквивалент. Толковый словарь Ожегова предлагает следующую дефиницию понятия «усыпальница»: «склеп для погребения членов одного рода, одной семьи или какого-либо выдающегося деятеля» [6]. При переводе данное слово было заменено сопоставимым словосочетанием «*church and burial vault*».

Часто в описаниях внутреннего содержания комнат Мирского замка фигурирует слова «топча». «Топча (топка) – часть печи, котла, где разводят огонь, где сжигают топливо, чтобы получить тепло», как определяет словарь Д. Н. Ушакова [7]. Реалия, имеющая яркий исторический оттенок в русском языке, переведена на английский язык подбором эквивалентного слова «*stove*» – печь, печка, хотя, на наш взгляд, при переводе теряется аутентичность белорусского текста.

Реалия «лава» в текстах музейного этикетажта также заслуживает внимания. Ранее этим словом называли как длинную скамью, так и обычную доску: в крестьянской избе лавой звалась широкая доска для сидения и лежания, укрепленная неподвижно вдоль стены. Для перевода реалии был взят английский эквивалент «*bench*».

Понятие «сени» представляет особую сложность для иностранного реципиента, так как оно отсутствует в англоязычной культуре. Реалию заменили понятным для носителя английского языка словом «*mudroom*». Однако, по нашему мнению, наиболее эффективным было бы прикрепить также описательный перевод – «*a room which joined all the other parts of the building with the exit*».

Реалию «драница» можно толковать следующим образом: «Колотая сосновая дощечка длиной в сажень, для кровли (дрань, дранка) тонкие деревянные планки для обивки стен

и потолка» [7]. В текстах музейного этикетажа использовался перевод «lath».

Безусловно, при переводе реалий «лавка», «брама» и «одеяние», «лава», «топча» и «сени» был потерян исторический оттенок, так как в настоящее время подобные реалии либо устарели, либо употребляются крайне редко и в лишь определенном контексте.

При изучении этикетажа Мирского замка, можно также выделить несколько словосочетаний, представляющих интерес с точки зрения лингвокультурного перевода. Эта группа включает слова, которые относятся к белорусской национальной культуре и являются привычными для носителей русского и белорусского языков. В их число вошли следующие: передняя комната, земляной вал, домик сторожа, хозяйственные помещения, въездная башня, княжеская резиденция, загородная резиденция, Парадный зал, зеленый адамашак, красный товар, столовая изба, придорожная часовня, Рыночная площадь.

В пяти первых словосочетаниях возможно использовать прямой перевод с русского языка на английский: antechamber, earth wall, gatekeeper's house, housekeeping facilities, Entrance tower.

В случае перевода понятия «княжеская резиденция» слово «княжеский» было заменено словом «princely». Перевод полностью не отражает лингвокультурологическую реалию, но в то же время является очень близким по значению и понятным англоговорящему реципиенту – «princely residence».

Главный компонент словосочетания «загородная резиденция» (country seat) в этикетаже замка заменен словом «seat», несмотря на то что в английском языке существует прямой перевод – «residence», для сохранения исторического колорита поскольку слово «seat» имеет значение «the place that acts as a base or centre for an important activity» [3].

Словосочетание «Парадный зал» было переведено подбором эквивалентного слова, существующего в английском языке – «The Stateroom».

В словосочетании «столовая изба» особую сложность при переводе представляет главный его компонент. Иностранному реципиенту чуждо понятие «изба», являющееся простым и понятным для представителя русскоязычной культуры. Словарь Т.Ф. Ефремовой представляет значение избы как «бревенчатый крестьянский дом в деревне» [5]. В тексте же музейного этикетажа Мирского замка столовая изба определяется как основное парадное помещение дворца эпохи Ренессанса, переведенное с помощью подбора эквивалента, понятного англоязычному обывателю – «dining room». Мы, безусловно, считаем, что кроме эквивалента необходимо также обратиться к описательному переводу: «the main stateroom of Renaissance palaces, served for the reception of a large number of guests and organization of feasts».

В музейной этикетке словосочетание «рыночная площадь» в процессе перевода было заменено понятным англоговорящему посетителю существительным «marketplace», несмотря на существование в языке-реципиенте прямого перевода «square».

В заключение следует отметить, что, кроме огромного значения, которое имеют музеи и иные памятники культуры в развитии межкультурных связей и обеспечении межкультурной коммуникации, невозможно игнорировать ценность музейного материала при обучении и воспитании будущего поколения.

Музейный материал, наглядный и конкретный, способствует более глубокому пониманию общих закономерностей развития общества.

Кроме обеспечения межкультурной коммуникации и налаживания межкультурных связей, на сегодняшний день музейный материал также широко используется в обучении,

в том числе при обучении иностранному языку.

Сегодня Мирский замок является памятником архитектуры, внесенным в список ЮНЕСКО. Его 500-летняя история является отражением национальной истории Беларуси. Музейная экспозиция Мирского замка — это 39 тематических экспозиционных залов. Здесь туристы могут узнать историю магнатских родов, владевших Мирским замком, окунуться в атмосферу сражений и войн, затронувших белорусские земли, увидеть реконструированные дворцовые интерьеры. В коллекциях музея представлены предметы декоративно-прикладного искусства, оружия и мебели. Основная форма музейной экспозиции включает архитектуру, музейные предметы, научно-вспомогательные материалы, информационные технологии [3].

Литература

1. Данилова, И.И. Перевод реалий текстов музейного этикетажа / И. И. Данилова, М. М. Голубева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – С. 149-151.
2. Данилова, И.И. Перевод музейных реалий с русского на английский (на примере позальных текстов) / И. И. Данилова, К. Э. Мелкумян // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2017. – № 5. – С. 66-68.
3. Копытич, И.Г. Роль экспликации и ее перевод в национально-культурном пространстве музея на примере экспозиции Мирского замка / И. Г. Копытич, И.И. Любанец, С. С. Ковалевич // Международный сборник научных статей «Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода». – Выпуск 8. – Н. Новгород: Бюро переводов «Альба», 2018. – URL: <https://www.alba-translating.ru/ru/ru/articles/2018/kopytich-liubanets-kovalevich-2018.html>
4. Толковый словарь Даля. – URL: <https://gufo.me/dict/bse/Батлейка> (дата обращения: 23.10.2024).
5. Толковый словарь Ефремовой. – URL: <https://gufo.me/dict/efremova/изба> (дата обращения: 23.10.2024).
6. Толковый словарь Ожегова. – URL: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=12812> (дата обращения: 23.10.2024).
7. Толковый словарь Ушакова. – URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/795834> (дата обращения: 25.10.2024).
8. Cambridge Dictionary. – URL: <https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/seat> (дата обращения: 25.10.2024).

МЫ ВМЕСТЕ МЕНЯЕМСЯ И МЕНЯЕМ: ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ И ГИМНАЗИИ № 2 Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

Кочубей Т.Д.

МАОУ гимназия №2, учитель русского языка и литературы, руководитель центра социально-культурного партнёрства

Пер. Пестеревский, 3, г. Екатеринбург, 620014

E-mail: te-di2@yandex.ru

Аннотация: В статье представлен опыт эффективного взаимодействия образовательной организации, художественного музея изобразительного искусства и Художественного музея Э. Неизвестного города Екатеринбурга. В результате сотрудничества Центра социально-культурного партнёрства гимназии №2 и научно-методических отделов музеев была разработана методика проведения мастерской знаний, расширившая возможности учебной среды традиционной школы. Используя полученные знания, старшеклассники гимназии активно включились в создание значимых социально-культурных проектов. Художественные музеи стали общественной дискуссионной площадкой, центром интегрированного междисциплинарного образования.

Ключевые слова: социально-культурное партнёрство, мастерская знаний, музейные технологии, проектная деятельность, дискуссионная площадка.

Abstract: The article presents the experience of effective interaction of an educational organization, the Museum of Fine Arts and the E. Neizvestny Art Museum of Yekaterinburg. As a result of cooperation between the Center for Social and Cultural Partnership of Gymnasia No. 2 and the scientific and methodological departments of the two museums, there was developed a methodology for conducting an educational workshop, which expanded the possibilities of the educational environment of a traditional school. Using the knowledge gained, high school students of the gymnasia actively participated in the creation of significant socio-cultural projects. Art museums became a public discussion platform, a center for integrated interdisciplinary education.

Keywords: socio-cultural for partnership, knowledge workshop, museum technologies, project activities, discussion platform.

Социальная значимость современного музея во многом определяется его включённостью в формирование культурно-образовательной среды. Значительный потенциал для активного участия в этом процессе имеет художественный музей, так как он «способен дать человеку то, чего не могут дать ни школа, ни телевидение, ни другие новейшие достижения цивилизации, — опыт личного соприкосновения с реальностью культуры и истории, опыт переживания времени через пространство, содержащее зримые, человечеством порожденные ценности» [7].

В статье «Художественный музей и публика: проблемы взаимодействия» М.В. Потапова называет ряд преимуществ музейного пространства перед традиционными образовательными институтами (Таб. 1).

Таким образом, именно формирование устойчивых партнёрских отношений между школой и художественным музеем позволяет преодолеть ограниченные возможности традиционной школы и в то же время создаёт условия для активного использования новых

практик в образовательно- воспитательном процессе, не умаляя значения форм урочной деятельности. Доказательством служит попытка эффективного сотрудничества педагогического коллектива МАОУ «Гимназия № 2», Художественного музея изобразительного искусства и Художественного музея Эрнста Неизвестного города Екатеринбурга.

Условия и методы	Школа	Музей
Образовательный контент	Базовое обязательное образование в рамках утверждённых программ	Свобода выбора, ограниченная только возможностями коллекции и творческим потенциалом сотрудников
Методика	Информационная подача материала	Чувственно-эмоциональный подход
Среда	Стационарно-универсальная среда (учебный кабинет)	Предметно-пространственная, конструируемая среда
Основной принцип подачи материала	Вербальный	Наглядно-эвристический
Регламентирующая форма обучения	40-45 минут урочной деятельности	Гибкий выбор форм, регулируемый задачами и запросами аудитории

Таб. 1. Сравнительный анализ условий и методов, обеспечивающих образовательный комплекс в музее и образовательном учреждении

В результате взаимодействия Центра социально-культурного партнёрства образовательной организации (создан в гимназии в 2023 году) и научно-методических отделов музеев была разработана методика проведения мастерской знаний. От традиционного урока литературы её отличает полижанровая структура образовательного контента, объединившая экскурсию, деловую игру с элементами проектной технологии. Так, например, экскурсия-квест «История портрета» в музее «Эрмитаж-Урал» даёт учащимся 9-11 классов возможность сначала увидеть, прочувствовать, пережить, а затем сделать самостоятельный вывод о причинах возникновения различных эстетических систем в искусстве, в том числе и в литературе. Кроме того, в ходе выполнения заданий по теме мастерской актуализируются понятия: художественная деталь, стиль, преемственность, метод. Полученные в ходе групповой работы в музейном пространстве знания становятся основой изучения программных произведений на уроках литературы.

Мастерские знаний «История русского пейзажа» (5-6 классы), «Исторические сюжеты в живописи» (7-8 класс), «История портрета» (9-11 класс) не только включают гимназистов в активную познавательную деятельность, но и формируют устойчивый интерес

к общению с произведениями искусства в музейном пространстве, развивают навыки работы в команде.

Для профильных гуманитарных классов сотрудники научно-методического отдела Художественного музея Эрнста Неизвестного совместно с учителями-словесниками гимназии Т.Д. Кочубей и О.С. Кубасовой разработали две авторские мастерские. Каждая из них посвящена достаточно сложному для современного читателя и в то же время актуальному произведению: «Художник-читатель: роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в иллюстрациях Э. Неизвестного», «Художник – читатель: «Слово о полку Игореве» в иллюстрациях В. Воловича». Будущие филологи, искусствоведы, философы и социологи после экскурсий «Образы и символы Мастера» в формате свободной дискуссии сопоставляют графические иллюстрации с литературными текстами по предложенному плану:

- внимательно рассмотрите иллюстрацию;
- обратите внимание на основных и второстепенных персонажей. Какую идею воплотил в них художник?
- сопоставьте содержание иллюстрации с содержанием литературного произведения (укажите сходство и различие);
- если это возможно, подберите подпись к иллюстрации из предложенного фрагмента текста (фрагменты подготовлены разработчиками и предлагаются каждой группе перед началом обсуждения);
- назовите 3-4 образа-символа в мире художника, которые произвели на вас особое впечатление.

Важно, что каждая дискуссия в результате приводит старшеклассников к размышлениям о вневременных проблемах, поскольку предлагаемые для обсуждения рисунки и текст существуют «параллельно и равнозначно и, не совпадая буквально, переводят идеи книги в свободное пространство времени и истории...» (В. Волович). Проникая вслед за авторами в глубокие пласты сознания героев, и Э. Неизвестный, и В. Волович создают свои метафоры, вырабатывают изобразительную символику, которая побуждает говорить о главном – о человеческом в человеке.

Таким образом, можно утверждать, что художественные музеи в современных условиях могут стать общественной дискуссионной площадкой, центром интегрированного междисциплинарного образования, участниками и инициаторами проектов, направленных на развитие территории.

Так, старшеклассники гимназии № 2 с углублённым изучением английского языка успешно применяют музейные технологии в создании собственных билингвальных экскурсий (куратор проекта – М.С. Журбенко, учитель английского языка) и тематических маршрутов (кураторы проекта – А.А. Кузнецова, Т.Д. Кочубей). В 2023 году Эрнест Титлинов стал победителем Международного конкурса билингвальных экскурсий в Нижнем Новгороде. В августе 2024 года маршрут «Екатеринбург театральный» вошел на конкурсной основе в аудиогид «Душа города», Творческая группа десятиклассников гимназии № 2 под руководством учителя информатики А.А. Кузнецовой записала 4 подкаста, представляющих жителям и гостям города основные театры столицы Среднего Урала. Уникальность предлагаемого материала в том, что начинающие экскурсоводы не только рассказывают об истории театральных коллективов, но и делятся своими личными впечатлениями об увиденных спектаклях.

Достигнутые результаты создали условия для дальнейшего развития творческого взаимодействия музейного и образовательного сообществ. Участники процесса, объединяя лучшие музейные и педагогические практики, создают сегодня единое культурное пространство Екатеринбурга. Именно в таком пространстве возможно реальное развитие образования, формирование культуры не только школьников, но и современного социума в целом.

Литература

1. Доманский, В.А. Культурологический подход к изучению словесности в школе / В.А. Доманский. – Томск, 2002.
2. Глушенко, Е.Л., Полуянов, В.П. Картина и иллюстрация на уроках литературы / Е.Л. Глушенко, В.П. Полуянов. – М.: Просвещение, 1985.
3. Гранин, Ю.Д. Образование в контексте глобализации / Ю.Д. Гранин // Высшее образование в России. – 2004. – № 12. – С. 112–116.
4. Казанцева, В.В. Музейная педагогика как технология в школьном историческом образовании / В.В. Казанцева // VII Международная научная конференция «Теория и практика образования в современном мире». – СПб, 2015. – С.194–196.
5. Нургалеев, В.С., Барановская, Л.А. Диалог культур как основа педагогической парадигмы / В.С. Нургалеев, Л.А. Барановская // Высшее образование в России. – 2004. – № 12. – С. 48–51.
6. Поварова, М.А. Использование музейных технологий в образовательном и воспитательном процессах / М.А. Поварова. – М.: Открытый урок, 2009.
7. Потапова, М.В. Художественный музей и публика: проблемы взаимодействия / М.В. Потапова // В поисках музейного образа: материалы науч. конф. СПб., 12–13 апр. 2007 г. / СПбГУ. СПб., 2007. Вып. 11.

ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА МУЗЕЯ ПУШКИНА И МБОУ «ШКОЛА № 29» В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К 225-ЛЕТИЮ ПОЭТА

Крамская Н.А.

*Нижегородский филиал Государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино», научный сотрудник
Пл. Минина и Пожарского, д. 5, г. Нижний Новгород, 603005
E-mail: kna1102@mail.ru*

Аннотация: Статья посвящена сотрудничеству отдела «Нижегородский филиал» музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино» с учащимися МБОУ «Школа №29». Описаны основные этапы этой работы и достигнутые результаты. Цель данной статьи – поделиться опытом взаимодействия музея и учащихся в рамках подготовки к празднованию 225-летия поэта.

Ключевые слова: подготовка к юбилею А.С. Пушкина; аудиогид Пушкинская тропа; научный центр «Институт Конфуция при НГЛУ».

Abstract: The article is devoted to the cooperation of the department of the A.S. Pushkin Museum-Reserve «Boldino» with students of school No. 29. The main stages of this work and the results achieved are described in the article. The purpose is to share the experience of interaction between the museum and students

in preparation for the celebration of the 225th anniversary of the poet.

Keywords: preparation for the anniversary of A.S. Pushkin; audio guide Pushkin Trail; scientific center «Confucius Institute».

Основными социальными функциями музея являются образование и воспитание. Современный человек, посещая музей и тем самым организуя свой досуг, хочет получить новые для него знания. Хотя информация и сама по себе является ценностью, сегодня при огромном потоке разнообразного контента на первый план выходит нахождение правильных форм его подачи [2, с. 69].

Современное музейное пространство может не только рассказывать связную историю, но и транслировать важные ценности, передавать дух времени, дискутировать со зрителем на разные темы. К тому же в настоящее время пришло осознание того, что сохранять и экспонировать можно и нужно не только предметы, но и различные фрагменты историко-культурной среды. В связи с этим появилась возможность совмещать экскурсию по традиционной коллекции предметов, хранящихся в музее, например, с рассказом и показом памятников архитектуры, представленных в своем естественном природном окружении [9].

Специфика музейной деятельности, место и роль музея в обществе и культуре определена как две исторически сложившиеся функции: документирование, а также образование и воспитание [2, с. 69].

Последние 10–15 лет на международных конференциях активно обсуждается наступление эпохи «культуры участия», которая выражается, в самом общем виде, в принципиальной смене модели взаимодействия музея с обществом: проекты в духе «культуры участия» предполагают, что музей готов отказаться от роли безусловного эксперта и творить вместе с сообществом [1, с. 98].

Исходя из этого, современному музею нужно быть во взаимодействии с другими учреждениями культуры, образования, быть мобильным в обсуждении общественно значимых вопросов. Творческая суть музейной профессии состоит в научном поиске путей к уму и сердцу современников, особенно молодежи. В музейной педагогике сегодня выделяют четыре важнейших направления:

- просветительское (включая экскурсии, лекции и конференции);
- досуговое (концерты, вечера, праздники, реконструкции);
- образовательное;
- партиципаторное (коммуникация и участие в различных формах) [5, с. 248].

Совместная работа музея и школы, описанная в данной статье, состояла из этапов, каждый из которых соответствует вышеперечисленным направлениям.

1. Просветительский этап: музей просвещает, школьники внимают. На этом этапе сотрудничество музея со школой началось с уличной экскурсии «Пушкин в Нижнем Новгороде» (ул. Б. Покровская – площадь Минина) для учеников 9 «А» класса. Через полгода с теми же ребятами, но уже учениками 10 класса, была проведена еще одна экскурсия из той же серии, но маршрут был по Кремлю и улице Рождественской до усадьбы Стrogановых (дома Пиковой дамы).

2. Досуговый, или развлекательный, этап. Здесь принцип взаимоотношений музея с посетителями начинает меняться, и в создании атмосферы праздника участвуют также сами посетители. Форма подачи материала – интерактивная.

К встрече Нового 2024 года была подготовлена театрализованная постановка по повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». Сценарий, режиссура, костюмы, проведение репетиций было делом музея. Подбор героев, вдохновение их на творческий процесс взяла на себя классный руководитель и учитель литературы Надежда Валериановна Зимнович. Данную работу уже можно охарактеризовать как проект.

Следует отметить, что в данной практике применялся метод, активно использовавшийся в школах ранее и отошедший на дальний план позднее – метод театрализованной постановки. Эта практика предполагает развитие личностных качеств, умений, навыков.

Инсценировка была представлена на площадке музея, зрителей пригласили сами ребята, и это были родители, учителя во главе с директором школы. Сцены из повести представлялись в сочетании с экскурсионным рассказом и показом слайдов. Директор школы дала нашей работе высокую оценку, отметив, что такой метод изучения литературных произведений является наиболее действенным, и рекомендовала повторить спектакль на школьной площадке для всех старшеклассников.

3. Образовательный, или деятельностный, этап. Он позволяет учащемуся обратиться к музею как партнеру в решении образовательных задач. Форма работы – «мозговые штурмы», консультации.

Работа на этом этапе была индивидуальной – с учеником Егором Швабинским, который, кстати, ранее исполнял роль Германа в постановке «Пиковая дама». Для создания своего нового проекта Егор использовал метод современных технологий на базе сервиса *izi.TRAVEL* – площадки, объединяющей создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников. Он составил аудиогид, посвященный местам, которые посетил Пушкин, будучи в Нижегородской губернии 2 и 3 сентября 1833 года, и назвал его «Пушкинская тропа» [10]. Егор сам собирал материалы по этой теме, в музей обращался за консультациями.

Итак, просветительское и развлекательное направления на первых этапах знакомства школьников с музеем могут смениться переходом в деятельностное направление, от которого происходит естественный переход к четвертому направлению – работе в рамках «культуры участия» в проектной деятельности учащихся.

4. Партиципаторный этап, или «культура участия». Этот этап существенно отличается от первых трех тем, что выходит за рамки сотрудничества двух институций – образовательной и культурной. Эта форма объединяет музей и его партнеров, от которых напрямую зависит формирование имиджа музея.

Аудиогид, созданный Егором Швабинским, и сейчас есть на указанной выше платформе, его просматривают туристы, но и это, как оказалось, не стало заключительным этапом. Была проведена очная экскурсия для студентов ЛРН и Узбекистана научным сотрудником музея совместно с Егором как стажёром

В начале февраля 2024 года в Институте Конфуция при НГЛУ китайские студенты проводили китайский Новый год и, по рассказу Егора, после посещения мероприятия он настолько проникся культурой и бытом этой страны, что пришла мысль что-то тоже рассказать китайской молодежи о Нижнем Новгороде.

Идею помогла реализовать директор научно-образовательного центра «Институт Конфуция при НГЛУ» Тамум Жабировна Шихмагомедова, которая предложила озвучить аудиотур и перевести его на китайский язык. Таким образом, с начала марта каждый день студенты университета и преподаватели китайского языка строили новый мост – мост дружбы в Китай. Итогом работы стал не только переведённый аудиотур, но и масштабная

онлайн-экскурсия, проведенная в начале мая 2024 года

7 мая НОЦ «Институт Конфуция при НГЛУ им. Н.А. Добролюбова» совместно с Департаментом развития туризма и внешних связей Администрации Нижнего Новгорода, а также МБОУ «Школа №29» провели онлайн-экскурсию по «Пушкинской тропе» в Нижнем Новгороде для китайских студентов из Сычуаньского университета иностранных языков и других университетов-партнёров НГЛУ, а также городов-побратимов и городов-партнёров Нижнего Новгорода. Более 150 китайских преподавателей и студентов, изучающих русский язык, приняли участие в онлайн-экскурсии. В рамках экскурсии студенты и преподаватели НОЦ «Институт Конфуция при НГЛУ» показали представителям Китая места, которые когда-то посетил сам Александр Сергеевич Пушкин: флигель усадьбы баронессы А.Ф. Моренгейм, Дворянское собрание, Дом губернатора, Гостиница Деулина и еще 10 локаций [7;8]. Позже из Китая пришло множество отзывов о проведенной работе (см. Приложение 1).

Вскоре Егор Швабинский принял участие в конкурсе сочинений «Китайско-русские отношения в глазах поколений Z», организованном Генеральным консульством КНР в Казани. Егор описал свой уже свершившийся на практике проект «Пушкинская тропа», занял призовое место и был награжден поездкой в Китай. Побывав в Поднебесной, он поделился своими впечатлениями и сведениями об интересе китайской молодежи к России, русской литературе и, в частности, к творчеству А.С. Пушкина. Он рассказал, что на центральной пешеходной улице китайского города Хэйхэ, расположенном на берегу Амура, напротив Благовещенска открыт новый памятник русскому поэту Александру Пушкину. Также Егор познакомился с именем Гао Мана, который занимался стихотворными переводами произведений Пушкина и называл поэта «Джомолунгма русской литературы», посвятил ему 12 картин, одну из которых – «Пушкин на Великой китайской стене», написанную к 200-летию со дня классика – он подарил Пушкинскому музею на Пречистенке в Москве.

Итак, дополнительным результатом совместной работы музея Пушкина и школы стало развитие интереса молодежи к образованию в области международных отношений и зарубежного регионоведения. Здесь уместно вспомнить слова Н.В. Гоголя: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет...» [4].

Прошло как раз 200 лет и, если вдуматься, русский человек, которого имел в виду Николай Васильевич, – это молодежь нашего времени.

Литература

1. Короткова, М. В. Культура участия и партиципаторные стратегии в музейной педагогике / М. В. Короткова // Наука и школа. – 2020. – № 4. – С. 97-102.
2. Комаровская, Е.П., Ахунов, В.М. Культурно-образовательная деятельность музеев и музейная педагогика / Е.П. Комаровская, В.М. Ахунов // Вестник Московского университета. Сер. 20, Педагогическое образование. – 2009. – № 1. – С. 69-72.
3. Мастеница, Е.Н. Культурное наследие и музей в XXI веке / Е.Н. Мастеница. СПб., 2018.
4. Мережковский Д. Пушкин. – URL: <http://pushkinlit.ru/pushkin/articles/merezhkovskij/pushkin.htm>
5. Смирнова, А. В. Партиципаторные технологии как новый вызов теоретической музеологии / А. В. Смирнов // Вопросы музеологии. – 2019. – Т. 10, Вып. 2. – С. 153-160.
6. Стародубцева, М.Н. Партиципаторный музей в контексте искусства соучастия / М.Н.

7. <https://lunn.ru/news/14843?ysclid=m5fg5rqijt13838585>
8. <https://admgorrnov.ru/news/24581?ysclid=m5fg6smdbw388525444>
9. <https://siriusmag.ru/articles/1030-cho-to-takoe-sovremennij-muzej/?ysclid=m2tf8vruqx887670533>

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР – ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Куприянова Н.А.

*МАОУ «Гимназия № 108», директор
Пр-т 50 лет Октября, д. 107, г. Саратов, 410052
E-mail: s108@list.ru*

Иншина Н.В.

*МАОУ «Гимназия № 108», учитель русского языка и литературы
Пр-т 50 лет Октября, д. 107, г. Саратов, 410052
E-mail: s108@list.ru*

Панкова Т.Ю.

*МАОУ «Гимназия № 108», учитель истории и обществознания
Пр-т 50 лет Октября, д. 107, г. Саратов, 410052
E-mail: s108@list.ru*

Аннотация: В статье показана значимость музейной педагогики в организации образовательной и воспитательной деятельности. Школьный музей является важной методической площадкой для достижения учащимися высоких метапредметных, личностных и предметных результатов. В статье определены основные направления деятельности музея: поисковое, исследовательское, методическое, информационно-презентационное, проектное. Показано на практике, как можно использовать ресурсы школьного музейного комплекса на учебных занятиях, во внеурочной и внеклассной работе по предмету.

Ключевые слова: школьный музейный центр, музей истории гимназии, музей русского быта, музей боевой славы, патриотическое воспитание, гражданская идентичность.

Abstract: The article shows the importance of museum pedagogy in the organization of educational activities. The school Museum is an important methodological platform for students to achieve high meta-subject, personal and subject results. The article defines the main activities of the museum which develop the students' skills: research, methodological, presentation, and design. It gives practical advice on how the resources of the school museum complex can be used in educational classes, in extracurricular and extracurricular work on the subject.

Keywords: school museum center, gymnasium history Museum, Museum of Russian life, museum of military glory, patriotic education, civic identity.

Школьный музейный центр представляет собой уникальное пространство, которое соединяет образовательный процесс с воспитанием и культурным развитием учащихся. Образовательное пространство охватывает все те объекты и процессы, которые включаются в образовательный процесс, приводят к образовательному результату – приращению индивидуальной культуры человека (освоению ценностей, овладению различными

способами мышления, деятельности и поведения) [1]. Школьные музеи занимают очень важное место в образовательном пространстве современной школы [2]. Они служат важным инструментом для расширения образовательных возможностей и формирования у школьников личностных и социальных навыков. Школьные музеи являются важной частью музейного пространства России. Деятельность школьного музея регламентируется Типовым положением о музее образовательной организации, в котором подчеркивается, что «музей образовательной организации создается в целях обучения, воспитания, духовного, культурного и интеллектуального развития, социализации обучающихся, формирования у них чувства патриотизма» [3].

Как известно, для обновления воспитательной работы в современной школе с 1 сентября 2021 года введена новая рабочая программа воспитания, которая помогает определить специфику и уникальность каждой образовательной организации, а также внести в этот документ актуальные для детей и взрослых задачи, спланировать интересные дела и события. Уникальность программы воспитания гимназии №108 г. Саратова состоит в том, что, помимо инвариантных и вариативных модулей, создан авторский модуль «Детско-взрослый музейный центр». Разработка данного модуля не случайна, т. к. в гимназии в 2014–2017 гг. работала инновационная площадка «Создание детско-взрослых общностей как вектор успешной социализации детей», результатом работы которой стало создание музейного центра. С 2018 года инновационная деятельность гимназии продолжилась в рамках региональной инновационной площадки «Воспитание российской идентичности ребенка как фактор становления активной жизненной позиции». Темы инновационных площадок связаны с музейным центром, который объединил работу трех школьных музеев: Боевой славы, истории гимназии и истории русского быта. Музейный центр помогает педагогам в воспитании патриотизма, формирует духовно-нравственную личность школьника, оказывает помощь и содействие классным руководителям, учителям-предметникам в учебно-воспитательном процессе.

В каждом музее назначен руководитель, работают активы музеев по плану, утвержденному директором гимназии. На заседаниях советов музеев обсуждается подготовка и проведение общешкольных мероприятий, разрабатываются темы новых экскурсий и различных выставок, уделяется внимание совместной деятельности школьных музеев по определенному направлению работы.

Музейный центр тесно сотрудничает с различными общественными организациями: Советом ветеранов Ленинского района, общественной организацией ветеранов «Боевое братство», саратовским музеем «Россия – моя история», музеем боевой и трудовой славы на Соколовой горе, с областным поисковым отрядом «Искатель», а также с творческими школьными объединениями (клубом «Субботея», «Мастерской юных журналистов», вокальным ансамблем «Музыкальный калейдоскоп» и др.), клубами краеведческой и военно-патриотической направленности, поисковым отрядом «Надежда», детским общественным объединением «На все 108!».

В настоящее время традиционный урок постепенно перестает быть единственной и ведущей формой организации образовательного процесса в школе. В связи с широким распространением цифровых ресурсов и технологий появился особый вид уроков – уроки вне стен класса (театральные, парковые, музейные, в городской среде) [4]. Школьный музей, безусловно, также может быть местом проведения таких уроков. В гимназии работает музей русского быта, и на его базе особенно интересно проходят тематические экскурсии, уроки краеведения, литературы, внеклассные мероприятия. Это «Святки», «Масленица

пришла», «Весна красна»; обзорные экскурсии для первоклассников и их родителей с викториной «Знаешь ли ты историю русского быта?», выставку «История елочной игрушки», а также театрализованное представление «Рады видеть вас у печки». Во время посещения музея у детей есть возможность посидеть на настоящей русской печке, взять в руки ухват и чугунные горшки, познакомиться с устройством ткацкого станка и понять, как пользовались рубелем для разглаживания одежды. Мы планируем расширять интерактивные форматы мероприятий, использовать виртуальные технологии.

Работа любого музея невозможна без общения и досуга, которые воплощаются в организации встреч с интересными людьми, проведении праздников, концертов, творческих мастерских. Необходимо отметить, что зачастую встречи проходят в формате «100 вопросов взрослому», что позволяет максимально включить детей в дискуссию, мотивирует на продуктивное детско-взрослое взаимодействие. Это встречи с офицерами запаса, участниками боевых действий на Северном Кавказе, Афганистане, труженниками тыла, проведение экскурсий для обучающихся и гостей гимназии, праздники «День единства», «День неизвестного солдата», «День Героев Отечества», литературные гостиные, выступления в госпитале для ветеранов в канун Победы, организация обучающихся в социальных акциях: «Как живешь, ветеран?», «День пожилого человека», «Блокадный хлеб», «Бессмертный полк» и др.

Работа музейного центра заключается и в организации совместных мероприятий активами музеев. Так, в канун 55-летия гимназии активы всех музеев объявили конкурс на лучший рисунок, фотографию о жизни гимназии, по итогам которого оформили выставку, организовали и провели встречи с учителями-ветеранами. 27 октября 2018 года, в день празднования 100-летия комсомола, прошло мероприятие «Встреча поколений», на которое была приглашена первый руководитель отряда «Дзержинец» Фешина В.Н. Она рассказала о работе комсомольской организации гимназии и деятельности отряда «Дзержинец».

Большое воспитательное влияние музейного центра на учащихся наиболее эффективно проявляется в процессе исследовательской работы юных краеведов по изучению отдельных экспонатов и артефактов, педагогических проектах по разработке и реализации новых форм музейно-педагогической деятельности, проведении олимпиад, конкурсов, акций. Отраднo, что проект по ведению Летописи гимназии, начатый в начале 1960-х годов, ведется до сих пор. В Летописи отражены значимые мероприятия, и мы гордимся тем, что на первых страницах Летописи есть запись обращения известного композитора Александры Пахмутовой к ученикам 108-ой школы.

Классные руководители активно используют в своей работе материалы и экспозиции музейного центра. Так, например, классные руководители Панкова Т.Ю. и Иванова Т.П. на базе Музея истории провели мастер-класс «Добровольческая деятельность – инвестиция в будущее». На мероприятии были представлены архивные материалы движения дзержинцев в 60-70-е годы XX века. Члены актива используют накопленный материал Музея истории для участия в НПК: городская краеведческая НПК «Я – гражданин Земли Саратовской» (Макарова Александра заняла 2 место, 2018); «Лидеры поколения» (2020, Воротилова Елизавета заняла 2 место в секции «Мой проект – моей стране!»); 25-й слет активов школьных музеев (в номинации «Творческое представление экспоната» актив Музея быта занял 2 место).

Но особое место в воспитании патриотизма у молодого поколения занимает Музей боевой славы гвардейской Звенигородско-Будапештской краснознаменной орденов Богдана Хмельницкого и Суворова стрелковой дивизии. Музей уникален тем, что в нем

находятся подлинные экспонаты, привезенные с мест боев 62-й дивизии: осколки снарядов и мин, пули, каски советских солдат, полевые сумки, котелки, саперные лопатки, фотографии и другие личные вещи солдат. Музей осуществляет системную урочную и внеурочную деятельность, проводит экскурсии, различные встречи, а также осуществляет поисковую и исследовательскую работу.

С 1979 года на базе музея работает поисковый отряд «Надежда», который ведет поиски санитарных захоронений, занимается перезахоронением останков бойцов из утерянных забытых братских могил, устанавливает имена пропавших без вести. Отряд работал в Воронежской, Харьковской, Смоленской (2004), Новгородской (2012), Калужской (2014) областях. За время всех поисковых экспедиций отрядом поднято и перезахоронено 1430 останков советских бойцов, установлены имена 123 бойцов, из них 16 саратовцев. Последние три года поисковики работали в Городищенском районе Волгоградской области на месте боев 214-й, 254-й стрелковых дивизий, защищавших подступы к Сталинграду. Совместно с отрядами из Дагестана, Екатеринбурга, Самары, Камышина и Ярославля были подняты останки 296 бойцов, установлены имена 19 солдат. За время вахт найдены советские ножницы для перерезания проволоки, противогаз, ящик из-под патронов пулемета Максим, немецкий котелок, детали пулемета Дегтярева, уставной нож разведчика, фрагменты личных вещей бойцов (банки, тубики, осколки посуды) и многое другое. Каждая вахта заканчивается церемонией перезахоронения под символическим названием «Последний строй».

Музейный центр дает возможность развития социально активной личности. Именно здесь зарождаются детско-взрослые общности, которые способствуют росту участия в мероприятиях регионального и федерального уровней, развитию социального опыта, самостоятельности действий при подготовке общественно значимых дел. Ребята традиционно становятся победителями и призерами слета школьных музеев, научно-практических конференций, участниками городских военных парадов. Но главной нашей наградой мы считаем вручение памятной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», которую нам вручил Губернатор Саратовской области Радаев В.В. Свидетельство о вручении подписано президентом РФ Путиным В.В.

Подводя итоги сказанному, необходимо подчеркнуть, что детско-взрослый музей гимназии как уникальная развивающая среда реализует такие формы работы с обучающимися, как:

- исследования и проекты (работа взрослых и детей в сотрудничестве с работниками музеев);
- научные занятия (работа в рамках урочной и внеурочной деятельности с сотрудниками высших учебных заведений);
- профессиональное самоопределение (введение обучающихся в музейные профессии).

Школьный музейный центр представляет собой многофункциональную площадку, где образовательные и воспитательные процессы взаимосвязаны и усиливают друг друга. Благодаря активному участию учащихся в музейной деятельности, формируется не только их образовательная база, но и личностные качества, что в свою очередь готовит их к жизни в современном обществе.

Литература

1. Пономарев, Р.Е. Образование и образовательное пространство / Р.Е. Пономарев // Вестник Московского ун-та. Сер. Педагогическое образование. – 2011. – № 1. – С. 16–22.
2. Саяпарова, Е.В. К вопросу о необходимости формирования школьного музейного пространства в регионах (на примере г. Иркутска) / Е.В. Саяпарова // Вопросы музеологии. – 2019. – 10(1). – С. 130–138.
3. Примерное положение о музее образовательного учреждения (школьном музее). Приложение к письму Минобрнауки России от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16. [Электронный документ]. – URL: <http://muzei.kul-school7.edusite.ru/p5aa1.html> (дата обращения: 27.10.2024).
4. Лебедева, М.Б. Уроки вне стен класса в контексте новой цифровой дидактики / М.Б. Лебедева // Информационные технологии для Новой школы. Материалы XIII Всероссийской конференции с международным участием. – СПб.: ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий», 2022. – С. 39–45.

МЕТОДИКА ВЫБОРА МАТЕРИАЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ ИСКУССТВА В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

Курганская Н.В.

*МАУДО «Детская художественная школа» городского округа город Бор Нижегородской области, преподаватель истории искусства высшей категории
Ул. Советская д.7, корпус 2, город Бор, городской округ город Бор, Нижегородская область,
606440
E-mail: 1nata-bor@mail.ru*

Аннотация: Основы понимания теории искусства закладываются на уроках в детской художественной школе. Главными методами изложения материала являются метод выделения главного и метод сравнения, которые помогают ученикам разобраться в особенностях того или иного художественного стиля или направления в искусстве, а также почувствовать индивидуальный стиль известных художников.

Ключевые слова: преподавание истории искусства, метод выделения главного, метод сравнения, выполнение домашних заданий, сравнительные таблицы, кроссворды.

Abstract: Lessons in the children's art school serve the purpose of laying foundations for children to understand the theory of art. The main methods of presenting the material are the method of highlighting the key points and the method of comparison, which help students understand the features of a particular artistic style or direction in art, as well as feel the individual style of famous artists.

Keywords: teaching art history, the main selection method, comparison method, doing homework, comparison tables, crosswords.

Термин «метод» в переводе с греческого означает путь к чему-либо и определяется как «способ достижения цели, определённым образом упорядоченная деятельность». В учебном процессе «метод» можно понимать как способ передачи знаний учителем и одновременно способ усвоения их учащимися.

Одной из главных проблем преподавания истории искусства в детско-художественной школе является необходимость изложения большого объёма разнопланового материала в заданном отрезке учебного времени. Причем речь идёт не только о конкретном занятии, которое, по новой программе, составляет полтора урока (60 минут), но и обо всём курсе обучения, когда искусство минимум пяти тысячелетий нужно вместить в 132 занятия (а на практике и того меньше). При этом необходимо учитывать возраст обучаемых. Когда во 2 классе ДХШ начинается изучаться предмет «История изобразительного искусства», им в среднем по 11 лет.

Многолетний опыт преподавания позволяет определить два практических метода в преподавании истории искусства: «метод выделения основного» и «метод сравнения».

Метод выделения основного — метод обучения, который позволяет конкретизировать предмет познания, отделить основное от второстепенного. Можно долго рассказывать о жизни и творчестве того или иного художника, а можно указать на его личный вклад в развитие мирового искусства, указать на специфические, только данному мастеру присущие особенности творчества.

Например, вместо подробного изложения творчества скульптора Донателло можно остановиться на анализе двух его произведений: статуи Давида и конного памятника кондотьеру Гаттамелате в Падуе. Именно в статуе Давида воплотилось всё новаторство Донателло как скульптора эпохи Возрождения: новое понимание героя, первая обнажённая скульптура в искусстве итальянского Возрождения, стремление создать идеальный образ, постановка фигуры с опорой на одну ногу. И, наконец, то, что это — самостоятельное произведение скульптуры, не связанное с архитектурой и дающее возможность обойти статую со всех сторон. Памятник кондотьеру Гаттамелате в Падуе — это первый конный памятник в истории через тысячу лет после Древнего Рима. От него берут начало все конные монументы, в том числе и памятник Петру I («Медный всадник») Фальконе в Петербурге.

Второй метод обучения — метод сравнения, который заключается в выявлении сходства и различий между предметами или явлениями. Известно, что в основе понимания лежит сравнение неизвестного с известным или сравнение позднего (по времени) материала с ранее изученным. Применение метода сравнения позволяет наглядно показать разницу между стилями и направлениями в искусстве, указать индивидуальные особенности творчества художника или охарактеризовать его творчество в разные периоды жизни.

Например, индивидуальные особенности творчества трёх величайших мастеров Высокого Возрождения Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело можно понять, сравнивая их рисунки. Эти три художника, три «вершины», олицетворяют, по точному выражению Нины Дмитриевой, главные ценности итальянского Возрождения — Интеллект, Гармонию, Мощь. Рисунок сангиной Леонардо «Старик и юноша» даёт понимание того, что его создатель — одновременно и учёный-анатом, и художник-психолог, т. е. воплощение Интеллекта. В рисунках Рафаэля определяющей является чистота и ясность линии, стремление к возвышенной красоте и гармонии («Портрет мальчика»). Рисунки Микеланджело — это рисунки не живописца, а скульптора, который не может мыслить вне объёма и пластического выражения выпуклых форм. Он выбирает самые сложные ракурсы и жесты, чтобы передать борьбу материи и духа, что является воплощением той Мощи, о которой пишет Дмитриева (рисунки сангиной для композиций на потолке Сикстинской капеллы).

Метод сравнения позволяет сочетать в процессе проведения занятия такие методы обучения, как рассказ преподавателя и учебную дискуссию. Очень важно, чтобы учащиеся

включались в процесс изучения материала, сами определяли сходство и различия между предлагаемыми произведениями искусства.

Для более успешного освоения учебного материалы были разработаны учебные пособия и рабочие тетради по истории искусства для каждого класса детской художественной школы. Давайте рассмотрим, как всё это работает в реальности.

В начале 4 класса мы знакомимся с западноевропейским искусством XVII века, когда формируются два больших стиля в искусстве – барокко и классицизм, а также внестилевое направление в искусстве – реализм.

Ученикам предлагаются для сравнения произведения архитектуры, скульптуры, живописи и декоративно-прикладного искусства, чтобы они почувствовали разницу между двумя стилями – барокко и классицизмом.

Начиная изучение стиля барокко, мы разбираем основные причины возникновения этого стиля, связанные с движениями Реформации и Контрреформации, со стремлением Католической церкви укрепить свою духовную власть в Европе, привлечь новых верующих, используя все возможности искусства, а также со стремлением знати к избыточной роскоши. Не случайно, барокко – это искусство для богатых, «красота красивая».

Далее мы определяем общие черты, свойственные искусству барокко, вне зависимости от того, о произведениях какого вида искусства идёт речь:

1. театральность (стремление поразить зрителя);
2. стремление передать движение, причём не только в живописи и скульптуре, но и в архитектуре;
3. обилие деталей («барокко не терпит пустоты»);
4. эмоциональность (не случайно говорят – «барокко – это как женщина», в отличие от классицизма, которому свойственно логичное, мужское начало).

В принципе, понимая эти основные черты, ученик может уже что-то сказать о любом произведении стиля барокко.

Следующий этап изучения барокко – это определение особенностей архитектуры барокко (на примере палатцо Кариньяно в Турине (Гварини), церкви святого Карла у Четырёх фонтанов в Риме (Борромини), ансамбля двух площадей перед собором Святого Петра в Риме (Бернини)), скульптуры барокко (на примере произведений Лоренцо Бернини), декоративной живописи барокко, станковой живописи барокко (на примере творчества художников Фландрии – Рубенса, Ван Дейка, Снейдерса, Яна Брейгеля Старшего).

Очень важно дать ученикам понимание не только особенностей того или иного стиля или направления в искусстве, но и осознание того, что развитие искусства неразрывно связано с жизнью человеческого общества, что на формирование стиля или направления влияют вопросы веры, государственное управление, философские идеи, народные традиции, моральные нормы.

Яркий пример – история Нидерландов, когда в результате религиозных потрясений, испанского вторжения страна раскалывается на два государства – Южные Нидерланды (Фландрию) и Северные Нидерланды (Голландию), что непосредственно отразилось на развитии искусства. Особенно ярко это проявилось в живописи.

Фландрия (Южные Нидерланды) остаётся католической страной под властью Испании. Основные заказчики произведений – Католическая церковь и богатые аристократы (отсюда и большие размеры произведений, и многофигурность композиций, и яркость красок, и выбор сюжетов). Поэтому в живописи Фландрии получают развитие такие жанры,

как исторический (сюжеты из Священного Писания), мифологический, портрет (парадный), анималистический жанр, натюрморт.

Голландия (Северные Нидерланды) в XVII веке, во-первых, протестантская страна (т.е. от Церкви заказов художникам нет), а во-вторых, это — единственная страна Европы, где городское население преобладало над сельским. Поэтому основными заказчиками голландских художников стали состоятельные городские жители, которые больше всего ценили произведения искусства за реалистичность изображения, за то, что они «совсем как живые». Поэтому именно в Голландии берёт свое начало реализм как направление в искусстве (хотя сам термин появится лишь в XIX веке), а в живописи получают развитие светские жанры — бытовой жанр, пейзаж, натюрморт и портрет.

При этом если во Фландрии картина — своеобразный предмет роскоши, доступный лишь избранным, то в Голландии это привычный предмет интерьера (на стенах помещений, изображённых художниками-жанристами, практически всегда висят картины небольшого размера).

Наглядно представить различие живописи барокко и реализма поможет сравнение картин Яна Брейгеля Старшего (созданных совместно с Рубенсом) и Адриана ван Остаде на один и тот же сюжет — «Аллегории пяти чувств».

Хотелось бы ещё отметить важность работы с терминами, т. к. от усвоения терминологии во многом зависит усвоение самого материала. Одно из главных препятствий в учёбе — непонятое слово. Не понял слово — не понял фразу. Не понял фразу — не понял всё содержание.

Для того чтобы ученики могли почувствовать индивидуальный стиль великих мастеров живописи, также подходит метод сравнения. Им предлагается внимательно рассмотреть произведения художников на один и тот же сюжет и определить, кто является автором той или иной картины.

В процессе изучения истории искусства особое внимание учащихся обращается на те великие произведения, которые они могут увидеть в музеях нашей страны, прежде всего, в собраниях Эрмитажа в Петербурге и ГМИИ имени А.С. Пушкина в Москве. При изучении творчества русских художников ученики знакомятся с картинами из собрания Нижегородского государственного художественного музея.

Разработанные учебные пособия дают ученикам возможность повторить изученный на уроке материал, а домашние задания в рабочих тетрадях — закрепить эти знания.

Так, выполняя задания по стилю барокко, ученики отмечают в рабочей тетради причины возникновения стиля, его общие черты, особенности архитектуры, скульптуры, декоративной живописи барокко. В задании, посвящённом станковой живописи барокко, ученики отмечают, какие жанры получают развитие, особенности живописи в целом и парадного аристократического портрета в частности.

Среди домашних заданий в рабочих тетрадях хочется особо выделить работу с таблицами, где как раз используются методы выделения основного и сравнения. Работа с таблицами формирует у учащихся навыки работы с учебником, а также умение кратко отображать материал, отбирать и обобщать нужную информацию.

Так, в 5 классе художественной школы ученики изучают искусство второй половины XIX — XX в. В рабочей тетради для 5 класса есть сравнительные таблицы по направлениям в искусстве: «Академизм и реализм», «Реализм и импрессионизм», «Импрессионизм и символизм», заполняя которые, ученики отмечают основные цели и задачи художников того или иного направления, где они работают, какие жанры получают развитие, а также

особенности построения композиции, цветового решения, передачи объема. Также в рабочей тетради для 5 класса есть сравнительная таблица классической живописи и живописи авангарда.

Ещё один из важных приёмов работы, вызывающий всегда особый интерес учащихся, – решение кроссвордов. Регулярное использование такого рода заданий способствует повышению качества знаний и интереса к предмету, т. к. при этом необходимо заново пересмотреть и повторить весь изученный материал, плюс в решении кроссвордов есть элемент игры. Поэтому рабочие тетради для всех классов включают несколько заданий в форме кроссвордов или чайнвордов по пройденным темам.

Любой учебный метод – это способ передачи знаний учителем и одновременно способ усвоения этих знаний учащимися, т. е. совместный труд учителя и ученика.

Все методы обучения, используемые преподавателем во время занятия, а также организация выполнения учеником домашних заданий (для чего были разработаны учебные пособия и рабочие тетради) имеют одну цель – помочь ученику овладеть знаниями по предмету, развить его познавательные и творческие способности, сформировать понимание прекрасного.

ФИЛОСОФСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ (НА ПРИМЕРЕ ЭТИКИ)

Лапшина В.С.

*ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», доцент кафедры истории, философии, педагогики и психологии
Ул. Ильинская, 65, г. Нижний Новгород, 603000
E-mail: lapshina_valentina@inbox.ru*

Аннотация: Транслируя духовный и культурный опыт, накопленный человечеством, музей становится полноправным участником современного процесса образования. Контакт с произведениями искусства помогает человеку постичь свою собственную культуру и раскрыть себя, обратившись к себе, своим внутренним переживаниям. Музей фокусирует внимание на многих философских и культурологических проблемах в наиболее острой, экспериментальной форме. В век глобализации этическое воспитание становится приоритетным направлением музейной педагогики.

Ключевые слова: философия образования, воспитание, этические категории, образовательный потенциал музея, музейная педагогика, диалог культур, восприятие художественного произведения.

Abstract: By transferring the spiritual and cultural experience accumulated by humankind, the museum becomes a valuable participant in the modern educational process. Contact with works of art helps a person to embrace their own culture and make important self-discoveries turning to own inner feelings. The museum focuses on many philosophical and cultural issues in the most acute, experimental form. In the age of globalization, ethical education is becoming a priority area of museum pedagogy.

Keywords: philosophy of education, upbringing, ethical categories, educational potential of the museum, museum pedagogy, dialogue of cultures, perception of an artistic work.

В настоящее время, когда «феномен визуализации характеризуется в качестве «ведущего культурного процесса современности», направленного на познание человеком действительности» [1], художественный музей наделяется невероятным по силе и мощности образовательным потенциалом. Под образовательным потенциалом музея понимаются возможности, средства, запасы музея в достижении им целей образования.

Согласно ФГОС, цели современного образования включают раскрытие способностей, всесторонне развитие, удовлетворение культурно-образовательных потребностей учеников. Образование нацелено не только на достижение результатов по каждой предметной области знания, но и на воспитание личности в гармонии этического, эстетического, патриотического и других измерений. Ведущий педагог XX века А.С. Макаренко утверждал, что человек не воспитывается по частям, а только всей суммой влияний, которым он подвергается. Поэтому нельзя разложить «по полочкам» нравственные и эстетические качества и воспитывать у ребенка сегодня – совесть, завтра – справедливость, послезавтра – добро и так далее [Цит. по 2].

Откликом на столь важный социокультурный заказ – воспитание человека нравственного, эстетически неравнодушного, думающего, рефлексирующего – становится музейная педагогика. Русский просветитель начала XX века М.В. Новорусский называл музей «могучим образовательным орудием» и подчеркивал его огромное общекультурное значение: «Музей занимает почетное, но совершенно самостоятельное место среди других педагогических учреждений. Оно работает над неодушевленными предметами, но работает так, чтобы оживить каждый такой предмет, заставить его говорить и сделать значимым для каждого зрителя» [3]. Основу музейной педагогики составляет теория диалога культур М.М. Бахтина и В.С. Библера. М.М. Бахтин считал, что любое осмысление сакральных сторон бытия возможно только через диалог. Образование, согласно В.С. Библиру, должно быть ориентировано не просто на человека знающего и образованного, но на человека культуры особый тип разумения, – художественной восприимчивости, нравственного сознания. В.С. Библер в теории диалога культур раскрыл педагогическую ценность музея. Так, в своём докладе «Культура и музей к 2000 году» (1977) он рассматривал музей как место открытых смыслов, пространство бесконечно продолжающегося смыслообразования. Вопросы образовательного потенциала художественного музея посвящены работы таких отечественных исследователей, как Л.А. Власова, Т.Ф. Гараф, М.А. Захарищева, Н.И. Ильинская, К.Ю. Милованов, Т.П. Мышев, С.Л. Троянская, О.В. Ченцова и др.

М.А. Захарищева, Л.А. Власова сообщают о приоритете использования метода образовательного путешествия в качестве педагогического метода [4]. О.В. Ченцова отмечает вероятное расширение программ образовательной коллаборации музеев и вузов [5]. О необходимости включения музейного предмета в педагогический процесс, позволяющего шире использовать активные методы образования, пишет С.Л. Троянская. [6]. К.Ю. Милованов обозначает, что методологические основы музейной педагогики органично соединили в себе фундаментальные принципы философии образования, теоретической педагогики и специфику музейно-образовательного пространства [7].

Изучая различные аспекты, проблемы образовательного потенциала художественного музея, определяя условия и приемы педагогической работы, разделяя целевую аудиторию (дошкольники, школьники, студенты и др.), авторы едины в той диалоговой форме, в которой происходят сложные процессы (само)воспитания, инкультурации, социализации личности. Контакт с произведениями искусства помогает человеку постичь свою собственную культуру и раскрыть себя, обратиться к себе, своим внутренним переживаниям. Возможен

диалог с собой, с Другим(и). «Диалогические отношения музея и учащегося отражаются на всем социокультурном образовательном процессе. Это высшая форма общения во взаимодействии человека с музеем» [8].

Е.А. Мокрицкая замечает: «Формирование нравственного фундамента общества представляет собой на сегодняшний день одну из основных задач любого образовательного учреждения, причем в условиях нравственного кризиса, в век глобализации эта задача, на наш взгляд, является не менее важной, чем обучение и в последующем выпуск узких специалистов» [9].

Обратимся к теме нравственного воспитания, этическим категориям, содержащим закодированной форме высшие смыслы бытия, которые визуализируются в художественном музее. Этические категории — понятия этики, отражающие наиболее существенные стороны и элементы морали (добро и зло; благо и справедливость; совесть и долг; ответственность; достоинство и честь; счастье; смысл жизни). З.Я. Капустина отмечает, что этические категории, возведенные в статус канона, — особые символы, ориентиры для человека. Человек, рождаясь «неполным, незавершенным существом, завершает себя культурой, ее конкретными формами». И только включаясь в процесс символизации, которая предстает как специфический способ ориентации в многомерном универсуме, человек завершает себя культурой [10].

В истории искусства есть примеры, когда художники целенаправленно осуществляют диалог со зрителем, призывают к благоразумию, достоинству, совести, осуждая, высмеивая те или иные пороки человека или общества в целом. К примеру, серия гравюр «Капричос» Франсиско Гойи (Museo Nacional del Prado, Испания), отражающая различные людские пороки (жадность, гнев, гордыня, лень, зависть и др.).

Есть работы, где уже в самом названии мы прочитываем ту или иную этическую категорию. Например, в работе Николая Ге «Совесть. Иуда» (1891) зритель хорошо ощущает чувства предателя, даже не видя лица персонажа (Государственная Третьяковская галерея, Москва).

Также можно встретить примеры работ, в которых этические категории не считаются сразу, а требуется усилие, время для размышления, знание контекста, предыстории, сюжета. Директор Эрмитажа М.Б. Пиотровский подчеркивает: «Восприятие искусства — это удовольствие через труд, как спорт. Не зря считается, что в музей нужно обязательно подниматься по лестнице, как в гору. Должно быть усилие» [11]. К примеру, такое усилие требуется при анализе исторической работы «Смерть Сократа» Жака Луи Давида (1787) из собрания Метрополитен-музея (Нью-Йорк, США). Главной фигурой на полотне является Сократ, окруженный учениками. Художник изображает последние минуты из жизни философа, где Сократ демонстрирует мужество и достоинство перед предстоящей смертью.

Обращаясь к историческим или вымышленным событиям, художники напрямую или косвенно повествуют об отношениях между людьми, отношении человека к природе, семье, обществу, государству. Так зарождаются специфические этические миры — этические модели, описанные в художественных, религиозных или политических текстах. В.С. Воронин анализирует многообразие этических миров текста. Автор выделяет 27 типов этических миров в зависимости от ответа на вопросы: а) какова изображённая в них реальность в целом? (хорошая, плохая, неопределённая); б) каковы персонажи изображённой реальности? (положительные, отрицательные, неопределённые); в) каковы изменения окружающего мира? (изменяется в лучшую сторону, в худшую, остаётся неизменным). Ответы на данные вопросы характеризуют этический мир того или иного

текста [12].

В настоящей работе поделимся опытом педагогической работы – визуализации этических категорий с использованием примеров из мировой живописи. Так, в рамках курса «Основы этики» студентам 1 курса направления «Архитектура» предлагалось познакомиться с этическими категориями и найти примеры их отображения в живописи («Вопросы нравственности в искусстве»). Ограничений по времени и стилю не было. Студенты в подавляющем большинстве выбирали живопись, реже скульптуру или примеры из кино. Отдельной графой студентам было предложено интерпретировать, описать, как они понимают ту или иную этическую категорию. Последняя процедура – крайне важный дидактический прием в задании, поскольку этические суждения, как положительная или отрицательная моральные оценки, дают понять ту глубину, с которой студент смог вчувствоваться, проникнуть в этический мир «текста». В этических суждениях можно

Название работ	Примеры суждений студентов
«Бурлаки на Волге» – картина русского художника Ильи Репина (1844–1930), над которой он работал с 1870 по 1873 год. Хранится в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург).	«Репин показывает несправедливость к людям низкого сословия. Зритель, взглянув на картину, испытывает сочувствие, он будет тронут и восхищен стойкостью бедного народа».
«Новогодняя ночь» – картина советского и российского художника Сергея Андрияки, написанная в 1984 году. Изображена пожилая женщина, сидящая у могилы на зимнем кладбище.	«Смотря на эту картину, ощущаешь тупую боль, сочувствие, сострадание. Есть жалость к этой пожилой женщине, которая, скорее всего, осталась одна, и, возможно, сама скоро окажется здесь... Тишина. Время останавливается и хочется подумать о многом, о жизни, о ценностях, о тех, кто рядом с тобой, живых».
«Тройка» – картина русского живописца Василия Перова, написанная в 1866 году. Государственная Третьяковская галерея (Москва).	«Картина вызывает сочувствие к детям. Картина учит нас быть милосердными к чужим людям. Сочувствие способно раскрыть лучшие качества человека».
«Раненый датский солдат» – картина датской художницы Элизабет Йерихау-Бауман, написанная в 1865 году. Государственном музее искусств (Копенгаген).	«Картина вызывает сострадание и сочувствие. Печальная обстановка в комнате только усиливает эти чувства».
«Семья акробата» – картина французского живописца Поля Гюстава Доре, написанная в 1853 году. Музей искусств (Клермон).	«За кадром осталось цирковое представление, в результате которого ребенок получил смертельную травму. Мы сочувствуем родителям ребенка».
«Мёртвая птичка», автор Жан-Батист Грёз (1725–1805), находится в Лувре (Париж).	«Сюжет полотна показывает очень сложный и трагический сюжет в жизни человека – познание смерти, чем и вызывает у взрослого человека сочувствие к юной героине».
«Похороны первенца» – картина Николая Александровича Ярошенко, написанная в 1893 году. Харьковский художественный музей (Харьков).	«Мы глубоко сочувствуем убитым горем родителям, разделяя их скорбь и чувство утраты».

обнаружить концепции ценности (например, добра и зла), концепции деонтической модальности (например, обязательства и запрета) или аналогичные концепции другого рода (например, справедливости и нечестности). Получался своего рода герменевтический треугольник ХУДОЖНИК – ТЕКСТ – ЗРИТЕЛЬ.

Анализируя и обобщая результаты студенческих работ (с 2019 года по 2024 год), можно

отметить самые популярный примеры, которые приводились студентами-первокурсниками разных лет на тему «Сочувствия» – отзывчивого отношения к переживаниям другого, одного из социальных аспектов эмпатии. Самыми популярными оказались работы Ильи Репина «Бурлаки на Волге» и Сергея Андрияки «Новогодняя ночь» (Таблица). Сочувствие и чувство сострадания у студентов вызывают темы «болезни», «смерти», «несправедливости» и «тяжелого физического труда».

Кроме сочувствия, студенты выбирали такие этические категории, как счастье, ответственность, достоинство, добродетель, реже – осуждение, стыд, гордость. Формулируя вывод к каждой работе, студенты отвечали на вопрос о значении искусства в нравственном воспитании человека. Они писали: «При помощи искусства художник поднимает волнующие его темы, нравственность и эмоции. Искусство – это не «панацея» от всех болезней человечества, не каждый сможет понять смысл картины или скульптуры, однако это прекрасный способ передать сакральные мысли через любую форму». Многие студенты видели в искусстве великого воспитателя, в том числе воспитателя нравственности. В одной из работ было сказано: «Наш личный опыт узок, ограничен и субъективен. Лишь искусство, в произведениях которого аккумулируется нравственный опыт всех времен и народов, соединенный с высшими духовными идеалами и через них получающий оценку, дает нам всестороннее представление о нравственности. И этот опыт преподносится не умозрительно, а проходит через наше сердце, через яркое эмоциональное переживание и именно поэтому остается в нашей душе как свой собственный».

Заключение. «Вклад искусства в формирование социально-нравственного облика человека составляет около пятидесяти процентов от всех иных культурных воздействий» [13]. Посещая музеи, участвуя в выставках, культурных, просветительских мероприятиях музеев, посещая онлайн-выставки музеев, человек учится давать своим поступкам, себе и другим нравственные оценки. Осознанно или интуитивно человек моделирует жизненные ситуации, отраженные художниками в картинах, решая возникающие моральные дилеммы, воображая себя и зрителем, и героем картины. Художественный музей меняет моральное сознание человека, формирует нравственный ориентир человека.

Литература

1. Аранова, С.В. Формирование культуры визуализации учебной информации школьника: диссертация ... доктора педагогических наук / С.В. Аранова. 2023. – 412 с.
2. Щелокова О. Н. Специфические особенности нравственно-эстетического воспитания школьников / О.Н. Щелокова // Культура. Духовность. Общество. 2016. № 23. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsificheskie-osobennosti-nravstvenno-esteticheskogo-vospitaniya-shkolnikov> (дата обращения: 02.11.2024).
3. Троянская, С.Л. Музейная педагогика и её образовательные возможности в развитии общекультурной компетентности / С.Л. Троянская. Федеральное агентство по образованию РФ, ГОУ ВПО «Удмуртский гос. ун-т», Ин-т педагогики, психологии и социальных технологий. – Ижевск: Ассоциация Научная книга (Ижевск), 2007. – 145 с.
4. Захарищева, М.А. Образовательное путешествие в системе высшего образования / М.А. Захарищева, Л.А. Власова // Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. – 2012. – № 2. – С. 45-48.
5. Ченцова О.В. Эффективность кооперации музея и вуза в контексте культурно-образовательного процесса / О.В. Ченцова // Наследие веков. 2020. №2 (22). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-kooperatsii-muzeya-i-vuza-v-kontekste-kulturno-obrazovatel'nogo-protssesa> (дата

обращения: 12.09.2024).

6. Троянская, С.Л. Музейный предмет как средство активного обучения и развития общекультурной компетентности студентов в вузовском образовательном процессе / С.Л. Троянская // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. – 2008. – № 10(66). – С. 238-242.

7. Милованов, К.Ю. Педагогическая роль музеев в социокультурном пространстве современной России / К.Ю. Милованов // Ценности и смыслы. – 2013. – № 6(28). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-rol-muzeev-v-sotsiokulturnom-prostranstve-sovremennoy-rossii> (дата обращения: 05.10.2024).

8. Ильинская, Н.И. Образовательные традиции художественных музеев России конца XX – начала XXI в. (на примере Государственного Русского музея): специальность 13.00.01: автореф. дисс. ... кандидата педагогических наук / Н.И. Ильинская. – Москва, 2012. – 18 с.

9. Мокрицкая, Е.А. Этика как фактор развития личности в педагогическом процессе вуза / Е. А. Мокрицкая // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2017. – № 2-2(68). – С. 198-200.

10. Капустина, З.Я. Нравственность как этическая структурированность человеческого бытия / З.Я. Капустина // Знание. Понимание. Умение. – 2011. – № 2. – С. 56–61.

11. М.Б. Пиотровский. – URL: <https://seance.ru/articles/revolyutsionnost-peremen/> (дата обращения: 22.10.2024).

12. Воронин, В.С. Этические миры и этический статус человека в художественном тексте / В.С. Воронин // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2008. – № 2(2). – С. 22-26.

13. Гафар, Т.В. Художественный музей как субъект образовательного процесса / Т.В. Гафар // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2010. – № 8(52). – С. 20-23.

ОТРАЖЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФ «НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ»

Мельникова Е.О.

*НГИАМЗ, МФ «Нижегородский кремль», младший научный сотрудник
Верхне-Волжская набережная, 7, г. Нижний Новгород, 603005
E-mail: melnikovakata17@gmail.com*

Тарасова А.А.

*НГИАМЗ, МФ «Нижегородский кремль», младший научный сотрудник
Верхне-Волжская набережная, 7, г. Нижний Новгород, 603005
E-mail: stasi-2000@yandex.ru*

Аннотация: Статья посвящена актуальному в наши дни вопросу межкультурного диалога, подготовка к которому является одной из приоритетных задач ФГОС. Исторический музей как учреждение, осуществляющее культурно-просветительную работу с детьми и подростками, играет важнейшую роль в процессе формирования поликультурного мировоззрения подрастающего поколения. Музей-филиал «Нижегородский кремль» проводит программы, ориентированные на школьные группы, способствуя расширению кругозора, знакомству с различными аспектами взаимопроникновения культур, такими как торговля, военные действия, искусство. В статье описывается опыт музея в данном направлении.

Ключевые слова: диалог культур, межкультурные связи, интерактивная программа в музее, подростки в музее, задачи ФГОС, краеведение.

Abstract: The article is devoted to the current issue of preparing schoolchildren for intercultural dialogue, which is one of the priorities of the Federal State Educational Standard nowadays. The Historical Museum, as an institution carrying out cultural and educational work with children and adolescents, plays an important role in the process of forming a multicultural worldview of the younger generation. The branch of the Nizhny Novgorod Kremlin Museum conducts programs aimed at school groups, contributing to broadening the youngsters' horizons and introducing them to various aspects of the interpenetration of cultures – trade, military operations, art. The museum's experience in this area is described in the article.

Keywords: dialogue of cultures, intercultural relations, interactive program in the museum, teenagers in the museum, tasks of the Federal State Educational Standard, local history.

На современном этапе развития мирового сообщества, в условиях глобализации и цифровизации большинства сфер жизнедеятельности, особое значение приобретает диалог культур. Соприкосновение различных цивилизационных систем исторически было сопряжено как с новыми перспективами развития, так и с кризисными явлениями. Однако в настоящее время в условиях глобализации ставится вопрос о налаживании межкультурной коммуникации для выстраивания эффективных взаимосвязей между государствами. Процессы взаимодействия представителей разных культур приобрели по-настоящему глобальный характер, затрагивая влиянием весь мир. В связи с этим актуализируются вопросы изучения межкультурного взаимодействия в научном поле разных дисциплин (философии, культурологии, психологии, этнологии, социологии, политологии).

В рамках данного направления исследования важное место занимает термин «межкультурная коммуникация». Под ним понимают «особую форму коммуникации двух и более представителей различных культур, в ходе которой происходит обмен информацией и культурными ценностями взаимодействующих культур» [1]. Процесс межкультурной коммуникации является весьма сложным, и для наибольшей эффективности он требует особой подготовки от взаимодействующих субъектов: необходимо знание языка, понимание материальной и духовной культуры всех сторон. В ходе выстраивания межкультурной коммуникации решаются две проблемы: самосохранение культуры, поиск и выражение культурной идентичности, а также реализуются процессы распространения, включения в чужую культуру.

Выстраивание межкультурной коммуникации в древности могло реализовываться через разные формы. Рассмотрим на примере косвенного взаимодействия. Передача информации о культуре каждой из сторон происходила в процессе вербального обмена участников торговли. Первые межкультурные контакты носили эпизодический характер. В процессе налаживания путей сообщения развитие получила регулярная торговля, способствующая сближению и непрерывному взаимодействию первых цивилизаций Индии, Средиземноморья и Ближнего Востока [2]. В процессе торговли осуществлялся обмен не только товарами, но также информацией разного характера: сам объект торговли являлся сообщением о той или иной культуре, часть информации передавалась через коммуникацию с торговцами.

Не менее значимым способом взаимодействия между культурами была война. В ходе вооруженного противостояния проявляются характерные черты, свойственные той или иной культуре, которые находят выражение в словах и действиях противоборствующих сторон [3]. В ходе военных конфликтов демонстрируются особенности менталитета, отношение к таким понятиям, как гуманность, честь, достоинство, патриотизм, что относится к характеристикам духовной культуры. Материальный аспект

чаще передается через трофейные предметы, которые составляют представление об уровне развития обработки разных материалов и специфике предметов искусства.

Изучение торговых и военных взаимоотношений как форм межкультурной коммуникации приобретает особое значение при знакомстве с историей Нижнего Новгорода. Город был основан в 1221 г. на месте слияния Оки и Волги, что определило его развитие как важного торгового центра. Перенос в XIX в. крупнейшей в России ярмарки к Нижнему Новгороду закрепил статус города как ведущей торговой площадки страны. На протяжении многих веков истории города сюда прибывали торговцы – как из других городов России, так и зарубежные гости. Благодаря этому Нижний Новгород стал местом налаживания межкультурных коммуникаций представителей разных регионов. Также в период XIII–XVI вв. Нижний Новгород являлся пограничной территорией для русского государства, что повлияло на характер межкультурного взаимодействия.

Данный контекст существования города в разные исторические периоды играет важную роль в процессе изучения подрастающим поколением истории родного края. Ключевым направлением в работе с детьми и подростками становится расширение знаний о межкультурных связях, освоение навыков межкультурного диалога, что соотносится с действующей культурной политикой Российской Федерации, одной из целей которой является «укрепление общероссийской гражданской идентичности, сохранение единого культурного пространства страны, обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия» [4]. Таким образом, изучение разных культур многонационального народа России, их понимание и выстраивание гармоничных взаимосвязей становится одним из приоритетных направлений работы образовательных и культурных учреждений.

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», среди личностных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования выделяют следующие: «формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» [5]. Таким образом, образовательные учреждения обязаны проводить работу по изучению учащимися особенностей культуры разных народов, специфики межкультурного взаимодействия как внутри страны, так и за ее пределами. Эта деятельность позволяет в дальнейшем благоприятно выстраивать взаимоотношения между представителями разных культур.

Знакомство с различными культурами, результатами и особенностями их соприкосновения может происходить не только в рамках образовательного процесса, но и во время организации культурно-досуговой деятельности школьников. Согласно Федеральному закону от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», одной из целей создания музеев является «осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности» [6]. Таким образом, музей становится площадкой для изучения в том числе и исторических процессов межкультурной коммуникации.

Музей-филиал «Нижегородский кремль» работает в русле решения отмеченных образовательных и общекультурных задач. Учреждение функционирует на территории уникальной крепости XVI в., строившейся под руководством итальянского зодчего Пьетро

Франческо и отражающей основные принципы итальянского фортификационного искусства того периода. Нижегородский кремль был возведен во время обострения отношений Московского государства и Казанского ханства как оплот в борьбе с восточным соседом. С устранением казанской угрозы был открыт речной путь вниз по Волге, что способствовало развитию торговых связей и возрастанию роли Нижнего Новгорода в этом процессе, хотя с момента основания город имел стратегическое значение как один из важнейших торговых пунктов. Результаты археологических исследований, представленные на выставке «Град на усть Оки» в Никольской башне, ярко иллюстрируют географию торговых отношений Нижегородских купцов XIV в. Таким образом, Нижегородский кремль, как центр города, основанного на пограничных землях и долгое время являвшийся плацдармом для начала военных походов в восточном направлении, становится в наши дни значимой площадкой для межкультурного диалога с подрастающим поколением.

Сотрудники музея-филиала «Нижегородский кремль» активно работают с местными школами, а также учащимися из других городов страны. Формы взаимодействия разнообразны – от классической экскурсии до ролевых игр с использованием чат-ботов. На обзорной экскурсии, ориентированной на широкую аудиторию, можно познакомиться с архитектурными особенностями крепости XVI в., узнав об итальянском влиянии. Методы наглядности и панорамного осмотра позволяют проиллюстрировать особенности Нижегородского кремля, схожие с итальянскими крепостями: арки с внутренней стороны прясла; расширение стены и башен книзу, отделенное от вертикальной части стены белокаменным валиком; зубцы с выложенным рельефом, имитирующим «ласточкин хвост»; вынесение башен за линию стен [7]. Кроме того, архитектурные объекты, представленные на территории крепости, создавались в различные исторические эпохи, поэтому отражают особенности того или иного художественного стиля. В частности, в Нижегородском кремле в XVIII-XIX вв. были возведены здания в стиле классицизма, зародившегося в Италии и унаследовавшего черты архитектуры Древнего Рима и Древней Греции. Знакомство с этими объектами позволяет проследить путь архитектурной традиции и место России в процессе развития художественных стилей.

Отдельно стоит отметить интерактивную программу «Итальянский след в кремле», участники которой могут познакомиться с профессиями, необходимыми для строительства фортификационных сооружений в древности. Особого внимания заслуживает тот факт, что программа является инклюзивной и ориентирована на слабовидящих посетителей музея: гости получают аудио-послание от итальянского зодчего Пьетро Франческо. Исходя из этого, задействуются слух, а также тактильные органы чувств, развивается мелкая моторика: посетители могут прикоснуться к кирпичам XVI века, а также потрогать песок, деревянные поленья и другие материалы [8]. Интересно, что программа позволяет проиллюстрировать связи не только между странами, но и между эпохами. Так, гости музея узнают о профессиях, которые в наши дни не существуют, но 500 лет назад были крайне важны.

С тем периодом, когда Нижегородский кремль являлся опорным пунктом в борьбе с Казанским ханством, можно познакомиться в ходе программы, проходящей по стене крепости, – «Защитник российских рубежей». Ролевая историческая игра позволит узнать, как развивались военные события, какие интересы преследовали московские князья и казанские ханы. Участники программы смогут погрузиться в сложнейший для нашей страны период, когда Нижегородский кремль выступал важнейшей военной крепостью

государства и опорным пунктом для продвижения в Поволжье. Примечательно, что в рамках школьной программы и ограниченного количества учебных часов по курсу «Отечественная история» многие темы остаются неизученными, в частности, вопрос русско-казанских войн XV–XVI вв. В связи с этим особую актуальность приобретает программа, предлагаемая музеем-филиалом «Нижегородский кремль» для учащихся 7–9 классов [8]. Кроме того, данное интерактивное мероприятие не только способствует знакомству с темами русской истории и культуры, но также стимулирует школьников к диалогу в рамках своего коллектива, расширяет кругозор подростков, учит находить пути решения различных межкультурных задач, а также вообразить себя на месте представителя другой культуры.

Таким образом, музей, осуществляя культурно-просветительную деятельность с детскими и подростковыми группами, во многом дополняет основную образовательную деятельность школы, работает в направлении мультикультурного развития юных посетителей, знакомя их с различными этапами истории, ролью родного города в военных, экономических и культурных процессах страны. В музее-филиале «Нижегородский кремль» реализуются такие программы, как «Итальянский след в кремле», призванная познакомить с аспектами строительных практик в Италии XV–XVI вв., а также «Защитник российских рубежей», иллюстрирующая сложные отношения Московского государства с Казанским ханством и роль Нижнего Новгорода. Однако особенно важно отметить, что человек может стать равнозначным участником межкультурного диалога лишь в том случае, если он в достаточной степени знаком с особенностями родной культуры и истории, поэтому посещение исторического музея становится основополагающим действием на пути к воспитанию гармонично развитой личности.

Литература

1. Мартынова, Н.А. Межкультурная коммуникация как особый вид общения / Н.А. Мартынова. – Текст: электронный // ОНВ. – 2007. – № 2 (54). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhkulturnaya-kommunikatsiya-kak-osobyy-vid-obscheniya-1> (дата обращения: 27.10.2024).
2. Карнаух, В.К. Торговля как форма коммуникации и интеграции / В.К. Карнаух, Е.О. Новожилова. – Текст: электронный // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). – 2014. – № 1 (30). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/torgovlya-kak-forma-kommunikatsii-i-integratsii> (дата обращения: 25.10.2024).
3. Фоменко, М.В. Эволюции образа врага. Российско-японское военное противостояние и взаимное восприятие в первой половине XX века / М.В. Фоменко. – Текст: электронный // Государственное управление. Электронный вестник. – 2017. – № 61. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsii-obrazavraga-rossiysko-yaaponskoe-voennoe-protivostoyanie-i-vzaimnoe-voSPIriatie-v-pervoy-poloVine-hh-veka> (дата обращения: 29.10.2024).
4. Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики». – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/39208> (дата обращения: 24.10.2024).
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/> (дата обращения: 24.10.2024).
6. Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ (редакция от 12 декабря 2023 г.) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». – URL: <https://base.garant.ru/123168/> (дата обращения: 23.10.2024).
7. Носов, К.С. Итальянское влияние на русское оборонительное зодчество / К.С. Носов. – Текст:

электронный // Военно-исторический журнал. – 2009. – №5. – С. 46-51. – URL: http://www.rusarch.ru/nosov_k1.htm (дата обращения: 28.10.2024).

8. Нижегородский музей-заповедник. – URL: <https://ngiamz.ru/nizhegorodskiy-kreml> (дата обращения: 25.10.2024).

ПОТЕНЦИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ

Орлинская О.М.

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.полит.н., доцент

Пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603022

E-mail: orlinskaya@mail.ru

Аннотация: В статье проанализированы эволюция роли и значения современного художественного музея в жизни общества. Автор описывает возможные стратегии участия художественного музея в процессе патриотического воспитания молодёжи и предлагает механизмы его включения в процесс реализации Указа Президента №809 об укреплении российских традиционных ценностей.

Ключевые слова: традиционные ценности, музей, обучение, сотрудничество, молодёжь.

Abstract: The article analyzes the evolution of the role and significance of the modern art museum in the life of society. It describes strategies of museum's participation in the process of patriotic education of the youth. The author proposes mechanisms for its including into the process of implementing Presidential Decree No. 809 on strengthening Russian traditional values.

Keywords: traditional values, museum, training, cooperation, youth.

В настоящее время музей превращается в особое полифункциональное пространство, которое уже не ограничивается хранением, научной, выставочной видами деятельности. «Храм искусства» начинает играть новую социальную роль в условиях продолжающейся цифровизации жизни общества.

Музей становится значимым местом памяти, объектом коммеморации благодаря моде на селфи в красивых и известных местах. Развитие блогосферы привело к популяризации посещения выставочных центров, экспозиций и т.д. Продвижение экспертов в социальных сетях требует постоянного обновления личной новостной ленты: блогеры регулярно записывают ролики в музейных залах, стараясь подчеркнуть свою образованность или уровень эстетического развития, а также в просветительских целях.

Растущий интерес молодёжи к культурным институциям поддерживается активной деятельностью в интернете через аккаунты в социальных сетях, в том числе за счёт интерактивного взаимодействия. Музей идеально отражает смысл нового социального феномена «места» — пространства, в котором не просто любуются экспонатами

или совершается экскурсионный обзор, а ещё организуют мастер-классы, кинопоказы и публичные обсуждения, деловые встречи, читают книги, обедают и т.д. Распространяется практика семейных выходных в музее.

Однако просветительский потенциал музеев следует интенсивнее использовать в образовательном процессе.

В 2022 году был принят Указ Президента РФ №809 о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей [4]. Предприняты попытки реформировать систему образования, в том числе изменения образовательных стандартов, программ обучения. Организованы конкурсы, специальные проекты и программы по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей в молодёжной среде.

К сожалению, подобные грандиозные инициативы не впечатляют, а порой игнорируются молодёжью, потому что непонятны или напрямую противоречат психологическим особенностям молодых людей. Шкала оценки и восприятия нововведений колеблется от формального отношения к молчаливому протесту и раздражению, а в итоге — к полному отчуждению и неприятию.

Основной целевой аудиторией реализации Указа №809 являются представители двух поколений: поколения «Z» (родившиеся с 2001 по 2010 гг.) и поколения «Альфа» (родившиеся с 2010 по н.в.) [2, с. 49].

К психологическим особенностям первых относят клиповое мышление, толерантность, трепетное отношение к личному пространству, склонность к депрессии. Особенности вторых считаются жизнь в интернете, иное восприятие времени и пространства, толерантность, забота о мире и здоровье, многофункциональность [2, с. 119–122].

План мероприятий по укреплению традиционных ценностей включает в себя пять основных направлений [1], в рамках которых разрабатываются и реализуются конкретные проекты и программы. Остановимся на некоторых из них.

У представителей «Альфы» и «Z» сложилась привычка черпать информацию из электронных и социальных медиа и мыслить дискретно. Возникают серьёзные осложнения в реализации принципа сохранения исторической памяти, противодействию фальсификации, сбережению исторического опыта формирования традиционных ценностей.

Формат классических лекций и семинаров и стандартные темы рождают рутинизацию процесса освоения дисциплины. Применение элементов игровой динамики дало высокие результаты по вовлечённости и запоминаемости информации. В этом случае именно музеи могли бы внести свой бесценный вклад в патриотическое воспитание будущих молодёжи.

Учебная дисциплина «Основы российской государственности» призвана укреплять традиционные ценности. Уже имеется опыт сотрудничества с НГХМ, когда в течение учебного модуля первокурсники посещали музей в рамках специального занятия. Особенно положительный эффект наблюдается у иногородних студентов, число которых увеличивается с каждым годом. Однако существуют и другие возможности задействовать ресурсы НГХМ для развития интереса к родной истории.

Совместно с работниками музея можно разработать тематический квест: если это технический музей, то по теме «Роль изобретателей в укреплении российской государственности», если это экспозиция искусства XX столетия, то по теме формирования ценностей советского гражданина; музей-усадьба Рукавишниковых — прекрасный способ изучить развитие купечества, жизненный уклад сословий России и т.п.

Проведение лекций в стенах музея в психологическом и когнитивном аспектах окажет наилучшее влияние на слушателей и облегчит запоминаемость материала. Этому же может способствовать просмотр тематических фильмов или роликов в зале, проведение семинаров в виде студенческой конференции или межвузовских студенческих праздничных исторических мероприятий при поддержке музея и его сотрудников.

Вторым важным эффектом музеев в процессе патриотического воспитания молодёжи является коммеморативная деятельность. Помимо упомянутой роли «места» и антуража для селфи, художественные институции могут стать инструментом борьбы с историческими фейками.

Социальные сети, в которых «живёт» молодёжь, пестрят поддельными историческими фото, аккаунтами «оживших» исторических деятелей. Исторические фейки в виде реальных фото или художественных картин, чуть изменённые и с добавленной надписью, легко превращаются в мем и надолго закрепляются в сознании учащихся (переназванная картина И.Е. Репина про Ивана Грозного и его сына).

Рождение фейка происходит по стандартному сценарию «сенсационной находки» или «рассекреченных материалов», которые перепостили лидеры общественного мнения или популярные блогеры, неопытные редакторы. Затем они подхватываются пользователями социальной сети и мультиплицируются, обрстая легендой достоверности.

Разработка стратегии противостояния идеям трансгуманизма, которые буквально отрицают подлинные гуманистические ценности, большую роль духовности, значимость человеческого достоинства, позволит оградить от разрушительного влияния на российскую молодёжь. И одну из ведущих ролей в этом призван играть именно художественный музей как ретранслятор достижений российской цивилизации.

Воспитание поколений, искренне любящих своё Отечество, уважающих родную культуру, обогащающих наследие предков и ощущающих ответственность за развитие российской цивилизации в условиях настоящего столкновения с трансгуманистами и технократами является залогом выживания и победы России.

Литература:

1. План мероприятий по реализации Указа Президента РФ №809 от 9 ноября 2022 г., утверждённый распоряжением Правительства РФ от 1 июля 2024 г. № 1734-р. – URL: <http://government.ru>
2. Радаев, В.В. Миллениалы. Как меняется российское общество / В.В. Радаев. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2023. – 296 с.
3. Романов, Р.Н. Политика и хронотоп. Фактор времени и пространства в политических процессах / Р.Н. Романов. – М.: Книжный мир, 2024. – 252 с.
4. Указ Президента РФ №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» от 9 ноября 2022 г. URL: www.kremlin.ru/acts/bank/48502

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Подгорнова В.Ю.

*ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», студент
Ул. Ильинская, д. 65, г. Нижний Новгород, 603000
E-mail: podvar12@gmail.com*

Пепеляева С.В.

*ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», к. ф. н., доцент
Ул. Ильинская, д. 65, г. Нижний Новгород, 603000
E-mail: sofia87@mail.ru*

Аннотация: В современном мире огромного многообразия культур важность межкультурной коммуникации все больше возрастает. Музеи, являясь хранителями культурного наследия, имеют большое значение в этом процессе. В рамках межкультурной коммуникации современный музей представляет собой уникальное пространство, предназначенное для содействия межкультурному взаимодействию, а также обмену информацией и ценностями между различными социальными группами, сообществами, этническими группами и поколениями. Музей имеет дело с разного рода профессиональными, возрастными, территориальными и другими субкультурами. В статье рассматриваются роль и значение экспозиции в контексте межкультурной коммуникации, а также экспозиционная деятельность Нижегородского государственного художественного музея, способствующая диалогу культур.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, музей, музейная экспозиция, диалог культур.

Abstract: In today's world, characterized by a huge diversity of cultures, the importance of intercultural communication is increasing. Museums, as keepers of cultural heritage, play a significant role in this process. Within the framework of intercultural communication, the modern museum is a unique space intended to promote intercultural interaction, as well as foster an exchange of information and values between various social groups, communities, ethnic groups and different generations. Museums deal with different professional, age, territorial and other subcultures. The article examines the role and significance of art exposition in the context of intercultural communication, as well as the exposition activities of the Nizhny Novgorod State Art Museum, that focus on promoting a dialogue of cultures.

Keywords: intercultural communication, museum, museum exposition, dialogue of cultures.

Будучи особым инструментом трансляции культуры и освоения культурного опыта, музей связывает прошлое и настоящее, обеспечивая преемственность поколений и культур. Предметно-пространственная среда музея, реализующаяся посредством экспозиции, создает те коммуникативные, социальные практики, которые направлены на взаимодействие с аудиторией.

Современный музей выстраивает как внешний, так и внутренний диалог. Внутренний диалог подразумевает связь пространства музея с представленной экспозицией, а внешний — связь посетителя и самого экспоната или экскурсовода, так как коммуникативную функцию в музее выполняют не только экспонируемые предметы, но и лекции экскурсоводов, этикетаж, комментарии и т.п. [1].

Музейная экспозиция является не просто набором предметов, а тщательно

продуманным нарративом, создающим контекст для их восприятия. Обращаясь к миру музейной коллекции, человек изучает различные артефакты и объекты искусства, осознавая их смысловое наполнение. Именно музей наделяет каждый объект, представленный на выставке или в экспозиции, особым сакральным статусом, раскрывает заложенные в нем смыслы и находит новые значения [2].

Современная музейная экспозиция строится по драматургическим законам на основе концептуального подхода, необходимого не только для научной презентации музейных предметов, но и для создания целостного художественного образа. К тому же экспонаты могут быть оторваны от привычного контекста, обнаруживая новые смыслы и метафоры [3]. Музейные предметы, объединенные в единую целостную систему с помощью концептуально-художественного замысла, несут значимую информацию, способствуют более глубокому пониманию культурных процессов, сближают культуры и являются одним из главных каналов музейной коммуникации.

Экспозиционное построение формируется и развивается как общепринятая визуально-вербальная система восприятия нашего времени. Это объясняет стремление к созданию художественных образов, включению сюжета, концепции и сценария, а также к театрализации и концептуально-сюжетному построению, что приближает экспозицию к театру и кино. В этом контексте проявляется стремление к целостности визуального образа, включающего специфическое «представление» с уникальным языком, сюжетом и художественной выразительностью замысла [4].

Художественное произведение является феноменом культуры и всегда адресовано кому-то, поэтому искусство имеет диалогическую природу. Творец, выражая впечатления, образы, идеи, вовлекает в диалог со своим произведением зрителя-наблюдателя, задача которого заключается в получении и раскрытии информации, заложенной в объекте искусства [5]. Предметы искусства через своих авторов транслируют эстетические концепции, философские и иные проблемы, темы, идеи, ценности и смыслы, таким образом происходит обогащение взаимодействующих культур. Также стоит сказать, что в процессе диалога культур на первое место выходит способность увидеть как национальные, так и общечеловеческие ценности взаимодействующих культур. Средствами межкультурной коммуникации в области искусства могут быть символика, понятная разным культурам и вызывающая у них отклик, архетипы, близкие многим людям независимо от культурного контекста, такие общечеловеческие темы, как любовь и ненависть, жизнь и смерть.

Рассмотрим особенности межкультурной коммуникации на примере экспозиции Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ), объединившего коллекции русского, западноевропейского и восточного искусства, что способствует взаимному обмену культурным опытом. НГХМ активно использует современные коммуникационные технологии для более глубокого понимания экспозиции представителями различных культур. Некоторые экспонаты имеют рельефно-точечный тактильный шрифт для незрячих или слабовидящих посетителей, а этикетаж содержит перевод на английский язык пояснительного текста для иностранных зрителей. НГХМ проводит различные образовательные программы, мастер-классы и лекции, которые направлены на углублённое понимание представленного в экспозиции искусства.

Экспонаты НГХМ формируют уникальную среду для межкультурной коммуникации. Каждое произведение искусства несёт в себе информацию о времени своего создания, об авторе, о культурных и социальных явлениях эпохи. Это позволяет зрителям не только

наслаждаться эстетикой, но и погружаться в глубокие размышления, а представителям разных культур — находить точки соприкосновения. Например, знаменитая работа И.Е. Репина «Мужичок из робких» представляет собой окно в русскую душу и менталитет. На полотне изображен бедный крестьянин, позу которого можно принять за выражение скованности и неуверенности, однако каждый зритель заметит запечатленные во взгляде этого простого человека волю, энергию и бесстрашие. Данный образ раскрывает иностранному посетителю музея характер и суть русского народа, за смирением которого скрывается сила, решительность и дерзость.

Работа И.И. Шишкина «Туманное утро» отражает всю красоту и умиротворенность русской природы. Тема природы дорога любому человеку, так как она вызывает в душе сильные переживания, успокаивает разум. На картине изображены спокойная река, являющаяся символом течения времени, и окруженный туманом лес. В величественных зарослях деревьев можно увидеть высокие сосны, в русской культуре символизирующие стойкость и долговечность и ассоциирующиеся с бескрайними просторами страны, а также дуб и липу, выражающих в русской традиции мудрость и силу. В русских мифах и сказках деревья часто выступают в качестве персонажей или символов и олицетворяют связь между землей и небом, материальным и духовным. Представитель инокультурного пространства, не знакомый с русскими природными мотивами, может не понять запечатленные на полотне образы, однако он может почувствовать свободу и единение человека с природой — одни из важных ценностей русской культуры.

Тема любви является универсальной и отражается в произведениях искусства по всему миру, поэтому картина М.В. Нестерова «Два лада» в собрании НГХМ близка и понятна представителям любых культур. Смотря на украшенные вышивкой русские богатые одежды влюбленных, стоящих на берегу лесного озера, зритель может сформировать традиционный образ русского человека, тонкие русские березки и другие деревья дают ему представление о русской природе, а благодаря неспешно плывущим лебедям он понимает всю глубину чувств молодых людей, так как во множестве культур эти птицы являются символом вечной любви. Сюжет картины навеян русской народной сказкой, на что указывают образы влюбленных, созвучные с такими персонажами, как Царевна и Иван-царевич. Окружающее пространство также отсылает зрителя к русскому народному творчеству, так как природа здесь чуть более совершенна, чем в реальности, а живописные березки и зеркальная гладь озера традиционно означают переход в загробный мир.

Картина Ф.С. Шурпина «Материнство» раскрывает тему материнской любви, важную для каждого человека и отраженную во многих произведениях мирового искусства. Художник использует немногочисленные детали быта, чтобы как можно ярче выделить мать с детьми и указать на центральное место домашнего уюта и семьи в русской культуре. На полотне изображена женщина, бережно кормящая ребенка, рядом стоит колыбель со счастливым малышом, на которого мать смотрит с нежностью и заботой. Обстановка жилища со множеством разноцветных тканей показывает зрителю малую часть быта русского человека того времени. Например, плетенная в традиционном стиле люлька, свисающая в ней красная детская игрушка и кружевная салфетка, на которой лежит ребенок, указывают на русские детские принадлежности. Простая, удобная и в то же время яркая одежда женщины и ее благоговейное выражение лица формируют облик русской матери. В этом простом, но очень нежном образе ощущаются величие, целомудрие, любовь и неразрывная духовная связь между матерью и ее ребенком.

Тема семьи занимает особое место в сердце каждого человека вне зависимости от возраста, пола и национальности, поэтому произведение Б.М. Кустодиева «На террасе» объединяет представителей различных культур и способствует диалогу между ними посредством трансляции семейных ценностей. Эта невероятно лиричная работа приносит посетителю ощущение тихого семейного счастья, спокойствия и гармонии. На полотне художник изобразил свою семью, собравшуюся на деревянной террасе вокруг блестящего самовара, являющегося одним из концептов русской культуры. Одежда членов семьи даёт иностранному зрителю представление об облике русского человека начала XX века, часть деревянного дома на заднем плане указывает на внешний вид русского жилища, а накрытый стол раскрывает содержание русской культуры питания. Красные сочные яблоки, занимающие важное место в русской культуре и символизирующие плодородие и богатство, сдобные пироги, красивый фарфоровый сервиз и белая скатерть – все эти элементы указывают на реалии представителей русского дворянства, являющегося одним из пластов русской культуры, так как на протяжении нескольких столетий дворяне принимали активное участие в формировании русской культуры, занимаясь наукой и искусством. Поэтому для понимания в целостности русских реалий иностранному зрителю необходимо составить образ дворянской семьи.

Таким образом, музейная экспозиция выступает важным средством реализации межкультурной коммуникации, благодаря своей способности объединять аудиторию и создавать условия для диалога различных культур. Музейная экспозиция способствует формированию более глубокого понимания межкультурных различий благодаря трансляции через живописные тексты общечеловеческих ценностей и смыслов, а также локальных образов, свойственных какой-либо культуре. В частности, экспозиции русского изобразительного искусства способны познакомить иностранную аудиторию с концептами, раскрывающими содержание русской культуры: свобода, широта, кротость, застолье, душевность, смирение и пр. Посредством традиционных для русской культуры образов и символов демонстрируется национальное самосознание, национальная картина мира.

Литература

1. Базиева, Г.Д. Музейная экспозиция как форма межкультурной коммуникации / Г. Д. Базиева. // Тенденции развития науки и образования. – 2021. – № 71-3. – С. 147-148.
2. Петрунина, Е.А. Философские подходы к исследованию музейного экспоната / Е.А. Петрунина. // Известия Саратовского университета. – 2018. – № 2. – С. 159.
3. Новожилова, А.А. Текст музейной экспозиции: межкультурный и переводческий аспекты / А. А. Новожилова. // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2023. – № 1. – С. 41.
4. Майстровская, М. Т. Музейная экспозиция: тенденции развития / М. Т. Майстровская. // Музейная экспозиция: сборник научных трудов / Российский институт культурологии. – Москва, 1997. – С. 10.
5. Горбатова, О.В. Изобразительное искусство в контексте диалога культур / О.В. Горбатова. // Евразийский союз ученых. – 2015. – № 6-6. – С. 128.

ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРАКТИКИ В РЯЗАНСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

Полунина А.А.

ГБУК РО «Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П.

Пожалостина, старший научный сотрудник

Ул. Свободы, д. 57, г. Рязань, 390000

E-mail: scorpio.alena@yandex.ru

Аннотация: В статье рассматривается опыт формирования элементов доступной среды в Рязанском художественном музее. Приведены примеры программ, разработанных для групп школьников с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря государственной программе «Доступная среда» в музее созданы условия для интеграции лиц с инвалидностью и особыми потребностями.

Ключевые слова: доступная среда, инвалиды, музей, мастер-класс.

Abstract: The article discusses the experience of creating elements of an accessible environment in the Ryazan Regional Art Museum. It provides examples of programs developed for groups of schoolchildren with disabilities. Thanks to the government program «Accessible Environment,» the museum has created conditions for the integration of people with disabilities and special needs.

Key words: accessible environment, invalids, museum, masterclass

Рязанский художественный музей присоединился к программе «Доступная среда» на 2011-2025 годы для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках повышения доступности объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. В настоящее время наш музей доступен для посещения разными категориями инвалидов. Для них предусмотрены:

- на парковке музея (г. Рязань, ул. Свободы, д. 57) 2 места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов (места обозначены дорожными знаками);
- информационная вывеска на здании музея и информационный стенд в фойе выполнены с использованием шрифта Брайля;
- здание оснащено пандусом;
- для маломобильных граждан предоставляется гусеничный подъемник и инвалидное кресло;
- оборудована санитарная комната для инвалидов;
- сайт адаптирован для слабовидящих людей.

Согласно portalу «Культура.РФ», музей доступен для инвалидов-колясочников на 22%, для инвалидов по зрению – на 13%, для инвалидов по слуху – на 25%, для инвалидов с ментальными нарушениями – на 25%. Сотрудники музея регулярно проходят специализированные курсы по обслуживанию и общению с инвалидами.

В Рязани есть специализированные учебные заведения, работающие с детьми-инвалидами: специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №23 для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью); общеобразовательная школа №10 для детей с проблемами устной и письменной речи; общеобразовательная

школа-интернат №26 – единственное в области общеобразовательное учреждение для детей с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих); общеобразовательная школа-интернат №18 для детей с нарушением слуха, в том числе с нарушениями слуха и интеллекта.

Учащиеся школы №18 за последние десять лет посещали Рязанский художественный музей дважды. Первый раз – в 2017 году, когда в музее проходила фотовыставка «Путешествие головой вниз. Притяжение Антарктиды». Автор выставки, Александр Пахомов, побывал в Антарктиде в составе экспедиции и с удовольствием рассказывал об этом на встречах с учащимися. На выставке были представлены яркие красочные фотографии пингинов, заснеженных просторов, выставка была дополнена видеороликами, снятыми непосредственно на Южном полюсе. Фотограф очень ярко и эмоционально рассказывал о своей поездке, сравнивал рост императорского пингвина с ростом детей, чтобы им было проще представить эту птицу. Общение с учащимися школы №18 было, может быть, чуть менее успешным. Но педагог переводила на язык жестов основные мысли автора, объясняла детям, кто такие пингины и где они живут. Таким образом, дети смогли получить целостное представление о выставке, на которой они побывали.

Второе посещение учащихся школы №18 состоялось месяц назад. Дети прошли с краткой экскурсией по музею, где сурдопедагог переводила вербальную речь экскурсовода на язык жестов, а потом им был предложен мастер-класс, где ребята выполнили поделку, которую смогли унести домой. Таким образом, был задействован метод погружения, когда учащиеся оказались в залах дворца конца XVIII века, построенного в стиле классицизма, с высокими потолками, прошли по анфиладе парадных залов, и мелкая моторика, когда они выполняли художественное произведение своими руками.

Учащиеся школы №23 посещают музей регулярно, школа находится в непосредственной близости от музея. Дети активно посещают постоянную экспозицию музея, многие из них на вопрос, понравилось ли вам в музее, отвечают «красиво». Приглашаем учащихся и на временные выставки, в основном выставки керамики, скульптуры, яркие живописные. Ребята погружаются в яркий мир красок.

Для учащихся школы №23 устраиваем и музыкальные программы. Традиционно каждый год на масленицу приглашаем ребят на выступление детской школы искусств. Ровесники выступают для ровесников. Ансамбль в народных костюмах исполняет русские народные обрядовые песни, а потом приглашает поиграть. Ребята все вместе водят хоровод, выполняют какие-то простые задания. Учащиеся школы № 23 всегда уходят с улыбками после такой программы, они становятся не только зрителями, но и участниками представления.

В отделе Рязанского художественного музея «Выставочный зал» для учащихся школы №23 даже провели квест. Под руководством сотрудника музея и учителей дети искали ответы на вопросы по выставке «Осень 2024» Рязанского отделения Союза художников РФ и записывали их в специальные бланки. Победителям были вручены открытки с экспонатами музея.

Также в Выставочном зале проводилась выставка «Неограниченные», авторами работ которой стали люди с инвалидностью. Выставка была организована в рамках проекта «Единая страна – доступная среда» при поддержке Благотворительного фонда «Мамино сердце» и АНО «Город будущего». Проект был призван показать, что возможности человека безграничны и творить может каждый. На выставке на мольбертах были представлены

работы, которые любой желающий мог дописать так, как он хочет. Учащиеся школы №23 активно выбирали краски, компоновали цвета и создавали свои неповторимые произведения.

В этом году музей стал активно предлагать мастер-классы для разных возрастов и категорий учащихся. Например, перед новым 2024 годом ребятам было предложено выполнить снежинку из бумаги, чтобы потом дома повесить ее на елку. Занятие проводили сотрудники музея, художественные педагоги. Дети аккуратно ножницами разрезали цветную бумагу, складывали маленькие фрагменты и склеивали снежинку. Разумеется, детям помогали родители, но все были очень рады, когда у них получилась поделка. Потом они с удовольствием с ней фотографировались.

Учащиеся школы №26 обычно несколько раз в год посещают постоянную экспозицию музея, временные выставки и мастер-классы. В рамках фестиваля «Равные возможности» для учащихся 1А класса школы №26 в музее был проведен мастер-класс «Новогодняя открытка». Ребята рисовали гуашью на заранее подготовленном листе, напоминающем кадр фотопленки. Под руководством сотрудника музея дети сделали памятный сувенир и унесли с собой.

Для ребят проводятся экскурсии, где сотрудники музея стараются максимально образно рассказывать об экспонатах, чтобы дети смогли их представить. Иногда на выставках художники-керамисты разрешают потрогать свои произведения. Дети всегда с интересом осязают форму и ощущают фактуру работ. В музее есть методические материалы, в частности, небольшие скульптуры, которые демонстрируют весь процесс работы мастера. Такие работы всегда доступны для осязания разных материалов: глины, гипса, бронзы.

Для учащихся школы №10 предлагаем форму диалога. Экскурсовод задает вопросы: что вы видите на картине, какой цвет выбрал художник и т.д. Это стимулирует развитие речевого навыка. Учащиеся этой школы – также наши постоянные посетители. Часто приходят на экскурсии по постоянной экспозиции, на временные выставки. В последний раз им был предложен мастер-класс, где ребята расписывали поздравительную открытку в форме матрешки в технике гжели. Перед ними лежали образцы орнаментов, и они могли выбрать, какой они воспроизведут в своей работе. Ребята очень старались, и у каждого получился сувенир, который они унесли домой. Потом им была еще предложена экскурсия по отделу народных промыслов, где они познакомились с гжелью, хохломой и другими традиционными росписями.

В доковидное время музей активно посещали воспитанники общеобразовательной школы-интерната «Вера» для детей с выраженными интеллектуальными нарушениями. Для ребят проводились экскурсии и концертные программы, например Детской школы искусств.

Таким образом, Рязанский художественный музей работает со всеми категориями инвалидов. У него есть материальная база, позволяющая принимать инвалидов, сотрудники компетентны в вопросах работы с инвалидами с разными особенностями здоровья. Музей открыт для сотрудничества и ждет гостей.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ВТОЧКУ»: ОПЫТ СОЗДАНИЯ ПОДРОСТКОВОГО СООБЩЕСТВА В МУЗЕЕ

Приданцев И.В.

*МБУК «Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького», старший научный сотрудник
Ул. Фрунзе, д. 155, г. Самара, 443010
E-mail: samara.litmus@yandex.ru*

Аннотация: В статье освещается опыт создания локального сообщества для подростков в Литературном музее Самары, прослеживаются пути его развития, изменения в запросах его участников, а также основные проблемы в формировании подобного сообщества.

Ключевые слова: литературный клуб, подростки, музей, Дольто, локальное сообщество, литература.

Abstract: The article outlines experience in creating a local community for teenagers in the Literature Museum, including its development and transformation to meet the demands of the members. The article also focuses on the major challenges in creating such a community.

Keywords: literature club, teenagers, museum, Dolto, local community, literature.

Одной из ключевых проблем современного музея является привлечение молодой аудитории. Для Самарского литературного музея внутренней попыткой разрешить эту проблему стало открытие в ноябре 2018 года литературного клуба для подростков «Вточку». Клуб создавался как экологичное и продуктивное пространство коммуникации для аудитории 14–18 лет. Вспомогательным элементом этой коммуникации здесь выступила книга. На анкетный вопрос «Что ты искал, приходя на Вточку?» сегодняшние участники проекта отвечают следующим образом: «искал/искала друзей», «хотелось найти похожих на меня людей», «найти новые знакомства» и т.д. Такие ответы во многом подтверждают формулу Франсуазы Дольто: единственное, что неизменно в подростках – их потребность в дружбе [1]. Воспользовавшись словами Н.М. Гомберг, структуру проекта можно описать следующим образом: «...весь дизайн образовательного проекта от постановки цели и проектирования процесса до образа результата и критериев его оценки связан с актуальной подростковой вселенной, а не пытается с ней бороться» [2]. Поэтому, следуя известной установке начинать с читательских потребностей, а не со списка литературы, клуб «Вточку» начался с опроса его первых участников. Дебютным текстом для обсуждения была выбрана повесть Ларисы Романовской «Удалить эту запись?». История о девочке-подростке, переживающей переходный возраст и фиксирующей аффекты в своем сетевом дневнике, позволила обратиться к целому ряду важных для ее ровесников вопросов и проблем: 1) как пережить взросление, 2) Я и Другие, 3) личное пространство и сокровенные мысли, 4) как быть, если одноклассник вдруг «уже не чужой человек» [3] и т.д. В похожем ключе обсуждалась и повесть немецкой писательницы Дорит Линке «По ту сторону синей границы». Это произведение дало возможность поговорить с участниками клуба о проблеме свободы, её границе, цене, и, конечно, о проблеме школьной травли. Текст в подобных обсуждениях выступает как

инструмент опосредования и своеобразное терапевтическое орудие, которое позволяет говорить о себе-через-другого (в данном случае – через персонажа книги). Само по себе такое обсуждение есть деликатная попытка собеседников прочесть, понять, расшифровать друг друга, как называла это Франсуаза Дольто [4]. К слову, коммуникация осуществляется не только офлайн, но и онлайн: у клуба есть свой чат в Телеграме (название – «Тайлер Дёрден на каторге»), который стал своего рода цифровым продолжением еженедельных встреч.

Необходимо заметить, что возраст участников на начальном этапе работы клуба не совсем совпадал с заявленным (14–18). Большинство участников первого сезона – это подростки до 14 лет (12–14 лет). Количество участников первого сезона – 9 человек. Тенденция на «взросление» клуба появится после 2020 года.

По мере взросления действующих и появления новых участников (начиная с третьего сезона в клубе стали преобладать учащиеся 9–11 классов) спектр внутренних запросов изменился и расширился. Схематически это можно обозначить как «запрос на сложное». Отчасти это связано и с расширением формата «Вточку». В определенный момент клуб вышел за рамки исключительно книжной культуры и читательских практик. Таким выходом за рамки стало, например, знакомство участников с современным самарским искусством и посещение молодых культурных институций (музей-галерея «Заварка»). В 2021 году день рождения клуба прошел в мастерских двух самарских арт-групп – «Мухи» и «НУМЫЖЫ», где ребята попробовали себя в практиках визуального искусства. С 2021 года творческие практики стали постоянными для клуба. Среди них в первую очередь следует назвать восходящие к сюрреалистам автоматическое и асемическое письмо, которые используются здесь как инструменты творческого и психологического раскрепощения. Автоматический текст (интуитивный, написанный без обращения к разуму) пишется в начале встречи, чтобы переключиться с учебной недели (занятия в клубе проходят по воскресеньям) на обсуждение произведения. Одна из новых участниц проекта (Полина) в ответе на анкетный вопрос о том, чем мотивирован ее приход в клуб, указала, в первую очередь, на наличие творческих практик.

Возвращаясь к «запросу на сложное», следует отметить, что на определенной стадии в клубных обсуждениях появляется не только новый тип текстов (в основном это модернистские произведения Кафки, Беккета, Брехта и т.д.), но и новые медиумы как таковые. В «зрелый» период на «Вточку» обсуждаются, например, работы Лучо Фонтана и музыка Джона Кейджа. Такой подбор произведений отчасти обусловлен и тем, что участниками проекта со временем все чаще становятся ребята, ориентированные на освоение в будущем творческих профессий. Для них обсуждение подобного материала оказывается своего рода интеллектуальной лабораторией. Среди бывших участников клуба есть студенты гуманитарных и творческих вузов и училищ Самары, Москвы, Санкт-Петербурга.

Важным этапом в истории проекта стал своеобразный переход его участников из статуса посетителей в статус друзей музея, активных соучастников музейной жизни. Такой переход, как видится нам, помогает решить одну из проблем, которая может возникнуть в проектах подобного рода. Связана эта проблема с относительным однообразием формата (даже с учетом наличия творческих практик) и риском возникновения усталости даже от самой экологичной среды и комфортных встреч, риском усталости коллектива от самого себя. В данном случае ответом на потенциальную проблему стала волонтерская деятельность. Участники «Вточку» несколько раз становились волонтерами на всероссийских акциях «Ночь музеев» и «Ночь искусств».

Подобная интегрированность в музейную жизнь привела в итоге к созданию клубом «Вточку» самостоятельного творческого проекта на территории усадьбы семьи А.Н. Толстого. В ноябре 2023 года в рамках акции «Ночь искусств» участники клуба совместно с модератором создали аудиовизуальную инсталляцию «Подвальный голос». Слушая тексты Тристана Тцара, Хуго Балля, Ханса Арпа, Ильи Зданевича и Алексея Крученых в исполнении участников «Вточку», посетители погружались в эстетику дадаизма и футуризма. Визуальную часть инсталляции выполнили Савелий Малахов (живопись) и Ангелина Бедина (конструкции). Савелий на протяжении долгого времени был автором афиш как клуба «Вточку», так и литературного клуба для взрослых «Полюса». Летом 2023 года он стал автором афиш к циклам спектаклей «Лес» (режиссёр Борис Павлович) в рамках проекта «Сюжет вкуса» (поддержан «Благотворительным фондом Владимира Потанина»).

Таким образом, можно говорить о том, что проект «Вточку» не только предложил своим участникам экологичное пространство для встреч, но и стал таким локальным сообществом, которое способствует творческой реализации подростка.

Тем не менее есть и очевидные проблемы, с которыми проект и организаторы сталкивались на протяжении этих лет. Выше уже было сказано о риске усталости от формата. К этому можно добавить очевидную проблему, связанную с продвижением литературного клуба: подростковая аудитория предпочитает сеть «Вконтакте» другие социальные медиа. Однако, в частности, для Самарского литературного музея «Вконтакте» остается крупнейшей информационной площадкой. Продвижение программы через школы и педагогов также зачастую оказывается неэффективным — здесь свою роль играет частое подростковое недоверие. Как показывает опыт «Вточку», лучшими инструментами продвижения являются сами подростки, которые привлекают в клуб друзей, знакомых и одноклассников.

Еще одна проблема проекта также связана с форматом. Свобода обсуждения и отсутствие строгих рамок дискуссий зачастую порождает страх у участников, в особенности у неопитов. Одна из участниц «Вточку», Ксения, сравнила свои ощущения от первого посещения клуба с полетом без парашюта. В таких случаях активнее всего должен действовать модератор, насыщая дискуссию «открытыми», «продуктивными» вопросами.

Преодоление всего вышеуказанного поможет создать пространство, в котором подростку захочется быть и которое зафиксирует в нем опыт подлинного диалога и понимания, как он зафиксирован в этом сообщении бывшей участницы клуба, а сегодня студентки Санкт-Петербургского художественного училища имени Н.К. Рериха Ангелины: «Вы не представляете, как мне не хватает классной энергичной дискуссии (драки). У меня острая нехватка. Я рада что у вас эта возможность есть. Если вы не будете такими, я расстроюсь!».

Литература

1. Дольто, Ф. На стороне подростка / Ф. Дольто. – Екатеринбург: Рама Паблишинг, 1997. – С. 53.
2. Логинова, А.И. Подросток в музее. Как кураторы и тьюторы помогают людям найти себя / А.И. Логинова. – Издательские решения, 2020. – С. 47.
3. Романовская, Л.А. Удалить эту запись? / Л.А. Романовская. – Самокат, 2017. – С.122.
4. Дольто, Ф. На стороне ребенка / Ф. Дольто. – СПб: Петербург – XXI век, 1997. – С. 78.

МУЗЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

Ратанова И.В.

*МБОУ «Ульяновский городской лицей при УлГТУ», учитель
Ул.Радищева, 102, г.Ульяновск, 432071
E-mail mou-l.ylgy@mail.ru*

Умнягина О.Г.

*МБОУ «Ульяновский городской лицей при УлГТУ», учитель
Ул.Радищева, 102, г.Ульяновск, 432071
E-mail mou-l.ylgy@mail.ru*

Аннотация: Город Ульяновск богат музеями различной направленности, которые обладают большим образовательным потенциалом. Музейная педагогика предлагает широкий спектр интерактивных занятий и активных методов обучения, необходимых при формировании познавательных способностей учащихся. В статье предлагается общий обзор практик, используемых учителями для развития познавательных способностей учащихся.

Ключевые слова: музейное пространство, музейная педагогика.

Abstract: The city of Ulyanovsk is rich in museums of various types, which have great educational potential. Museum pedagogy offers a wide range of interactive activities and active teaching methods necessary for the formation of students' cognitive abilities. The articles provides a general overview of the practices used by teachers for developing students' cognitive abilities.

Keywords: museum space, museum pedagogy.

Ульяновск, а некогда Симбирск — древний русский город, расположенный на живописных берегах великой реки Волги. На его улицах можно найти множество домов-музеев, исторических и этнографических экспозиций. И все они бережно хранят богатую историю нашего края. Первым музеем Симбирска стал открытый 17 марта 1838 года Симбирский Губернский Музеум. К сожалению, он сгорел в Симбирском пожаре 1864 года. Как и в каждом городе, в Ульяновске имеется Краеведческий музей с экспозициями краеведческой и исторической тематики. Его частью являются Ундоровский палеонтологический музей и музей «Археология Симбирского края». Много в городе музеев, посвящённых событиям истории и историческим личностям. Конечно же, каждый ульяновец, знает, что Ульяновск — это родина Ленина. Об истории семьи Ульяновых рассказывают экспозиции музея-заповедника.

«Родина В.И. Ленина» и Ленинского мемориала. В 70-90-х годах XX века открылись несколько филиалов музея, в числе которых Конспиративная квартира РСДРП и дом-музей И.А. Гончарова. Два музея города посвящены истории образования в Симбирске: «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева» и «Симбирская классическая гимназия», который является единственным в нашей стране образцом классической гимназии XIX века. Коллекция Художественного музея начала формироваться с 1895 года,

здесь находятся работы Айвазовского, Репина, Брюллова, Саврасова. Есть в городе музей, посвященный А.А. Пластову – советскому художнику из Ульяновской области.

Много в Ульяновске и тематических музеев. Например, музей «Симбирское купечество» или Музей балалайки. Есть музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска», Музей градостроительства, Музей фотографии, музей «Столярная мастерская», музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска», музей «Симбирские типографии». Помимо культурного и архитектурного наследия, в Ульяновске есть еще одно сокровище – уникальный поделочный камень симбирцит, который представлен в музее-салоне «Симбирцит». Ульяновск часто называют авиационной столицей России, поэтому здесь находится музей авиации, открытый в 1980 году. Крупные предприятия нашего города также имеют свои музеи. Например, Музей истории и трудовой славы УАЗ или Музей трудовой славы Ульяновского моторного завода. И всё перечисленное – малая часть музейных объектов города Ульяновска.

Современная культурная и образовательная политика российского государства ориентирована на духовное возрождение общества. Актуальными становятся вопросы воспитания культурной личности, освоившей культурные формы, нормы, ценности и социальный опыт поколений. В современной ситуации музей становится не только культурным, но и образовательно-воспитательным пространством. Интеграционные процессы между образовательными учреждениями и музеями, концепциями, методами обучения, являются характерной чертой современной системы образования. Циклы занятий, спроектированные и организованные в социокультурном поле музея, могут стать значительным ресурсом для дополнения школьной программы [3]. Любой музей является первоисточником знаний, социального опыта поколений и культурного наследия общества. В процессе общения с экспонатами музея и чтения их культурного кода, развивается эмоционально-чувственная сторона личности, а наглядная связь с поколениями формирует чувство гражданственности и патриотизма. Возможности музейной педагогики предлагают широкий спектр интерактивных занятий и активных методов обучения, так необходимых при формировании познавательных способностей учащихся. Общение с квалифицированными специалистами музея и обращение к информационным ресурсам музеев, к музейным библиотекам, архивам, запасникам стимулирует и ориентирует научно-исследовательскую деятельность учащихся [6].

Музейная образовательная среда – это целостная система условий, влияний и возможностей развития личности, порожденная музейно-образовательной экспозицией. Она состоит из музейного образовательного пространства, музейного помещения, музейной образовательной экспозиции, музейных экспонатов, музейной коммуникации. Музейная среда становится образовательной, если ее объединяет и пронизывает образовательная цель развития личности. И.А. Шпаченко выделяет следующие характеристики воздействия экспоната на учащихся: подлинность музейного экспоната – важный источник познания и эмоциональных впечатлений учащихся; коммуникативные особенности экспозиции, создающие условия для получения новой информации, дополнения и углубления знаний, обобщения полученных сведений, детального изучения конкретной темы; контакт с музейным предметом определяет специфику осуществления в музее важнейшего дидактического принципа – наглядности обучения; предметность экспозиции определяет запоминаемость и доступность получаемых знаний; необходимым условием эффективности просветительного, образовательного и воспитательного воздействия экспозиции является

ее эмоциональность; воспитательное воздействие многих музеев связано с формированием патриотических чувств и исторического сознания учащихся [7]. Музейная коммуникация отличается от образовательной коммуникации. В педагогической коммуникации ведущий – учитель. В музейной коммуникации ведущее место отдано экспонатам и экспозиции. Поэтому среда, пространство играют главную роль в процессе освоения знаний и ценностей.

С точки зрения педагогики музеи обладают большим образовательным потенциалом. Музей может объединить направления эстетического воспитания, образования, ценностного, культурологического взгляда и исторического обзора. Понятие «музейная педагогика» было сформировано и введено в научный оборот в начале XX века в Германии. Его разработка связана с именами А. Лихтварка, А. Рейхвена, Г. Фройдентала [1]. Немецкий учёный Г. Фройденталь сформулировал совокупность требований к проведению занятий в музее, актуальных и сегодня: каждое посещение музея – это занятие, и оно должно иметь конкретную (учебную, воспитательную, развивающую) цель; учитель и дети должны осознавать, что посещение музея – не развлечение, а серьёзная работа, а поэтому нужно готовиться к нему; посещать музей нужно после предварительной подготовки и в процессе школьных занятий, когда дети не устали и готовы к восприятию. Все методы музейной педагогики, направленные на поддержание интерактивной коммуникации в музее, принято обобщать новым термином, вошедшим в профессиональную лексику, – «эдытейнмент» (edutainment – определение, составленное из английских слов education (образование) и entertainment (развлечение, гостеприимство)) [2]. Учителю следует отказаться от обзорных экскурсий, «как безумно тяжёлых не только для сознания ребёнка, но и взрослого»; отбирать экспонаты для экскурсионного показа нужно на основе возрастных интересов ребёнка [1].

Развитие современного музея образовательного учреждения как коммуникационной системы привело к введению в музейную практику значительного количества как новых музейно-педагогических форм, так и модернизированных традиционных форм работы. Такое разнообразие соответствует современным требованиям музейной педагогики, нацеленной на повышение роли аудитории в музейно-педагогическом процессе. В современных реалиях на помощь классическому музею пришел интерактивный метод, который сейчас дополняется методом, формирующим культуру участия в музее. В музее подинтерактивностью принято понимать диалогические отношения посетителя с экспозицией и создание особой среды, с которой посетитель может вступать в непосредственное взаимодействие. Поэтому недостаточно, чтобы музейный педагог задавал вопросы и общался с группой посетителей. Важно, чтобы и сами посетители общались с музейной экспозицией. Интерактивная образовательная программа в музее задействует не только зрение и слух, но и другие способы восприятия, а также включает кинестетический (через освоение пространства) и другие типы познавательной активности посетителей. Она направлена на самостоятельную «добычу» знаний посетителем через общение с музейным собранием.

Ульяновские музеи предлагают не только экскурсии по экспозициям или выставкам, но и лекции, интерактивные программы, квесты, мастер-классы.

Например, Дом-музей В.И. Ленина проводит интерактивную экскурсию «Истоки Ульяновых, или чью фамилию 100 лет носит город, где мы живем».

Ульяновский областной художественный музей организует арт-площадки («В музей всей семьей»), лекции («10 самых дорогих картин, проданных на аукционах»). В Краеведческом

и Ундоровском палеонтологическом музеех можно устроить раскопки и найти ископаемые остатки. Музей А.А. Пластова предлагает образовательные экскурсионно-лекционные программы («Воспитай патриота!», «Приглашение в музей»), социально ориентированные арт-акции «Касается каждого!», интерактивные викторины и квесты. Посетители этого музея могут стать участникам мастер-классов «Письмо в будущее», «Герб моей семьи», «Древо семьи», «Пушкин — наше всё», «Веточка сакуры», «Абстрактная ностальгия». Музейный комплекс «Ленинский мемориал» проводит музейные квесты для разных возрастных групп учащихся: «12 стульев, или миллионы Остапа», «Секретная шифровка РСДРП», «Поиски потерянной буденовки». Ежегодно в мае в учреждениях культуры региона проходит всероссийская акция «Ночь музеев». В Год семьи мероприятия были объединены темой «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

Образовательный потенциал музеев города и области используется учителями для развития познавательных способностей учащихся. На первых этапах работы с музейным пространством используются экскурсионные формы работы. Экскурсия создаёт благоприятные условия для усвоения информации, которая заложена в экспонатах музея. Итогом экскурсионного посещения музея становится самостоятельное творчество детей (рисунок, сочинение на тему увиденного, создание моделей и т.д.). Нами организуются экскурсии различной тематики: краеведческой, исторической, художественной, патриотической. Все они стимулируют познавательные интересы учащихся, а новизна обстановки побуждает к самостоятельным поискам информации. И учитель может уже использовать следующую форму работы — музейный урок. Музейный урок привязывается к учебной программе и организуется с целью приобретения новых знаний. Музейные экспонаты значительно расширяют возможности учебного процесса. Например, в залах отдела природы Ульяновского областного краеведческого музея, где учителем проводятся музейные уроки биологии, учащиеся знакомятся с современным растительным и животным миром нашей области. А учитель английского языка может провести в залах Пластовой галереи музейный урок, в котором соединятся краеведение и английский язык. Продолжением учебного процесса является внеурочная деятельность, при организации которой можно использовать технологии музейной педагогики. Именно они дают возможность проведения в музейных пространствах нестандартных занятий. Например, Музей А.А. Пластова в рамках проекта «Пластов. Леонов. Два космоса» предложил интерактивную лекцию, в ходе которой ребята не просто познакомились с картинами космонавта Алексея Леонова, экспонатами космической филателии и скафандрами серии Орлан, но и стали активными участниками мероприятия. Этот же музей проводит большое количество тематических мастер-классов. Например, мастер-класс «Аленький цветочек», на котором ребята знакомятся с работами ульяновского художника и создают цветы, которые встречались на его картинах. Краеведческий музей предлагает учащимся интерактивную экскурсию «Древний мир», где ребята могут побыть в роли археологов.

Музейная среда не только развивает познавательные интересы учащихся. Она стимулирует и нас, учителей, разрабатывать новые, нестандартные формы внеурочной деятельности. В прошлом году мы разработали межпредметный квест для 6 классов «Симбириада». При прохождении квеста учащиеся не только узнавали, какие музеи есть в нашем городе, но и использовали музейное пространство для выполнения заданий. Еще одним традиционным мероприятием стало участие в конкурсе видеороликов на английском языке «Поход в музей», который проводится Нижегородским государственным

художественным музеем. Работы наших учащихся были неоднократно отмечены сертификатами в номинациях за оригинальность сюжета и за высокое качество владения иноязычной речью. Данный проект – групповая работа на протяжении нескольких недель по заданной теме. И всегда работа начинается с посещения музеев, чаще всего это Музей Пластина и Художественный музей. Ребята выбирают для своего проекта картину местного художника, представленную в музее Ульяновска, знакомятся с биографией автора, обсуждают историю создания картины в историческом контексте. Потом работа строится по плану конкурсного задания. Знания о жизни и карьере художника помогают понять его стиль, вдохновение и мотивы, влияние других художников и личных переживаний. Анализ художественных приемов и стиля произведения помогает оценить мастерство художника и его вклад в искусство. Затем ребята составляют текст сценария для видеоролика, переводят его на английский язык, распределяют позиции для съемок, подбирают персонажи, распределяют роли, проводят репетиции и съёмки. Учителя выступают в роли координаторов. Учитель английского языка ставит своей задачей проверку переведенного текста, чтобы он был понятен и звучал как можно более по-английски. Учитель биологии рассматривает этот проект и работу ребят с эстетической и художественной стороны.

Кроме самого участия в конкурсе «Поход в музей», данный проект может быть засчитан в качестве итогового задания по предмету «Индивидуальный проект», использоваться на уроках английского языка и внеклассных мероприятиях. Участие в такой проектной деятельности – это прекрасный способ проявить себя, открыть новое в искусстве и самом себе.

Литература

1. Монакова, В.Г. Музей как образовательное пространство: долгосрочная программа «Урок в музее» (Государственный музей истории религии). Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании».
2. Ченцова, О.В. Культурно-образовательное пространство музея как образовательный ресурс для системы высшего образования / О.В. Ченцова // Педагогика и просвещение. – 2017. – № 2. – С.29-39.
3. Шпаченко, И.А. Теоретическое обоснование и реализация комплексной модели образовательного процесса в музейно-экскурсионной среде: автореферат дис. ... к.п.н. / И.А. Шпаченко. – Томск, Томский гос. пед. ун-т, 2003. – 17 с.
4. Делибалтова, В.К., Бактыбаев, Ж.Ш. Музеи в современном образовании: история проблемы / В.К. Делибалтова, Ж.Ш. Бактыбаев // Вестник КазНУ. Серия «Педагогические науки». – 2014. – № 1 (41). – С. 37-43.
5. Дьяконова, О.О., Букатов В.М. Эдьютейнмент в образовании взрослых и интерактивные технологии обучения в современной школе/ О.О. Дьяконова, В.М. Букатов // Педагогика. –2014. – № 8. – С. 44-52.

ПРИЕМЫ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ШКОЛЕ

Романова Е.А.

*МБОУ «Гимназия №25 имени А.С. Пушкина», учитель
Ул. Кулибина, д.6, г. Нижний Новгород, 603022
E-mail: petrova@pushkingymn.ru*

Аннотация: Статья посвящена использованию приемов музейной педагогики при изучении иностранного языка в школе. Рассматриваются некоторые приемы работы над грамматическим материалом с привлечением произведений искусства. В работе подчеркивается потенциал музейной педагогики в образовании и воспитании школьников.

Ключевые слова: образование, музейная педагогика, изучение иностранного языка

Abstract: The article is devoted the application of museum pedagogy techniques in foreign language learning. Some approaches to learning grammar with the help of works of art are considered. The potential of museum pedagogy in education is emphasized.

Keywords: education, museum pedagogy, foreign language learning

Музей и музейные объекты обладают огромным потенциалом для изучения иностранных языков. Кроме того, являясь окном в культуру, своей страны или чужой, музей развивает личность ребенка за пределами обретения языка [1]. Используя средства искусства в системе школьного образования, учитель может эффективно реализовать образовательные и воспитательные задачи. Урок иностранного языка обладает большим потенциалом для интеграции воспитания и образования в том числе через использование произведений искусства.

Проведение занятий по иностранному языку в музее дает возможность оживить занятие, изучить массу новых терминов, дает большое количество информации для размышления, духовно обогащает, помогает формировать бережное отношение к искусству и истории. Но, кроме этого, учитель может активно использовать музейные экспонаты в мультимедийной форме в рамках занятий в школьном классе. С помощью современных технологий педагог может сделать шаг к систематическому воспитанию восприятия искусства у своих учеников. В этой статье нам хотелось бы поделиться своим опытом работы над взаимосвязью материалов учебника с произведениями изобразительного искусства на уроках английского языка. В связи с недостатком упражнений учителям нередко нужно дополнять материалы учебно-методических комплектов различного вида упражнениями для отработки лексики, грамматики, для работы над разными видами речевой деятельности. Идея связать отработку грамматических структур и произведения искусства возникла во время работы над модулем учебника «Звездный английский. 6 класс».

Проанализировав учебники «Звездный английский» с 5 до 9 класса, мы пришли к выводу, что для отработки ряда грамматических конструкций в учебниках можно использовать произведения искусства и разработать на их основе языковые, условно-

речевые и речевые упражнения. Например, использовать портреты для отработки have got («Звездный английский. 5 класс», модуль 1), степеней сравнений прилагательных («Звездный английский. 5 класс», модуль 1), пейзажей для отработки специальных вопросов («Звездный английский. 5 класс», модуль 1), конструкции there is/ are («Звездный английский. 5 класс», модуль 2), настоящего продолженного времени («Звездный английский. 5 класс», модуль 4). Городские пейзажи отлично подходят для отработки прошедшего времени, конструкции used to, степеней сравнений прилагательных, модального глагола could.

Особенно обучающимся нравится работа над модальными глаголами must, may/ might, can't для логических выводов и заключений («Звездный английский. 7 класс», модуль 5, «Звездный английский. 8 класс», модуль 6).

На уроке делается множество предположений про героев картин, их жизнь, прошлое. В качестве эксперимента учащимся 8 класса было дано домашнее задание найти и представить классу наиболее подходящую по их мнению картину для речевой разминки на уроке, по картине ребята высказывали свои предположения с использованием модальных глаголов и разных форм инфинитивов. После этого опыта мы периодически даем подобное домашнее задание при отработке той или иной грамматической конструкции.

Далее представлен пример работы над грамматическим материалом с помощью картины Бориса Михайловича Кустодиева «На террасе», 1906 год. Фрагмент урока разработан для 8 класса, УМК «Звездный английский», модуль 6а.

Перед началом данного фрагмента урока обучающиеся знакомятся с грамматической конструкцией, происходит первичная отработка. Далее детям на экране демонстрируется картина, учитель называет автора картины, дает очень краткое описание жизни художника. Учитель обращает внимание детей на то, что художник изобразил на картине свою семью. Обучающимся предлагается выполнить языковое упражнение:

Rewrite the sentences using might/ may/ could/must or can't as in the example.

- 1) I'm certain these people are relatives. These people must be relatives.
- 2) It seems to me that they are having dinner. (возможный ответ: They may be having dinner.)
- 3) I don't believe this painting is modern. (возможный ответ: This painting can't be modern.)
- 4) I don't believe it is impressionism. (возможный ответ: It can't be impressionism.)
- 5) Perhaps the family moved to the countryside long ago. (возможный ответ: The family may have moved to the countryside long ago.)

Далее обучающиеся в парах выполняют условно-речевое упражнение:

Discuss with your partner and answer the questions using might/may/could/must or can't:

- 1) Do the members of the family get on well with each other?
- 2) What activities may the family enjoy doing together?
- 3) What are they talking about?
- 4) Why did the artist depict his family in these surroundings?
- 5) Where is the artist in this picture?

После обсуждения и проверки учащимся предлагается подготовить краткий монолог на тему «My impression of the painting», обязательным условием является использование двух-трех модальных глаголов для выражения предположения.

В качестве домашнего задания учащимся можно предложить в группах подобрать картину для речевой разминки на следующем уроке или подготовить краткое сообщение

о художнике.

Мы стремимся включать подобные фрагменты в уроки регулярно в течение учебного года, благодаря чему обучающиеся могут систематически развивать свое художественное восприятие и творческие способности. Использование на уроках произведений искусства обеспечивает не только появление у детей своих идей, но и способствует трансформации этих идей в конкретный результат деятельности. Учитель получает возможность вызвать обучающихся на диалог, побудить их к грамотному изложению собственных мыслей. Сочетание слова и образа ведет к включению нравственно этического компонента в проведение уроков [2].

В конечном итоге, даже через работу над грамматикой английского языка, мы имеем возможность развивать художественное восприятие детей. Мы получаем возможность побудить их к самостоятельной работе и нацелить на создание собственного высказывания, продукта творческой деятельности, на анализ картины с позиции собственного восприятия.

Литература

1. Воронова С.А. Потенциал музейной педагогики для формирования языковых компетенций в рамках профессиональной языковой подготовки на ФМОиЗР // Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». 2020. № 3. С. 106-114.
2. Сенатова Н.И. Музейная педагогика как новое направление воспитательной работы со школьниками // Вестник науки №5, 2024. С.366-368.
3. Туминская О.А. Пространство художественного музея как учебная аудитория // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры №1 (34), 2018. С. 122-127

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА

Сармукова Л.А

*МБОУ «СОШ № 6», учитель
Ул. Чапаева, д. 41А, г. Чебоксары, 428003
E-mail: sosh6-gcheb@rchuv.ru*

Самочкова О.И.

*МБОУ «СОШ № 6», учитель
Ул. Чапаева, д. 41А, г. Чебоксары, 428003
E-mail: sosh6-gcheb@rchuv.ru*

Аннотация: В статье рассматриваются следующие вопросы: 1. Теоретические основы образования и воспитания обучающихся на уроках английского языка. 2. Определение способов повышения интереса к занятиям английского языка через игру и искусство.

Ключевые слова: английский язык, способы реализации, игры, искусство.

Abstract: The paper considers the following points: 1. Theoretical basis of education and upbringing of pupils

in English lessons. 2. Identifying ways of increasing interest in English lessons through games and Art.

Keywords: English, ways of implementing, games, Art.

В условиях введения и реализации новых Федеральных государственных образовательных стандартов значительное внимание уделяется формированию коммуникативной компетенции, в том числе овладению иностранным языком, в первую очередь английским. Как известно, основы знаний, умений и навыков закладываются с начального этапа обучения. Для эффективного восприятия учебного материала необходимо создать условия для повышения мотивации к изучению предмета, повышения интереса к овладению английским языком. Дети школьного возраста обучаются в игре, также особую значимость приобретают взаимосвязи с предметами эстетического цикла (искусством). Поэтому нами была выбрана тема педагогического исследования «Повышение интереса к занятиям английским языком через игру и искусство».

Цель исследования: определить способы повышения интереса к занятиям по английскому языку через игру и искусство.

Основой всей человеческой деятельности, в том числе и учебы, является мотив. Чтобы у ребенка при встрече с трудностями желание заниматься языком не угасало, а, наоборот, росло, нужно обратиться к мотивационной сфере личности ученика. Вопросам повышения мотивации, сохранения и развития у школьников интереса к предмету «Иностранный язык» уделяется большое внимание как в психологии, так и в методике обучения этому предмету.

Школьный возраст характеризуется как этап овладения самостоятельными формами работы, время интеллектуальной, познавательной активности, стимулируемой соответствующей учебно-познавательной мотивацией. Важный источник успехов школьников в обучении – их подражательность. Игра является одним из наиболее сильных мотивов к овладению учащимися иностранным языком.

Введение новых ФГОС сопровождается активным использованием современных образовательных технологий, но, как свидетельствует опыт работы, игровые технологии также не исчерпали своих возможностей.

Игры помогают создать все возможности для развития индивидуальности каждого ребёнка и его творческого потенциала. Их использование даёт хорошие результаты, повышает интерес ребят к уроку, позволяет сконцентрировать их внимание на главном – овладении речевыми навыками в процессе естественной ситуации, общения во время игры. Игра является одним из способов психологической разгрузки и снижения утомления детей.

Мы попытались систематизировать наиболее распространённые обучающие игры на уроках английского языка и некоторые способы реализации задач интеграции образования и воспитания средствами искусства:

1. Грамматические игры для изучения английского направлены на то, чтобы научить детей употреблению речевых образцов, содержащих определенные грамматические трудности, практически применять знания по грамматике, создать естественную ситуацию для употребления грамматических конструкций в естественных ситуациях общения.

Примером таких игр может быть игра «The Gate». Два ученика становятся перед классом, соединив руки и образуя «ворота». Остальные по очереди подходят и задают вопросы на определённый речевой оборот, тему и т.д. В зависимости от правильности

вопроса следует ответ: «The Gate is open» или «The Gate is close».

2. Лексические игры ориентированы на помощь детям в овладении лексическим материалом, помогают в приобретении и расширении словарного запаса, тренируют обучающихся в употреблении лексики в ситуациях, приближенных к естественной обстановке, знакомят ребенка с сочетаемостью слов, активизируют речемыслительную деятельность учащихся, развивают речевую реакцию.

Например, «Point to the right flashcard». На стене (на ковре, на доске) учитель размещает картинки с изображениями изучаемых на уроке предметов. Учитель называет предмет (цвет, животное, часть тела человека, члена семьи, посуду, предмет мебели и т.п.) по-английски, дети по очереди показывают на соответствующую картинку (можно использовать лазерную или простую указку). Все дети могут участвовать в игре одновременно.

3. Фонетические игры для изучения английского. Учебная цель фонетических игр состоит в том, чтобы дети правильно произносили и узнавали требуемые звуки в словах, отработка интонации. На начальном этапе обучения иностранному языку фонетические игры используются регулярно. В дальнейшем фонетические игры проводятся на уровне слов, предложений, рифмовок, скороговорок, стихов, песен.

Пример – «Широкие и узкие гласные». Цель – формирование навыков фонематического слуха. Ход игры: преподаватель называет слова. Ученики поднимают руку, если звук произносится широко. Если гласный произносится узко, руку поднимать нельзя. Выигрывает команда, которая допустила меньше ошибок.

4. Орфографические игры способствуют формированию и развитию речевых навыков. Основная цель этих игр – освоение правописания иностранных слов. Часть игр рассчитана на развитие памяти детей, другие – на воспроизведение орфографического образа слова.

«Word composers». Цель – развитие орфографических навыков. Ход игры: учитель пишет на доске длинное слово, например *representative*. Из букв этого слова дети должны составить новые слова и записать их. Например: *present, tea, test, nest, part, art*. Выигрывает тот, кто назвал последнее слово.

5. Можно выделить также игры в обучении аудированию. Цели – научить обучающихся понимать смысл однократного высказывания; научить выделять главное в потоке информации; развивать слуховую память.

«Кто лучше знает цифры?»: представители от каждой команды выходят к доске, на которой написаны цифры (не по порядку). Ведущий называет цифру, ученик ищет ее на доске и обводит цветным мелом. Побеждает тот, кто обведет больше цифр.

6. Речевые игры, которые способствуют развитию речевой реакции в процессе коммуникации [3], помогают научить практически и творчески применять полученные речевые навыки и выражать мысли в их логической последовательности.

«Seasons»: учитель предлагает кому-то из учеников задумать какое-либо время года и описать его, не называя. Например: *It is cold. It is white. I ski. I skate. I throw snowballs.*

7. Творческие игры для изучения английского. Способствуют дальнейшему развитию речевых навыков и умений. В этих играх тренируется воображение, ребенок учится видеть в самых обычных вещах необычное.

На уроках английского языка и во внеурочной деятельности находит применение связь с такими видами искусства, как декоративно-прикладное, изобразительное искусство, музыка, театр, художественная литература.

Творческие задания помогают раскрыть специфические связи искусства с окружающим миром, развить образно-ассоциативное мышление, художественное воображение, фантазию.

Урок английского языка и музыка. Использование песен на уроках английского языка не только способствует развитию лингвистической компетенции, творческих способностей, формирует активную личность, но и вносит в урок эмоциональный колорит и помогает погружению обучающихся в иноязычную культуру.

Урок английского языка и изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). Интеграция изобразительной деятельности с изучением иностранного языка позволяет облечь новые слова в конкретную наглядную форму.

Урок английского языка и физическая деятельность. Жизнь ребёнка немислима вне движения. Поэтому подвижная игра создаёт благоприятную почву для развития двигательной активности и решения учебно-воспитательных задач. Сочетание движений, аудирования, говорения позволяет довести используемый в игре речевой материал до степени автоматизма. Подвижные игры можно проводить на переменах, в промежутках между занятиями, на уроках.

Урок английского языка и театральная деятельность. Для театрализации подойдет любое не очень длинное стихотворение, сценка, сказка, например, «Репка», «Теремок» и т.п. Время от времени нужно разыгрывать с детьми небольшие спектакли.

Занятия театральным искусством развивают коммуникативные умения, учат общению в группе, образной речи.

8. Цикл занятий, объединённых сквозной темой. Ещё один способ – разумное чередование в течение учебного дня с другими изучаемыми предметами.

Для того чтобы достичь личностных, предметных и метапредметных результатов, определенных ФГОС, учителю предстоит решить много задач, и в том числе добиваться того, чтобы у обучающихся не пропадал интерес к предмету, чтобы материал урока был доступен им. Большую помощь в решении этих задач оказывают игры и интеграция в уроки элементов искусства, об этом и свидетельствует опыт организации образовательного процесса на уроках английского языка в МБОУ «СОШ №6».

Литература

1. Гладилина, И.П. Некоторые приемы работы на уроках английского языка / И.П. Гладилина // Иностранные языки в школе. – 2003. – № 3.
2. Коптелова, И.Е. Игры со словами / И.Е. Коптелова // Иностранные языки в школе. – 2003. – № 1.
3. Стронин, М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка / М.Ф. Стронин. – М.: Просвещение, 1984. – 112 с.
4. Истомина, Н. Как провести урок интересно? Играем на уроке английского языка Н. Истомина. [Электронный ресурс]. – URL: <http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-24644/>
5. Englishhobby.ru [Электронный ресурс]. – URL: <http://englishhobby.ru>

ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)

Симонов А.И.

Управление Министерства культуры Российской Федерации по Приволжскому и Уральскому федеральным округам, начальник отдела, к. филос. н.

Ул. Варварская, д. 32, г. Нижний Новгород, 603006

E-mail: simonoff-alex@rambler.ru

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты образовательной деятельности художественных музеев (на примере музеев Приволжского федерального округа). Дается характеристика основных форм образовательной деятельности музеев, среди которых изостудия, лекционный курс, мастер-класс, встреча с художником и др. В образовательной деятельности музеев прослеживается смена парадигмы: от просветительства к идее коммуникации (общения) музея и посетителя.

Ключевые слова: музей, лекция, изостудия, культурно-образовательная программа, «музейный урок», игра, инклюзия, традиция.

Abstract: The article deals with theoretical and practical aspects of educational activities of an art museum (on the example of art museums of the Volga Federal District). It describes the basic forms of educational activities of museums such as art studio, lecture course, master class, meeting an artist and others. Today there is a paradigm shift in the educational activities of museums: from education to communication between museum and visitor.

Keywords: museum, lecture, art studio, cultural and educational program, "museum lesson", game, inclusion, tradition.

Художественный музей можно рассматривать как образовательную среду, способствующую целостному развитию личности. Посещая экскурсии, творческие выставки и встречи с художниками, музейные кружки и клубы, посетитель находится в образовательной среде, приобщаясь к изобразительному искусству и, шире, к культуре. Таким образом, наравне с досуговой функцией, художественный музей обладает функцией образования и воспитания, которая наделяет его статусом социокультурного института.

В настоящее время большая часть музеев России (до 60%) имеет историческую направленность (краеведческие, этнографические, музеи-заповедники и др.). В связи с этим художественный музей, детерминированный ценностью своих фондов, уникальностью художественных произведений, составляющих их основу, обладает особой траекторией коммуникации с посетителем. В классической парадигме образовательная функция художественного музея двусоставна: это (1) обучение профессиональным навыкам, азам изобразительной грамоты и (2) художественное воспитание, формирование вкуса [1].

Кроме того, за счет контактов с образовательными учреждениями художественный музей становится одним из пространств реализации концепции непрерывного образования. В современной педагогике признается, что «музей способен дать человеку то, чего не может дать школа — опыт личного соприкосновения с реальностью культуры и истории, опыт переживания времени через пространство, содержащее зримые, соразмерные человеку и человечеством порожденные ценности» [2].

В рамках концепции непрерывного образования, наравне с традиционными формами образования, особо подчеркивается значение неформального и информального видов образовательной деятельности. Специфика культурного наследия, которым обладают музеи (произведения искусства), позволяет осуществлять именно такие виды образовательной деятельности.

Сложилось несколько теоретико-методологических обоснований образовательной деятельности музеев, среди которых: концепция единства образовательных усилий музея и школы (М.В. Новорусский), теория художественного воспитания в музее как системе формирования и развития творческого потенциала личности ребенка (А.В. Бакушинский), концепция «диалога культур» (М.М. Бахтин, М. Бубер, В.С. Библер) [3].

Многие художественные музеи сегодня, осознавая свой образовательный потенциал, занимаются реализацией образовательных программ, задействуя современные педагогические технологии и используя в качестве материала свои фонды. В связи с этим целью статьи станет рассмотрение ключевых направлений разворачивания художественными музеями своего образовательного потенциала и практического педагогического инструментария (на примере художественных музеев Приволжского федерального округа).

По состоянию на конец октября 2024 г. в реестре музеев Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации на территории Приволжского федерального округа числится 29 музеев в статусе юридических лиц, имеющих в качестве «типа по профилю» обозначение «художественный музей». Кроме того, статусом художественного музея обладают 58 филиалов и обособленных структурных подразделений. Наравне с филиалами в этой категории находятся всевозможные выставочные (или экспозиционные) залы, художественные галереи, галереи-студии, отделы, художественно-выставочные комплексы.

Также разнообразна палитра художественных музеев по типу собственности. Из указанных 29 учреждений один музей федеральный — это Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева, один из старейших художественных музеев России, открытый в 1885 г.; 15 региональных и 13 муниципальных музеев.

По территориальной принадлежности художественных музеев представлены все 14 субъектов Приволжского федерального округа; в некоторых из них располагается по несколько таких музеев.

В структуре художественных музеев ПФО образовательной деятельностью занимаются отделы и отдельные специалисты. Например, в Саратовском государственном художественном музее им. А.Н. Радищева с начала 2000-х гг. существует Центр музейной педагогики, объединяющий музейных педагогов, методистов, психологов и художников, которые занимаются музейно-педагогическим и научно-методическим обеспечением культурно-образовательной деятельности музея.

Далее остановимся на классификации форм образовательной деятельности, реализуемых в художественных музеях ПФО.

Наиболее распространенной формой образовательной деятельности в художественных музеях ПФО ожидаемо стали изостудии (художественные студии). Преимущественно изостудии ориентированы на детей и подростков. Однако Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева и Нижегородский государственный художественный музей предлагают образовательные программы для взрослых и посетителей более старшего возраста. Отдельным профилем изостудий становится организация семейных занятий (например, семейная студия эстетического развития «Школа Радости» при Пензенской областной картинной галерее им. К.А. Савицкого). Более того, художественное образование и воспитание чувства прекрасного становится доступным и для детей дошкольного возраста. Так, например, Историко-художественный музейный комплекс города Новочебоксарска реализует культурно-просветительскую программу «Страна ИЗОбразилия»; Детская картинная галерея в г. Самаре также проводит мастер-классы по рисованию для самых маленьких.

Многие художественные музеи на своей базе организуют студии или реализуют отдельные курсы, посвященные современным креативным индустриям (создание фото- и видеоконтента, иллюстрирование и т.п.). Так, в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан организована учебная программа, в рамках которой дети занимаются созданием видеорепортажей об экспозиции и выставках в музее, а также видеоэкскурсий; в Чувашском государственном художественном музее существует школа юного иллюстратора.

Ряд художественных музеев совместно с учебными заведениями организуют «музейные уроки». С 2015 г. Чувашский государственный художественный музей проводит такие уроки по широкому спектру тем мировой художественной культуры. Музей изобразительных искусств Республики Марий Эл реализует целый комплекс развивающих курсов для подростков, посвященных композиции, дизайну, фотографии и видеомонтажу.

Большинством художественных музеев ПФО разработаны и реализуются культурно-образовательные программы, предполагающие проведение мастер-классов, лекций и т.п. Совокупность данных программ классифицируются по тематическому принципу:

1. Зачастую художественные музеи, чтобы не дублировать образовательную функцию художественных школ (школ искусств), занимаются реализацией программ, направленных на эстетическое воспитание, изучение истории искусств и музееведения. В качестве примера обратим внимание на студию культурно-эстетического досуга детей и взрослых «Азбука искусств» в Чувашском государственном художественном музее. По аналогичной схеме работают, например, Музей изобразительных искусств Республики Марий Эл и Вятский художественный музей, которые в рамках реализации музейно-педагогической программы «Здравствуй, музей!» ориентируются на воспитание у слушателей эстетического вкуса, чувства пространства и цвета, художественных навыков.

2. В Башкирском государственном художественном музее им. М.В. Нестерова в рамках проекта «Лекторий по средам» проводятся лекции о стилях и художественных направлениях в искусстве (от древности до авангарда). Также в музее собирается клуб-лекторий «Арт-кино».

Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого реализует комплекс

мастер-классов с применением различных художественных техник (например, создание кукол из ткани, «мантишоров», монотипии, батика, витража и т.п.). Вятский художественный музей, Набережночелнинская картинная галерея имени Г.М. Хакимовой проводят мастер-классы по рисованию песком на стекле, бумагопластике, созданию открытки и др.

В ряде музеев ПФО экспозиции становятся своего рода «учебниками» по истории искусств и культуре. В этом случае образовательными инструментами становятся тематические экскурсии.

3. Действенной формой образовательного взаимодействия художественных музеев и посетителей являются встречи с художниками. Например, в 2016–2017 гг. в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзы был реализован экспериментальный просветительский проект «Знаменитые художники земли Мордовской», в рамках которого был проведен цикл экскурсий, лекций, выставок для детей начальных классов школ Саранска.

4. Самостоятельной формой общения посетителя и художественного музея в последнее время становятся лекции, посвященные патриотической и морально-нравственной тематике, а также мероприятия, направленные на знакомство с народными традициями. Например, Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого реализует программу «Возвращение к истокам», знакомящую с традициями русской деревни, ее культурой, играми, костюмами, народными обычаями и традициями. Также с целью ознакомления посетителей с народной культурой проводятся фольклорные праздники «Святочные вечера», «Широкая Масленица», «Зеленые Святки» и др.

Практика проведения лекционных курсов, посвященных местным художникам, а также народной изобразительной культуре, также характерна для Вятского художественного музея, Историко-художественного музейного комплекса г. Новочебоксарска. Ульяновский областной художественный музей проводит лекции и экскурсии на военно-патриотическую тематику, знакомящие с произведениями русского искусства, военного искусства.

5. Для детской аудитории в образовательном процессе важны современные подходы. В связи с этим во многих художественных музеях ПФО используются различные квесты и творческие игры. Среди примеров отметим работу Чувашского государственного художественного музея, Оренбургского областного музея изобразительных искусств, Пензенской областной картинной галереи им. К.А. Савицкого и др.

Нетривиальный подход в реализации культурно-образовательных программ применяет Музей современного искусства «ПЕРММ». Для детской аудитории до 2021 г. в музее действовало творческое пространство «Чердак», в рамках которого проводились циклы образовательных лекций о художниках, творческие праздники, встречи с художниками и арт-эксперименты. Для подростков и юношей (от 12 до 18 лет) музей до 2020 г. реализовывал проект «За партией», посвященный культуре XX и XXI вв.; мероприятия проекта проводились в форме игровых экскурсий, воркшопов, творческих мастерских и встреч с художниками. Такая форма взаимодействия позволяла подросткам и юношам самостоятельно реализовывать проекты (создавать выставки и публик арт-объекты, устраивают перформансы и художественные акции).

В 2016 г. для посетителей старшего возраста в Галерее современного искусства «ПЕРММ» был организован проект «Музей без возраста». В центре внимания проекта оказались произведения искусства и арт-практики, воздействующие на разные органы чувств (зрение, слух, вкус, обоняние, осязание и ощущение в пространстве). Другим

проектом Галереи современного искусства «ПЕРММ», направленным на взаимодействие со старшим поколением и реализованным в 2017 г., стал проект «Общий двор». Проект был направлен на их вовлечение в современные арт-практики посредством создания арт-объектов для своих дворов.

В контекст образовательной деятельности художественных музеев ПФО к настоящему времени включены дети с инвалидностью. Реализацией инклюзивных образовательных программ занимается Нижегородский государственный художественный музей. При Музее изобразительных искусств Республики Марий Эл в рамках федерального проекта «Придумано в России» создана Инклюзивная творческая лаборатория, целью деятельности которой стало вовлечение людей с инвалидностью в активную социальную жизнь посредством занятий искусством. Галерей современного искусства «ПЕРММ» в 2018 г. был реализован образовательный проект «Инклюзивная интервенция», позволившая людям с инвалидностью погрузиться в проблемное пространство современного искусства.

Таким образом, существующие в отдельных художественных музеях ПФО образовательные практики направлены на широкий спектр задач, но ключевыми выступают эстетическое воспитание, формирование и уподрастание поколения представлений о связи прошлого с настоящим и будущим, а также применение современных цифровых технологий. Образовательные традиции художественных музеев России, сформировавшиеся с 1990-х гг. по настоящее время, ориентированы на формирование гуманитарной культуры детско-молодежной аудитории и на развитие творческих возможностей детей и молодежи.

В современных культурных реалиях деятельность художественных музеев меняет траекторию развития с модели культурно-просветительной активности на коммуникативную модель, подразумевающую на основе междисциплинарного подхода изменение в характере общения музея с посетителем в направлении создания условий для их субъект-субъектного взаимодействия. В этой связи образовательная деятельность художественного музея все более ориентирована на культурные запросы посетителя (потребителя) и на организацию диалога средствами музейных экспозиций.

Литература

1. Гафар, Т.В. Художественный музей как субъект образовательного процесса / Т.В. Гафар // Известия ВГПУ. – 2010. – № 8. – С. 20-23.
2. Гнедовский, М., Коник, М. Нужны новые подходы / М. Гнедовский, М. Коник // Сов. музей. – 1988. – № 5. – С. 25.
3. Ильинская, Н.И. Образовательные традиции художественных музеев России конца XX – начала XXI в. (на примере Государственного Русского музея): специальность 13.00.01: дис. ... канд. пед. наук. М., 2012. – С. 13.

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ИНТЕГРАЦИИ УЧАСТНИКА МУЗЕЙНОГО МОЛОДЕЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

Слаквич Д.А.

*ГБУК НО «Нижегородский государственный художественный музей»,
научный сотрудник музея
Кремль, корпус 3, г. Нижний Новгород, 603082
E-mail: dslakvich@gmail.com*

Быкова А.А.

*Санкт-Петербургский государственный институт культуры, студентка
Ул. Миллионная, д.1 лит. А, г. Санкт-Петербург, 191181
E-mail: Alexandra.bykova200614@mail.ru*

Аннотация: В настоящей статье описывается механизм, проблемы и перспективы заключения музеем договора о целевом профессиональном обучении с участником музейного молодежного объединения. Авторы анализируют собственный практический опыт, делают выводы об эффективности такой деятельности для организации – заказчика целевого обучения.

Ключевые слова: музей, целевое обучение, гарантированное трудоустройство.

Abstract: This article describes the mechanism, problems and prospects for concluding a contract on targeted professional training between the art museum and a member of its youth association. The authors analyze their own practical experience and draw conclusions about the expediency of such a targeted training contract for the contracting organization.

Keywords: museum, targeted training, guaranteed employment.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гражданину, поступающему на обучение по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования либо обучающемуся по соответствующей образовательной программе, гарантируется право заключить договор о целевом обучении с федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Целевое обучение – это обучение с последующим трудоустройством. После окончания вуза студенту необходимо будет отработать от трех до пяти лет у работодателя, указанного в договоре. Целевое обучение обладает рядом преимуществ: обучение в рамках целевой квоты полностью или частично оплачивается государством, студенту гарантируется трудоустройство после обучения на несколько лет, существует отдельный конкурс при поступлении в рамках целевой квоты, работодателем могут быть гарантированы некоторые меры поддержки во время обучения, например, стипендия, оплата дополнительных образовательных услуг, предоставление или оплата жилья на период учёбы.

В докладе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «О реализации государственной политики в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования» сообщается, что в 2023 году в пределах целевой квоты на программы высшего образования было зачислено 56 551 человек [1]. Это составляет около 9% от общего числа бюджетных мест. При этом наибольшее число студентов было зачислено на медицинские и технические специальности.

В апреле 2024 года, незадолго до начала приемной кампании, было опубликовано Постановление Правительства РФ от 27.04.2024 № 555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», где были описаны новые правила документооборота в сфере целевого обучения. В частности, постановлялось, что организация и обеспечение заключения договора о целевом обучении будет регулироваться через цифровую платформу «Работа России». До этого постановления трёхсторонний договор между студентом, вузом и организацией заключался только в натуральном виде.

Для социокультурной сферы заключение целевых договоров не является общей практикой. Дело в том, что культурные учреждения используют карьерную стратегию развития типа «клуб». Это значит, что для них характерна низкая текучесть кадров, высокая преданность сотрудников интересам организации, внутриорганизационное продвижение работников, минимальное использование внешних источников трудовых ресурсов. Ключевая задача таких организаций – формирование лояльного и стабильного в долгосрочном плане коллектива сотрудников [2].

Соответственно человек, желающий заключить договор о целевом обучении с музеем, должен быть уже каким-то образом интегрирован в музейную среду.

Задачу интеграции потенциальных молодых специалистов в Нижегородском государственном художественном музее частично решает Молодежный клуб НГХМ. Молодежный клуб – это закрытое сообщество молодых людей, интересующихся искусством, которое функционирует на базе музея с 2021 года. Клуб собирается на регулярные еженедельные встречи, каждая из которых прямо или косвенно связана с изучением искусства с разных сторон. Программа Клуба меняется каждые полгода: участники сами выбирают, какие занятия будут посещать в следующем семестре. Им могут быть предложены такие форматы как языковая встреча (разговоры об искусстве на иностранном языке: английском, французском, немецком, чешском, испанском, армянском, китайском, хинди и проч.), лекции по истории и теории искусства, практический лекторий (тематические лекционные встречи с элементами воркшопа), «художка» (практические занятия с художником, посвященные освоению различных изобразительных техник, например, рисование акварелью, сухими материалами, маслом и т.д.), онлайн-встречи и оффлайн-встречи с участниками других молодежных музейных объединений (из Нижнего Новгорода и других городов), встречи-интервью с работниками музея и другие. Встречу Клуба может вести как приглашенный гость, так и сотрудник музея или член Клуба. Некоторые организационные встречи могут быть посвящены обсуждению и разработке индивидуальных (например, учебных) проектов или подготовке музейных мероприятий (например, Ночи музеев). В Клубе постоянно состоят около 20 человек: периодически Клуб покидают различные его участники и приходят новые, но в своей массе он не меняется.

Александра Быкова присоединилась к Молодежному клубу в 2023 году после

участия в VI Международном видеоконкурсе на иностранных языках «Картина с историей», проводимом в рамках совместного языкового проекта НГХМ и Гимназии №13 «Поход в музей». Александра стала лауреатом Конкурса в номинации «За высокое качество иноязычной речи». Она была приглашена в Молодежный клуб НГХМ и стала активно работать над реализацией собственного проекта совместно с музеем и МБОУ «Лицей №165 имени 65-летия ГАЗ», где она обучалась. Результаты проекта она зафиксировала в статье «Опыт реализации проекта квест-музея на базе Нижегородского государственного художественного музея» и представила на XXIV Школьных Харитоновских чтениях [3]. В ходе реализации проекта Александра проявила себя как целеустремленный и ответственный организатор с выдающимися творческими и коммуникативными навыками.

После окончания школы Александра задумалась о поступлении в вуз на искусствоведческую специальность, чтобы впоследствии работать в музее. Однако в настоящее время в Нижнем Новгороде нет высшего учебного заведения, которое бы обучало и выпускало специалистов соответствующего профиля. Было принято решение учиться в другом городе, где можно получить необходимое образование. Однако обучаться на очном отделении Александра не могла. Необходимо было найти такой вуз, где можно было бы получить образование заочно. Таким вузом стал Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Кроме того, Александра хотела во время учебы уже начать работать по профилю, что отвечало и потребностям музея. Работать экскурсоводом в будущем Александра не планировала, тем более что профиль ее образовательной программы в вузе – «Проектирование музейных экспозиций и выставок». Таким образом, было принято решение о сопровождении Александры при поступлении в СПБГИК посредством заключения договора о целевом обучении с последующим ее трудоустройством в экспозиционно-выставочный отдел НГХМ.

Этот процесс включал прохождение следующих этапов:

1. Размещение отделом кадров НГХМ на портале «Работа России» заявки о возможности заключения трехстороннего договора о целевом обучении в СПБГИК по специальности «Проектирование музейных экспозиций и выставок» с гарантированным трудоустройством в НГХМ по окончании вуза.
2. Сдача единого государственного экзамена на достаточное для поступления в СПБГИК количество баллов (больше, чем минимальный проходной балл).
3. Получение аттестата о среднем (полном) общем образовании и других документов для поступления в вуз.
4. Отклик на заявку музея о целевом обучении на портале «Работа России».
5. Успешное прохождение конкурса среди претендентов на заключение договора о целевом обучении с НГХМ на портале «Работа России».
6. Электронная подача документов на поступление в СПБГИК через единый портал государственных услуг «Госуслуги».
7. Успешное прохождение конкурса среди целевиков на квотируемое место в СПБГИК.
8. подача оригиналов документов на поступление в СПБГИК.
9. Заключение трехстороннего договора о целевом обучении между СПБГИК, НГХМ и Быковой Александрой Александровной в натуральном виде.

Процесс прохождения этих этапов осложнялся тем, что периодически происходили сбои на портале; это изрядно усложнило работу сотрудникам отдела кадров НГХМ. Сотрудники

музея столкнулись с проблемами на всех этапах коммуникации: и с техподдержкой портала, и с сотрудниками вуза. Неотработанность системы, формализованность и бюрократизм сделали процесс заключения договора крайне энергозатратным.

Анализируя результаты проведенной работы, хотелось бы отметить, что, несмотря на сложности процесса оформления и заключения целевого договора со студентом, в данном случае организация смогла достигнуть поставленных целей:

1) В перспективе в музей гарантированно будет устроен квалифицированный сотрудник с нужным уровнем образования. Для контроля за получением необходимой квалификации музей может потребовать от целевика показывать определенный уровень успеваемости.

2) После заключения договора о целевом обучении с Быковой Александрой, она была трудоустроена в музей по договору подряда в качестве экскурсовода. Знания, полученные в ходе посещения занятий Молодежного клуба НГХМ, а также поддержка и сопровождение кураторов Клуба – сотрудников музея, позволили ей с первого раза сдать экскурсию музейной комиссии, что позволило принять решение о трудоустройстве. Поскольку Александра получает заочное образование, она без труда совмещает работу в музее с получением образования.

3) В перспективе для музея не будет стоять задача интеграции нового сотрудника в музейную среду. За время работы в музее Александра получит множество знаний и разовьет достаточно компетенций для продуктивной и эффективной работы в качестве полноценного сотрудника.

Таким образом, целевое обучение дает уникальные возможности как абитуриентам, так и заказчикам: в первом случае это бесплатное образование и гарантированное трудоустройство, а во втором – получение квалифицированных кадров. Однако нужно понимать, что студенту необходимо оценить свои перспективы и желания на долгосрочный период, так как дальнейшей возможности смены учебного заведения, направления подготовки и места работы не будет, поскольку договор накладывает на него определенные обязательства

Литература

1. Доклад о реализации государственной политики в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования – Текст: электронный. // Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. – Москва: 2024. – URL: <http://static.government.ru/media/files/9FSaRZ2GJ7GRZc1hTICXDQAV9orlaXtl.pdf> (дата обращения: 13.01.2025).

2. Минервин, И. Г. Советы директоров и их роль в стратегическом управлении корпорациями: науч.-аналит. обзор. – Москва: ИНИОН, 1995. – 58 с.

3. Быкова, А.А. Опыт реализации проекта квест-музея на базе Нижегородского государственного художественного музея /А.А. Быкова // XXIV Школьные Харитоновские чтения. Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – будущее науки». Тезисы. – Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2024. – С. 150-152.

«ЖИВОПИСНАЯ ЛИРИКА»: ИНТЕГРАЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЖИВОПИСИ В ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Смирнова Л.В.

*МАОУ «Гимназия № 13», учитель
Ул. Большая Печерская, д. 63, г. Нижний Новгород, 603155
E-mail: belowalubow@mail.ru*

Шахова М.В.

*МАОУ «Гимназия № 13», учитель
Ул. Большая Печерская, д. 63, г. Нижний Новгород, 603155
E-mail: mshakhova910@gmail.com*

Аннотация: В статье описан опыт проектной работы в рамках уроков литературы в 7-м классе. Авторы делятся опытом изучения лирики через сопоставление с произведениями живописи. Продемонстрированы плюсы такой работы, приведены конкретные практические советы по реализации подобных занятий.

Ключевые слова: лирика, живопись, проектная деятельность, сопоставительный анализ.

Abstract: The article describes the experience of implementing project work in literature lessons in the 7th grade. The authors share their experience of using reproductions of paintings as part of studying lyrical poetry. The advantages of such work and specific practical tips on the implementation of such classes are demonstrated in the text.

Keywords: lyrics, painting, project activities, comparative analysis.

Одной из особенностей современной парадигмы школьного образования является её культуроцентричный характер. Это отражено в официальных документах, в том числе в рабочей программе по литературе для 5–9 классов: «Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим» [1]. Поэтому привлечение для уроков литературы средств других видов искусства является очень естественным и продуктивным. Изучение лирики в школе – это одновременно и сложный, и интересный процесс. Сложность связана с тем, что юному читателю не всегда удаётся понять этот особый вид художественного текста, разобраться в его образной и ассоциативно-смысловой структуре. Тем не менее это очень важная работа, которая позволяет ввести школьника в пространство культуры, в эмоционально-рефлексивный контекст

определённого автора или эпохи. Как отмечает Н.Ю. Русова, «восприятие, истолкование лирической ситуации открывает непосредственный путь к усвоению важнейших ключевых концептов русской и – шире – общечеловеческой культуры»

Культурные концепты реализуются автором в неповторимом художественном облике, а поэтический текст становится не только частью соответствующей национальной лирики, но и частью национальной и общечеловеческой культуры. Поэтому уместно обратиться к тому, как рассматриваемая лирическая ситуация репрезентирована средствами других искусств – живописью, музыкой, скульптурой... Это позволит нам сделать шаг от анализ филологического к культурно-ассоциативному, вступить в диалог с неисчерпаемой культурной сокровищницей человечества» [2]. Конечно, такая сверхзадача не может быть решена учителем на одном или даже нескольких уроках, посвящённых изучению лирики. Исходя из этого, мы обратились к созданию цикла занятий для учащихся 7 классов в контексте проектной деятельности. Метод проектов позволяет охватить большое содержание и решить при этом много задач, а именно: анализ лирического текста, работа с произведением живописи, планирование работы и пошаговое её выполнение с поэтапной рефлексией, формирование навыков работы в группе и развитие коммуникативных компетенций. Так появился проект «Живописная лирика», целью которого было научить учащихся анализировать лирику через сопоставление с живописью, что позволило бы им выйти на хороший уровень интерпретации художественного текста.

Проектная работа с учащимися 7 классов МАОУ «Гимназия №13» г. Нижнего Новгорода осуществлялась в рамках уроков литературы и состояла из следующих этапов:

1. проведение урока литературы на тему «Лирика и живопись на основе стихотворения Ф.И. Тютчева “Фонтан”»;
2. организация групповой работы в каждом классе: составление команд, распределение текстов среди участников команды, осуществление работы по анализу произведений лирики, предусмотренных программой по литературе для 7 класса, и подбор к каждому стихотворению произведения живописи с обоснованием выбора на основе сопоставительного анализа лирического и живописного произведений;
3. реализация проекта: выступление команд с результатами своей работы и выбор лучшей презентации;
4. публичное представление результатов работы.

Хронологические рамки проекта: январь – май 2024 года. До начала работы в проекте были отобраны тексты для анализа (произведения А. Блока, М. Цветаевой, Н. Гумилёва), продумана система работы в группах, составлен план анализа лирического текста и произведения живописи на основе методических рекомендаций по работе с лирикой в школе (В.Г. Маранцман, О.Ю. Богданова и др.) и с произведением живописи (Н.Л. Цветкова).

Кратко охарактеризуем каждый этап основной работы. Проект начинался с урока литературы по теме «Литература и живопись», на котором учащимся 7 класса предлагается текст стихотворения Ф.И. Тютчева «Фонтан». Анализ лирического текста включён в историко-социальный контекст, связанный с назначением и использованием, внешним видом и восприятием людьми разных эпох такого устройства, как фонтан. Представить это семиклассникам помогли произведения живописи, среди которых необходимо было выбрать наиболее подходящую к стихотворению иллюстрацию и обосновать свой выбор. Ребята рассмотрели «Фонтан в парке» Фредерика Роде, «Фонтан Евы в Петергофе» Семёна

Федоровича Щедрина и «Фонтан» Юбера Робера. Изучая картины, учащиеся пришли к выводу, что один и тот же объект действительности, изображенный художником, может выражать противоположные чувства, состояния. В дальнейшем, сопоставляя картину с текстом, ученики постигают и текст Тютчева, в котором конкретный образ соотносится с «водомером смертной мысли». Так, через сюжет, образность, композицию пейзажной лирики, ее героя, через сопоставление с произведениями живописи происходит постижение лирического текста, открытие смыслов, формирование концептуальных образов сознания, построение ассоциативных связей, развитие метафорического мышления.

Анализ лирического текста	Анализ произведения живописи
<p>Какое настроение пытается передать автор?</p> <p>О чем (о ком) это стихотворение?</p> <p>Каковы его ключевые образы?</p> <p>Как они представлены в стихотворении? Какими средствами создаются?</p> <p>Каков сюжет стихотворения? Как он развивается?</p> <p>Какова композиция стихотворения?</p> <p>Есть ли в произведении предметы, которые что-либо символизируют?</p> <p>Носит ли символический характер композиция стихотворения?</p> <p>Каково название произведения? как оно соотносится с его сюжетом и композицией?</p> <p>Какое настроение художник передал в представленной поэтической картине? Какие чувства у вас вызывает эта картина? Почему?</p>	<p>Какое впечатление производит произведение?</p> <p>Какое настроение пытается передать автор?</p> <p>Как помогают эмоциональному впечатлению масштаб произведения, формат, расположение частей?</p> <p>Что (или кто) изображено на картине?</p> <p>Выделите главное из того, что вы видите.</p> <p>Почему это кажется главным? Какими средствами оно выделяется?</p> <p>Как скомпонованы предметы?</p> <p>Как сопоставляются цвета?</p> <p>Каков сюжет картины?</p> <p>Как построена композиция картины? Есть ли в произведении предметы, которые что-либо символизируют?</p> <p>Носит ли символический характер композиция картины (горизонталь, вертикаль, диагональ, круг, цвет, куб и т.д.)?</p> <p>Каково название произведения? Как оно соотносится с его сюжетом и композицией?</p> <p>Какое настроение художник передал в своей картине? Какие чувства у вас вызывает картина? Почему?</p>

Таб. 1

На втором этапе работы учащимся было предложено разделиться на команды, были распределены тексты стихотворений для индивидуальной работы и определены задачи для коллективного обсуждения. Учащиеся каждой команды должны были провести анализ всех шести стихотворений, предварительно обсудив общую концепцию. Среди стихотворений были тексты М. Цветаевой «Ошибка», «Юнге», «Книги в красном переплете»,

А. Блока «После дождя», Н. Гумилева «Жи́раф». На первом этапе учащиеся работали только с текстами, пытаясь проникнуть в образную структуру лирического произведения, каждая группа представила свой вариант анализа всех стихотворений. Учащиеся получили рекомендации от учителя для дальнейшей работы, после этого, выбрав случайным образом один из предлагаемых текстов, участники группы должны были подобрать в качестве иллюстрации произведения живописи. Важно, чтобы это были именно произведения художников, а не картинки, фотографии. Такая работа заставляет учащихся познакомиться с разными произведениями искусства, помогает расширить кругозор, развить метафорическое мышление. В ходе работы для каждого текста было выбрано произведение живописи, в наибольшей степени соотносимое с поэтической картиной мира. Важно было представить развернутое обоснование своего выбора.

Каждая команда представляла анализ лирического текста и произведения живописи, сопоставляя их по следующему плану (Таб. 1) [3,4].

Так учащиеся смогли развить свои навыки анализа лирического текста, произведения живописи, сопоставления произведений искусства, выявляя при этом детали, символические образы, интересные пересечения тем, сюжетов, образов, мотивов. Важно отметить, что в гимназии уже 10 лет реализуется проект «Поход в музей», в рамках которого учащиеся знакомятся с экспозициями Нижегородского государственного художественного музея. Ученики 7-х классов как раз активно знакомятся с живописью, поэтому такая работа в рамках урока литературы, с одной стороны, становится закреплением полученных ими в музее знаний, а с другой – они уже имеют некоторые навыки анализа картины как произведения искусства.

Подготовка выступления с результатами своей работы в команде – следующий этап. Слаженность и чёткость работы команды способствовала успешному выступлению. Здесь удалось закрепить умения публичного выступления, командного взаимодействия, а также оформления и презентации результатов своей работы. Обязательным условием было выразительное чтение лирического текста наизусть, что требовало от участников эмоционального и творческого включения. Некоторые участники также предложили свои творческие интерпретации на тему (стихотворения, музыка, коллажи). И наконец, последний этап – публичная защита проекта. Команды, подготовившие лучшие работы, имели возможность продемонстрировать их перед гимназической общественностью: учителями, родителями, учениками других классов.

Работа в проекте показала, что изучение и анализ произведений живописи в процессе изучения литературного произведения, благодаря зримому и особенно запоминающемуся образу живописного полотна, делают более доступным для учащихся постижение мысли писателя, его эстетического идеала, способствуют углубленному пониманию специфики искусства слова и изобразительного искусства. Эффективным средством сопоставительного анализа является и сопутствующий ему искусствоведческий комментарий к произведениям живописи, который, соединяясь с литературоведческой трактовкой художественного произведения, конкретизирует историко-литературные и теоретико-литературные знания школьников и ведет их к глубокому знанию изучаемого произведения.

Литература

1. Федеральная рабочая программа основного общего образования «Литература». – М., 2022. С. 4-5.

2. Русова, Н.Ю. Пишем сочинение: анализ лирического стихотворения / Н.Ю. Русова. – М., 2006. С.7-8.
3. Цветкова, Н.Л. Анализ произведений изобразительного искусства. Методические рекомендации / Н.Л. Цветкова. – Анжеро-Судженск, 2009.
4. Методика преподавания литературы: В 2 ч. Под ред. О.Ю. Богдановой, В.Г. Маранцмана. – М.: ВЛАДОС, 1995.

ОПЫТ АРТ-МЕДИАЦИИ МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА АРСЕНАЛА: ОСОБЕННОСТИ И ФОРМАТЫ

Спорышева П.Е.

*Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина, ведущий специалист культурно-просветительского отдела
Кремль, корпус 6, Нижний Новгород, 603082
E-mail: polina.sporisheva@ncca.pushkinmuseum.art*

Аннотация: В Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств им. А.М. Пушкина (Арсенал) с 2022 года существует Молодежный клуб. Это просветительский проект для старшеклассников и студентов, которым интересно искусство. Важнейшим направлением деятельности с самого начала стало проведение арт-медиадий по текущим выставкам. Формат и детали проведения арт-медиадии меняются в соответствии с особенностями экспозиции и другими обстоятельствами работы выставки. Эта статья посвящена обзору разных кейсов арт-медиадии от участников Молодежного клуба.

Ключевые слова: музей, молодежный клуб, подростки, культура участия, арт-медиадия.

Abstract: The Nizhny Novgorod "Arsenal" has had a Youth Club since 2022. This is an educational project for high school and university students interested in art. The most important area of activity from the very beginning has been conducting art mediations at current exhibitions. The format and details of art mediation change in accordance with the specifics of the exposition and different exhibition conditions. This article gives an overview of various art mediation cases from the participants of the Youth Club.

Keywords: museum, youth club, teenagers, participatory culture, art mediation.

Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Арсенал) с 2022 года существует Молодежный клуб. Это просветительский проект для старшеклассников и студентов, которым интересно искусство. Работа клуба проходит в формате бесплатных еженедельных встреч, на которых ребята знакомятся с текущими выставками музея, изучают искусство, а также придумывают свои проекты и события. У клуба есть ТГ-канал «Арсенал Молодость», где публикуются тексты, фотографии и рисунки участников, а также анонсы или отчеты о событиях клуба. Важнейшим направлением деятельности с самого начала стало проведение арт-медиадий по текущим выставкам. Формат и детали проведения арт-медиадии меняются в соответствии с особенностями экспозиции и другими обстоятельствами работы выставки. Этот доклад посвящен обзору разных кейсов арт-медиадии от участников Молодежного клуба.

Арт-медиация как соучастный проект для подростков

Арт-медиация – это особый формат знакомства с выставкой, где участникам отводится более активная роль, чем во время традиционной экскурсии. Арт-медиатор задает вопросы, которые помогают участникам обратиться к своим чувствам и воспоминаниям, поделиться своим мнением и выслушать других. В Арсенале арт-медиация существует с 2017 года как волонтерский проект, а теперь – как одно из направлений работы Молодежного клуба.

Проведение арт-медиации содействует миссии Арсенала – служить пространством культурной коммуникации, быть местом для диалога об искусстве. Молодежный клуб выступает как сообщество людей, которым интересно друг с другом и которые готовы принять в свой круг новых собеседников.

При организации арт-медиации в Молодежном клубе мы применяем принципы соучастного проекта: участники клуба сами решают, хотят ли они быть арт-медиаторами, проводят медиацию по конкретной выставке, сами выбирают произведения для работы.

Как правило, в ходе наших арт-медиаций каждый участник Молодежного клуба берет на себя модерацию одного произведения. Это дает возможность практически любому подростку сделать посильный вклад в общее дело: несколько человек проводят арт-медиацию, остальные участвуют в качестве зрителей наряду с другими посетителями.

Такой формат работы откликается на ряд важных запросов подросткового возраста:

- поиск собственной идентичности, поиск ответов на вопросы «кто я?», «что я умею?», «в каком направлении я хочу развиваться?»;
- поиск «своих» ровесников, имеющих общие интересы и взгляды;
- возможность проявить себя в среде «своих», тех, кто это способен оценить;
- стремление к самостоятельности, возможность проявить себя в настоящем серьезном деле;
- возможность высказываться и самовыражаться в безопасной среде, право на ошибку.

Участие в разработке и проведении арт-медиации способствует развитию так называемых «мягких навыков»: креативности, критического мышления, умения работать в команде, коммуникационных навыков. Также в такой проектной деятельности развиваются метапредметные компетенции, описанные в Федеральном государственном образовательном стандарте, например, умение планировать свою деятельность, работать в коллективе, использовать различные современные технологии и онлайн-ресурсы для получения информации, применение коммуникационных навыков и многое другое.

Эти характеристики делают арт-медиацию в ее волонтерском варианте подходящим форматом работы с молодежью и подростками.

Форматы и разновидности медиации

Существуют разные классификации форматов медиации, поскольку каждая культурная институция опирается на свой опыт и свои обстоятельства при проведении просветительских событий. Вообще культурной медиацией можно назвать любой формат культурно-просветительской работы, направленный на содержательное и вдумчивое взаимодействие посетителя с экспозицией или с культурным и историческим наследием. В таком случае и детские мастер-классы, и традиционные лекции, и экскурсии тоже являются медиацией. Однако чаще всего в музейной среде термины «медиация» и «арт-медиация» используются именно для описания особого способа знакомства с экспозицией.

В «Методическом пособии по разработке и реализации программ медиации», выпущенным Музеем современного искусства «Гараж», описаны основные виды взаимодействия с посетителями. Один из них – это классическая медиация, в ходе которой арт-медиатор создает комфортную доверительную среду для обмена мнениями, использует правила активного слушания, обсуждает с посетителями основные темы выставочного проекта и стимулирует их к активному исследованию экспозиции.

Еще один тип работы с посетителями – модерация – осуществляется тогда, когда медиатор видит замешательство посетителя или получает прямой запрос на помощь. Модератор работает в модусе гостеприимства и заботы о посетителе, его роль может заключаться в координации потоков посетителей в экспозиции, в поиске необходимых материалов в тех случаях, когда взаимодействие с искусством предусматривает проведение мастер-классов и создание собственных произведений.

С точки зрения объекта обсуждения медиацию можно также разделить на художественную (обсуждаем произведения искусства) и нехудожественную (обсуждаем исторические, краеведческие, научные экспонаты и артефакты). Подготовка и проведение медиации в каждом случае, разумеется, отличается.

Опыт арт-медиации в Арсенале

Арт-медиация в Арсенале как волонтерский проект существует с 2017 года. За это время у нас сложилась своя классификация форматов, отчасти перекликающаяся с опытом других институций. Например, первые наборы Школы арт-медиации проводили маршрутные или обзорные медиации по выставкам «Отоваренная мечта» и «Простые чувства». То есть один волонтер составлял маршрут, в который входило от 7 до 10 произведений, и вел по нему небольшую группу посетителей.

Позже, в 2021 году, в рамках работы по гранту «Инклюзивная школа волонтеров «Место встречи» медиаторы готовились к проведению событий, когда доступ в экспозиции был еще ограничен из-за пандемии. Ребята стали тренировались онлайн, по очереди выступая то медиаторами, то слушателями, при этом каждый выбирал для обсуждения одно произведение. И когда появилась возможность работать в экспозиции, волонтеры предложили и дальше работать в таком формате. Его можно назвать групповым, ведь группа медиаторов проводит по выставке группу посетителей (всего в ходе такой медиации можно успеть обсудить 4-5 произведений).

В 2023 году участники Молодежного клуба решили подготовить событие для Музейной ночи в Арсенале. Для этого была выбрана форма работы, которая, по классификации методички «Гаража», близка к модерации, а в Арсенале ее называют точечной. Каждый из медиаторов находится на своей точке, рядом с выбранным произведением. А посетители свободно перемещаются по выставке и подходят к медиаторам в любом порядке и в любое время (в ограниченном интервале – такая медиация длится один или два часа).

В основном участники Молодежного клуба проводят точечные и групповые медиации, в зависимости от особенностей выставки или ситуации.

Примеры арт-медиации на разных выставках

Художественная и нехудожественная медиация

Арсенал – это художественный музей, однако многие наши экспозиции включают в себя не только художественные произведения, но и объекты декоративно-прикладного

искусства, а также исторические экспонаты, например, фотографии.

Чаще всего участники Молодежного клуба выбирают для работы художественные произведения – живопись, графику, скульптуры, объекты... При обсуждении этих экспонатов можно сфокусироваться не только на сюжете, но и на выразительных средствах, которые могут стать символическим мостиком к интерпретациям посетителей: цвет, форма, материал, композиция вызывают разные впечатления и ассоциации.

Произведения декоративно-прикладного искусства можно обсуждать в том же ключе, однако здесь особенно важным становится исторический контекст создания предмета, а также обстоятельства и способы его бытового использования. Например, дверной молоток времен маньеризма – это повод поговорить о об эстетических принципах этого стиля и о том, что изображенные на нем фигуры были своего рода оберегами от злых сил и символическим заявлением всему миру о статусе владельца дома. Чтобы вся эта информация не оставалась для участников абстрактной, медиатор может предложить им высказаться о том, какие вещи для них самих являются защитными талисманами или знаками отличия.

Фотография также обладает своим художественным языком, но при этом многие фотоснимки выступают также как свидетельства своего времени. И здесь медиация может фокусироваться на том, что известно участникам о тех временах, есть ли у них личные впечатления или рассказы более взрослых родных. Такие истории будто «оживляют» фотографии и события, изображенные на них.

Пожалуй, самым необычным примером нехудожественной медиации было обсуждение тактильного объекта – ксилотеки, размещенной на выставке «Ответвления». Она представляла собой маленький стеллаж, на котором лежали десять одинаковых по форме брусков из разных пород древесины. Одна из участниц клуба выбрала ксилотеку для медиации, так как ей было интересно продемонстрировать, что этот объект, изначально не имеющий отношения к искусству, может стать поводом поговорить об искусстве, например о концептуализме.

Медиация с активностями

Арт-медиация довольно часто практикуется как преимущественно разговорный формат. Однако эксперты и опытные арт-медиаторы используют в проведении событий различные активности, которые помогают «разогреть» группу, помочь участникам проявить творчество и фантазию, взглянуть на экспонат с другой стороны. С психологической точки зрения некоторым людям бывает сложно высказываться публично, им гораздо проще, как и остальным участникам группы, выполнить задание, которое тоже раскрывает личное отношение к произведению.

Участники Молодежного клуба проводили арт-медиацию с использованием активностей на выставке «Живу и вижу». Пожалуй, самый успешный опыт был связан с заданием написать на листе бумаги свои ассоциации с графическим произведением, имеющим отчасти реалистичный, отчасти символический сюжет. Листы с этими надписями были перемешаны, а затем участники группы доставали их в случайном порядке и комментировали. Каждый говорящий комментировал чужое высказывание деликатно и бережно, даже если оно содержание было ему не близко. Это упражнение помогло создать удивительно поддерживающую и теплую атмосферу, в которой группа работала до конца арт-медиации.

Еще один пример касается медиации, связанной с графическим произведением,

выполненным черным фломастером. Внешняя простота техники и инструмента позволила арт-медиатору после обсуждения произведения предложить участникам группы самим сделать монохромный набросок на тему «Что я вижу из окна моего дома».

Опыт Молодежного клуба показывает, что активности могут быть очень полезны при проведении арт-медиации, однако их количество должно быть ограничено – если применять их слишком часто, то участники могут устать, а событие затянется.

Литературная арт-медиация

В этой статье мы уже приводили примеры, как в зависимости от тематики выставки и специфики представленных на ней экспонатов меняется формат арт-медиации. Осенью 2024 года участники Молодежного клуба получили возможность попробовать поработать с новым для себя форматом – литературной арт-медиацией. На выставке «Юбилей. Технологія и мифология круглых дат» были представлены печатная графика, книги художника, медиаарт Евгения Стрелкова и архивные материалы к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина.

Книга художника – это произведение искусства, в котором автор прорабатывает не только содержание и иллюстрации, но и все остальные элементы книги. На выставке было представлено несколько таких произведений Евгения Стрелкова. В книге художника под названием «Парафраз» Евгений вступает в диалог с великим русским поэтом и создает новые лирические произведения, взяв за основу известные пушкинские стихи. Читая техничные и стилистически выверенные тексты Стрелкова, возникает желание сравнить их с исходными стихами. Это и предложила сделать арт-медиатор, выбрав для сравнения стихотворение Пушкина «Что в имени тебе моем» и написанный на его основе текст Стрелкова «Парафраз». Участники обсуждали образный ряд и общее содержание двух литературных произведений, а затем высказывали свое мнение и о визуальных особенностях книги художника.

Тифлокомментарий + медиация

Еще один необычный опыт медиации был связан с выставкой «Города Георгия Гольца», проходившей в Арсенале осенью 2024 года. Вместе с координатором инклюзивных проектов Дарьей Жаворонковой участники Молодежного клуба учились писать тифлокомментарии – текстовые описания, которые помогают незрячим и слабовидящим посетителям выставок представить, как выглядит экспонат. Когда тексты были написаны и отредактированы, ребята пригласили к себе гостей из Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению «Камерата». Вместе с ними они прошли по выставке и зачитали свои тифлокомментарии, а заодно рассказали гостям, почему они выбрали для работы то или иное произведение. В ответ незрячие и слабовидящие делились своими ассоциациями, а также дали обратную связь по поводу написанных текстов. Они рассказали, что просто описывать словами картинку сейчас может и искусственный интеллект, но самое ценное – это индивидуальность участников, их внутренний мир, который проявился и в выборе экспонатов, и в текстах. По ним было видно, что кому-то интересна античность, кто-то хорошо разбирается в музыке и музыкальных инструментах, а кто-то дает интересные описания цветам.

Молодежный клуб Арсенала – это сообщество старшеклассников и студентов, помогающее музею оставаться современным и быть местом для диалога. При этом

возможность гибко реагировать на текущую ситуацию и пробовать новое делают клуб площадкой для эксперимента. В зависимости от специфики событий и выставок в Волго-Вятском филиале Пушкинского музея участники Молодежного клуба проводят арт-медиации в разных форматах: групповые и точечные, художественные и нехудожественные, литературные и с использованием активностей, а также арт-медиации с тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих. Этот опыт в равной степени важен и для самих подростков, и для участников медиаций, и для всего музея, ведь участники клуба становятся проводниками новых идей и методик для сотрудников институции, в конечном итоге влияя на ее будущее.

Литература

1. Романова, М. Методическое пособие по разработке и реализации программ медиации. / М. Романова – Музей современного искусства «Гараж», 2024. – С. 6.
2. Столяров, Б.А. Музейная педагогика. История, теория практика: Учеб. пособие / Б.А. Столяров. – М.: Высш. шк., 2004. – С. 154
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2019 г. №1987 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». П.10
4. Юхневич, М.Ю. Я поведу тебя в музей. Учебное пособие по музейной педагогике / М.Ю. Юхневич. М., 2001. – С. 88.

ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ЧЕЛОВЕКА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В МУЗЕЙНОЕ СООБЩЕСТВО

Сурганова Е.С.

*ГБУК НО «Нижегородский государственный художественный музей»,
заведующий Отделом музейных программ
Кремль, корпус 3, г. Нижний Новгород, 603082
E-mail: surganova99@yandex.ru*

Слаквич Д.А.

*ГБУК НО «Нижегородский государственный художественный музей», научный сотрудник
музея
Кремль, корпус 3, г. Нижний Новгород, 603082
E-mail: dslakvich@gmail.com*

Васильев Е.С.

*ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина»,
студент
Ул. Ульянова, д. 1, г. Нижний Новгород, 603005
E-mail: klon.klon04@internet.ru*

Аннотация: Настоящая статья представляет собой попытку проанализировать опыт интеграции в музейное сообщество человека с инвалидностью. Авторы представляют музейный проект «На языке искусства» и рассматривают проблемы и перспективы процессов инклюзии в музее.

Ключевые слова: музей, человек с инвалидностью, инклюзия.

Abstract: This article is an attempt to analyze the experience of integration of a person with a disability into the museum community. The authors describe the museum project "In the Language of Art" and analyze the problems and prospects of inclusion processes.

Keywords: museum, person with disabilities, inclusion.

Нижегородский государственный художественный музей работает в сфере инклюзии с 2018 года. Первый инклюзивный проект НГХМ «На языке искусства» был реализован в сотрудничестве с Нижегородским интернатом для глухих детей. Он был направлен на профессиональную ориентацию глухих подростков.

В 2019 году была разработана музейная программа для детей с РАС «Искусство глазами "особенного" детства», которая находится в непрерывной реализации и на сегодняшний день. В настоящее время в музее ведется работа с незрячими и слабовидящими людьми, нейроразличными детьми и взрослыми.

Также в 2018 году в рамках нового инклюзивного проекта «Дом с мозаикой» музей начал сотрудничество с Первым санаторным детским домом Нижнего Новгорода, где воспитываются, в частности, дети с инвалидностью. В ходе проекта из таких детей была сформирована рабочая группа, которая в течение пяти лет занималась изобразительным искусством — созданием авторских мозаичных панно.

В связи со сложностями передвижения детей с нарушениями опорно-двигательных функций была организована небольшая студия на базе детского дома, необходимая для организации и проведения практических занятий. История и теория изобразительного искусства преподавалась детям в музее на материале постоянных экспозиций. Формой отчетности проекта были художественные выставки 2019, 2021 и 2022 годов.

В 2023 году при поддержке фонда «Свет» был реализован проект «На языке искусства», в котором, в числе других, приняли участие дети с инвалидностью из Первого санаторного детского дома. Проект был направлен на работу с детьми с инвалидностью и интеллектуальными особенностями. Было разработано три адаптированных для разных уровней восприятия программы по дисциплинам «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Теория изобразительного искусства». В течение 2023 года четыре группы участников проекта посетили музей, где с ними проводили занятия искусствовед и художники-педагоги. Результатом проекта стали три отчетные выставки, две из которых были проведены в стенах музея, а одна — в Первом санаторном детском доме (половина участников проекта являлись его воспитанниками).

В числе участников проектов «Дом с мозаикой» и «На языке искусства» был Евгений В.

Евгений — ребенок-сирота с нарушениями опорно-двигательных функций, передвигающийся на инвалидной коляске. В возрасте тринадцати лет он попал в детский дом и в настоящее время проживает там. Уже в первый год работы с Евгением было отмечено его стремление к социализации и развитию в области искусства.

В 2022 году будучи школьником, мотивированным на поступление в вуз по дизайнерской специальности, Евгений посещал подготовительные курсы ННГАСУ, посвященные изучению таких дисциплин, как «Рисунок» и «Композиция». В это же время Мальцева Елена Николаевна, художник проекта «Дом с мозаикой», взяла на себя инициативу по подготовке Евгения к вступительным экзаменам в ВУЗ.

Стартовавший в 2023 году проект «На языке искусства» предоставил возможность художникам-педагогам использовать дифференцированный подход и дать каждому участнику проекта те навыки, которые ему необходимы. Таким образом, в ходе проекта Евгений был подготовлен к вступительным испытаниям по дисциплинам «Рисунок», «Живопись» и «Композиция» для поступления в вуз. Евгений успешно сдал экзамены и поступил на квотируемое место в Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина на специальность «Дизайн среды».

Для Евгения поступление в университет имело положительный социализирующий эффект: он познакомился с одногруппниками, завел новых друзей и расширил круг общения. По рекомендации Е.Н. Мальцевой и Е.С. Сургановой молодой человек вступил в Молодежный клуб НГХМ.

Молодежный клуб – это закрытое сообщество молодых людей, интересующихся искусством, функционирующее на базе Нижегородского государственного художественного музея с 2021 года. Клуб собирается на регулярные еженедельные встречи, каждая из которых прямо или косвенно связана с изучением искусства с разных сторон. Программа Клуба меняется каждые полгода: участники сами выбирают, какие занятия будут посещать в следующем семестре. Им могут быть предложены такие форматы, как языковые встречи (разговоры об искусстве на иностранном языке: английском, французском, немецком, чешском, испанском, армянском, китайском, хинди и проч.), лекции по истории и теории искусства, практический лекторий (тематические лекционные встречи с элементами воркшопа), «художка» (практические занятия с художником, посвященные освоению различных техник изобразительного искусства: рисование акварелью, сухими материалами, маслом и т.д.), онлайн-встречи и оффлайн-встречи с участниками других молодежных музейных объединений (из Нижнего Новгорода и других городов), встречи-интервью с работниками музея и другие. Встречу Клуба может вести как приглашенный гость, так и сотрудник музея или член Клуба. Некоторые организационные встречи могут быть посвящены обсуждению и разработке индивидуальных (например, учебных) проектов или подготовке музейных мероприятий (например, Ночи музеев). В Клубе постоянно состоят около 20 человек: систематически Клуб покидают некоторые его участники и приходят новые, но в своей массе он не меняется.

В 2023 году социальная активность Евгения сильно возросла: помимо университетских лекций, он стал активно посещать встречи Клуба. В первом семестре 2024 года (с января по май) он посетил 7 встреч из намеченных 19. Это даже не половина, но для человека с инвалидностью, находящегося в процессе адаптации к новым жизненным обстоятельствам, это хороший результат. Помимо этого он изъявил желание самостоятельно организовать одну из клубных встреч: занятие он посвятил теоретическому и практическому изучению японских орнаментов в изобразительном искусстве (была проведена лекция с мастер-классом).

Более того, в то время часть встреч была посвящена подготовке к Ночи музеев-2024: традиционно Молодежный клуб проводит «Музейные мозаики» (это такой формат проведения экскурсий, когда одна экскурсия формируется из фрагментов других разных экскурсий), в свою очередь, Евгений тоже хотел подготовить какой-то фрагмент. Однако из-за сложностей с коммуникацией (ему эмоционально тяжело выступать на публике) мы преобразовали его выступление в сопровождение зоны свободного творчества. Совместно с сотрудниками музея было оборудовано пространство в музейном помещении,

где в свободном доступе находились безопасные материалы для творчества (карандаши, мелки, фломастеры и т.д.), а на стенах были размещены листы чистой ватманской бумаги, призывающие посетителей разных возрастов попробовать свои силы в изобразительном искусстве и выразить свои впечатления в виде небольшого граффити.

На своей позиции Евгений должен было оказывать помощь посетителям, испытывающим сложности при подборе материалов для творчества и трудности с созданием изображения на листе. Как и ожидалось, поток посетителей в этот день был настолько интенсивным, что зона свободного творчества пользовалась большой популярностью, особенно среди детей. Однако для Евгения коммуникация с ними не составляла сложности: он уже многократно помогал художникам из изостудии НГХМ проводить занятия для детей дошкольного, младшего школьного и среднего школьного возраста. Таким образом, в рамках проведения Ночи музеев было создано творческое пространство в сопровождении компетентного участника Клуба. Для Евгения это стало положительным социальным опытом взаимодействия с посетителями музея.

Нужно отметить, что на данном этапе мы не можем говорить о том, что Евгений является активным участником Клуба: во втором семестре 2024 года (с сентября по декабрь) он не посетил ни одной встречи. С чем может быть связано такое резкое снижение активности?

Во-первых, низкий уровень среднего образования Евгения вынуждает его прикладывать максимальное количество усилий, обучаясь в университете. Во-вторых, для него физически тяжело и затратно перемещаться по городу на инвалидной коляске: детский дом, где проживает Евгений, находится на расстоянии 13 км от музея и университета, это в часе езды на общественном транспорте, около получаса на такси. Кроме того, не везде созданы специальные условия для того, чтобы Евгений мог свободно перемещаться: отсутствуют лифты, пандусы, помощники.

В НГХМ только одно здание с имеющейся постоянной экспозицией оборудовано для посещения людьми в инвалидной коляске. Шесть из семи посещений музея Евгением в первом семестре 2024 года были как раз в этом здании. Это также является обстоятельством, которые препятствуют посещению Евгением встреч клуба: программа встреч формируется исходя из соображений целесообразности (соответствие экспозиции ее тематике, удобства кураторов встреч и т.д.), а не из соображений инклюзивности. Однако, если Евгений собирается прийти на встречу в необорудованном здании, мы стараемся создать все условия для комфортного посещения: не только сотрудники музея, но и участники Клуба сами не раз помогали Евгению в перемещениях по зданиям и относятся к этому с пониманием.

Что касается самого Евгения, то его немного смущают собственные ограничения здоровья: он не стремится открыто просить о помощи, замалчивает и игнорирует собственные неудобства и т.д. Однако в целом в Клубе он чувствует себя комфортно: многие участники Клуба учатся в школе, кто-то по системе семейного домашнего образования и индивидуального обучения, некоторые имеют психические особенности здоровья, поэтому создается разнообразная среда, толерантная к особенностям друг друга. Молодежный клуб – это сообщество, основанное на общности интересов, что является само по себе залогом уважения и принятия в коллективе.

Наиболее эффективно Молодежный клуб реализует профориентационную функцию. На сегодняшний день пять человек из числа участников объединения стали сотрудниками музея. Выпускники школ, являющиеся членами Клуба, поступают на гуманитарные

специальности, такие как «Культурология», «Филология» и «Музееведение», с намерением работать в музее по окончании учебных заведений.

Что касается Евгения, отдел музейных программ НГХМ располагает подходящей ставкой дизайнера-конструктора, чтобы принять его на работу после получения диплома о высшем образовании. В должностные обязанности такого сотрудника входит проведение занятий в качестве художника-педагога с воспитанниками изостудии НГХМ, разработка дидактических и печатных материалов для проведения музейных программ, работа с графическими редакторами и т.д. Однако сам Евгений пока что не определился с путем профессиональной самореализации. Его больше интересует работа в инклюзивном направлении и дизайн музейной среды, что на данный момент видится как проектная работа, а не системная.

На сегодняшний день Отдел музейных программ и Молодежный клуб НГХМ готовы предложить Евгению все возможные инструменты для качественной интеграции в музейное сообщество, однако выбор направления профессиональной самореализации в музее остается за молодым человеком.

УЧАСТИЕ ШКОЛЬНИКОВ В МУЗЕЙНЫХ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ КАК СРЕДСТВО САМОРЕАЛИЗАЦИИ И СПОСОБ ПРИБЛИЖЕНИЯ К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ

Толстова С.С.

МАОУ «Гимназия №13», ученица

Ул. Большая Печерская, д. 63 в, г. Нижний Новгород, 603155

E-mail: safina.tolstova@mail.ru

Аннотация: Настоящая статья описывает и анализирует многолетний личный опыт участия школьника в культурно-образовательных проектах Нижегородского государственного художественного музея. Делается вывод о результатах настоящей деятельности и ее эффективности.

Ключевые слова: музей, музейная педагогика, сотрудничество музеев и образовательных учреждений, культурно-образовательные проекты, школьники, самореализация личности.

Abstract: This article describes and analyzes the long-term personal experience of a school student's participation in cultural-educational projects of the Nizhny Novgorod State Art Museum. The conclusion is made about the results of this activity and its effectiveness.

Keywords: museum, museum pedagogy, cooperation between museums and educational institutions, cultural-educational projects, school students, personal self-realization.

В современном образовании важно создание единого пространства, учитывающего региональные особенности и опирающегося на ресурсы музеев и музейной педагогики. Уникальность сотрудничества музеев и образовательных учреждений обусловлена пониманием специалистами всех уровней, что музейная педагогика — это комплексный

метод и универсальный инструмент развития личности, способствующий повышению уровня образования и раскрытию творческого потенциала учеников. Как отмечает М.Ю. Юхневич, музейная педагогика – это largely unexplored area («неоткрытый континент») для музейных работников и педагогов России [1, с.176]. Долгое время как в отечественной, так и в зарубежной музейной практике считалось, что обучение не является прямой задачей музея [2, с.172]. Тем не менее музеи обладают огромным потенциалом для интеллектуального, художественно-эстетического, патриотического, духовно-нравственного и ценностно-смыслового развития. Приобщение к изобразительному искусству формирует целостное представление о мире через взаимодействие с историческими и культурными памятниками, основанное на эмоциональном восприятии культурного наследия.

Музейная среда помогает учащимся лучше понять мир и успешно адаптироваться в обществе. Это происходит благодаря нескольким факторам:

1. Музеи хранят историю и культуру, пробуждая интерес к своей стране и формируя целостное представление о мире.

2. Музеи помогают противостоять негативным явлениям в обществе, передавая важные духовные ценности.

3. Посещение музея расширяет кругозор, знакомя детей с достижениями цивилизации и общечеловеческими ценностями, способствуя их личностному развитию.

4. Музеи – это не только источник знаний, но и место для самостоятельного обучения и развития, где формируется личный опыт и взгляды на историю и культуру [3, с.109-112].

Музейная образовательная деятельность уникальна: разнообразие информации и применение современных технологий позволяют педагогам превращать посещение музея в диалог и интерактивное занятие. Диалог как центральное философское понятие лежит в основе инновационной музейно-педагогической деятельности, что способствует всё более активному вовлечению музеев в образовательный процесс [4, с.31]. Таким образом, эмоциональное включение через получение впечатлений позволяет школьникам становиться все более заинтересованными в усвоении культурных традиций и ценностей.

Современный музей становится образовательным центром, воздействующим на интеллектуальную, эмоциональную и нравственную сферы личности, развивая чувственное восприятие, формируя ценностное отношение к миру и актуализируя личный опыт. Это способствует приобщению к музейной культуре, созданию целостной картины мира через восприятие и переживание, что не только улучшает усвоение учебных дисциплин, но и способствует эффективной межличностной коммуникации. Музей не просто хранит артефакты прошлого, но и соотносит их с современной культурой, представляя целостную модель, связывающую прошлое и настоящее. Понимание музея как части исторической реальности определяет его основную функцию в сохранении, трансляции и интерпретации историко-культурного наследия. Оставаясь хранилищем раритетов, музей одновременно становится эффективной площадкой для общения, культурно-образовательной средой и инструментом формирования целостной картины мира.

Анализируя собственный практический опыт, автор настоящей статьи делает выводы об эффективности участия школьников в музейных культурно-образовательных проектах.

На протяжении школьных лет автор регулярно участвовала в культурно-образовательном проекте «Поход в музей», что способствовало развитию познавательных

и критических навыков. «Поход в музей» – это партнерский проект Нижегородского государственного художественного музея и МАОУ «Гимназия № 13», включающий в себя, в числе прочего, проведение ежегодных конкурсов презентаций и видеороликов на иностранных языках по музейным экспозициям.

Экскурсии, проводимые сотрудниками музея в рамках подготовки учащихся к Конкурсам, развивали не только познавательные способности, но и критическое мышление. Посещение художественных музеев позволило научиться анализировать произведения искусства, сравнивать различные точки зрения и формировать собственные выводы. Обсуждения с одноклассниками и преподавателями после экскурсий способствовали развитию коммуникативных навыков и углублению понимания материала.

В старших классах автор участвовала в создании видеороликов о любимых картинах на иностранном языке, что способствовало развитию навыков публичных выступлений и межкультурной коммуникации.

Музейные экскурсии также способствовали формированию эстетического вкуса и чувства прекрасного. Эти мероприятия оказали значительное влияние на личностное развитие, стимулировали интерес к искусству и мотивировали участие в музейных проектах, таких как «Ночь музеев», где автор выступала в различных ролях, включая волонтера, экскурсовода и актера. Опыт участия в этих проектах положительно сказался на учебной деятельности, в частности, при подготовке индивидуальных проектов, где использовались, развитые благодаря эстетическому восприятию, сформированному педагогами на протяжении нескольких лет.

Кроме того, автор статьи более трёх лет являлась активным участником Молодежного клуба НГХМ, музейного сообщества молодых людей, заинтересованных искусством. В этом клубе проводились встречи, где велись обсуждения на темы, связанные с искусством, также были организованы мероприятия, на которых каждый участник мог проявить себя или провести встречу самостоятельно. Эти встречи позволили не только развить коммуникативные навыки, но и найти единомышленников, а значит успешно социализироваться. Членство в Молодежном клубе позволило автору статьи успешно сдать экскурсию по временной выставке методическому совету НГХМ, а также трудоустроиться по договору подряда экскурсоводом в музей.

Таким образом, участие в музейных культурно-образовательных проектах способствовало углублению познавательных способностей и формированию критического мышления, что проявлялось в умении анализировать художественные произведения, сопоставлять различные интерпретации и формулировать аргументированные выводы. Культурно-образовательная деятельность обучающегося в рамках проекта «Поход в музей» стимулировала развитие коммуникативных навыков и межличностного взаимодействия, реализуемых через обсуждения, совместную работу и публичные выступления на иностранном языке. Наконец, членство в Молодежном клубе обеспечило успешную социализацию, развитие лидерских качеств и профессиональную реализацию в качестве экскурсовода, тем самым подтверждая значимость музейной среды как площадки для всестороннего образовательного и профессионального становления. Таким образом, музейная практика выступила интегрированным ресурсом, способствующим развитию когнитивных, коммуникативных, эстетических и профессиональных компетенций автора.

Литература

1. Юхневич, М. Ю. Ребёнок в музее: новые векторы детского музейного движения / М. Ю. Юхневич. – М.: Академич. проект; РИК, 2006. – 176 с.
2. Бутенко Н.В. Образовательное пространство музея изобразительных искусств в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста: учеб. пособие для педагогов / Н.В. Бутенко. – Москва : Изд. дом Акад. Естествознания, 2013. – 172 с.
3. Таушканова, А. О. Музей как средство ориентации личности на культурно-исторические ценности / А. О. Таушканова, Е. А. Шанц. – Текст : непосредственный // Педагогика: традиции и инновации : материалы II Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). – Челябинск : Два комсомольца, 2012. – С. 109-112.
4. Бутенко Н. В. Влияние музейного искусства на становление эстетически развитой личности ребёнка дошкольного возраста // Вестник ЮУрГГПУ. 2016. №9. – с.30-34.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ОБРАЗОВ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

Храмчихина Е.В.

*ГБУК РО «Художественный музей», заведующий экскурсионно-массовым отделом
Ул. Свободы, д. 57, г. Рязань, 390000
E-mail: hramchihinaev@yandex.ru*

Аннотация: В статье идет речь о понятии визуализации и, в частности, о визуализации л текста. Представлен опыт работы в экспозиции музея по формированию зрительных образов у школьников среднего и старшего звена художественными средствами музея.

Ключевые слова: визуализация, художественный образ, художественный текст.

Abstract: The article discusses the concept of visualization and, in particular, the visualization of literary texts. The authors present their experience of working in a museum exposition with purpose of using artistic means of the museum to help school students form visual images.

Key words: visualization, artistic image, literary text.

Восприятие литературного произведения – сложный и многогранный процесс, состоящий из нескольких пластов. Первый – информативный: читая произведение, человек получает информацию. Второй пласт – восприятие: мы перерабатываем информацию в зависимости от нашего кругозора, жизненного опыта и фантазии, пытаемся представить то, что прочитали, то есть визуализировать образы – спроецировать свою мысль на объект реальности. Третий пласт – это эмоциональный отклик на прочитанное.

Для школьников второй пласт зачастую становится препятствием к полноценному восприятию произведения, так как их кругозор еще недостаточно широк, жизненного опыта нет. Особые сложности возникают у учащихся при изучении истории и литературы прошлых веков. Формы взаимодействия людей, названия предметов быта и одежды, блюд и т.д. – все это остается неизвестным и непонятным. К сожалению, только небольшое количество учащихся в таком случае обращается к толковому словарю или сети Интернет для поиска

ответов на свои вопросы. Да и в процессе чтения, когда сюжет захватывает читателя, делать это сложно.

Учителя на уроке используют различные способы, чтобы восполнить этот пробел, так как одним из требований новых ФГОС является формирование читательской грамотности – формирование способности понимать, оценивать и использовать информацию, полученную при прочтении текста, в дальнейшем в соответствии с жизненной ситуацией.

Одним из эффективных путей облегчить школьникам восприятие программного материала является визуализация образов – героев, мест, предметов и т.д. – на основе текста литературного произведения или параграфа в учебнике. Это могут быть презентации, иллюстрации и схемы, анимационные ролики, подборка видеосюжетов и т.д. Термин «визуализация» впервые появился в работах американских исследователей Робертсона, Гарда и Макинлея в конце 1980-х годов и был предназначен для обозначения абстрактной информации средствами визуального интерфейса. К проблеме визуализации литературного текста в разное время обращались разные ученые и педагоги. Например, в статье В.Э. Шевченко визуализация представлена как «способ графического представления смысла, изложение события невербальным образом» [1].

И.В. Андреева выделяет несколько подходов к визуализации литературного текста средствами музейной экспозиции. Первый – это внедрение в экспозицию музея так называемых «музейных натюрмортов», т.е. использование фрагментов литературного произведения: портретов, описаний мест действия, пейзажей, литературного героя и т.д. Другой подход связан с формированием представления о фрагменте произведения в мемориальном пространстве. Используя эти подходы, педагог выстраивает развернутый диалог автора с посетителем [2].

Но почти все исследователи, которые высказывались о работе с текстом, подчеркивали, что слово абстрактно [3], поэтому воспринимается труднее, чем изображение, а учащимся школы воспринимать текст, касающийся других эпох, еще сложнее, так как в силу их небольшого жизненного опыта не все словесные образы в их представлении соединяются с образными зрительными (вспомним известный эксперимент, когда учащимся начальной школы предложили нарисовать иллюстрацию к строкам А.С. Пушкина: «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке», – результат был, прямо скажем, неожиданным: дети рисовали все, но только не то, о чем говорил автор).

Сейчас практически каждый урок в школе проходит с использованием того или иного визуального ряда: демонстрации видеороликов и фильмов, презентаций, буклетов, плакатов и лэпбуков. Но даже эти формы останутся бессмысленными картинками, если учитель не дает пояснений.

Уроки литературы и истории требуют не только визуализации материала, но и погружения в ту или иную эпоху, что можно обеспечить обращением к картинам или предметам в экспозиции музея. Восприятие может помочь и нахождение учащихся в историческом здании определенной эпохи.

Рязанский художественный музей им. И.П. Пожалостина располагается в единственном в Рязани здании дворцового типа, построенном неизвестным архитектором круга М.Ф. Казакова. Построено оно в начале XIX века купцом-миллионером Гаврилой Васильевичем Рюминым для своей семьи. Экспонаты, представленные в залах второго этажа, соответствуют времени строительства здания: это картины и мебель эпохи классицизма,

предметы интерьера и посуда. Учащиеся с первых минут погружаются в атмосферу определенной исторической эпохи. Акварели художников А.И. Клюндера («Портрет офицера»), П.Ф. Соколова («Портрет мальчика из семьи Голицыных») и К. Кроноветтера («Женский портрет») помогают школьникам представить, как могла выглядеть семья, жившая в таком доме. И уже с первых минут пребывания в музее можно обратиться к произведениям, где действие происходит в дворянской усадьбе: усадьба Одинцовой в романе «Отцы и дети» Тургенева, усадьбы в романах «Обыкновенная история» или «Обломов» Гончарова и т.д.

Особенно интересны для учителей литературы и истории будут залы русского искусства XVIII – XX вв. В зале XVIII века учащиеся могут увидеть портреты Александра Невского, Петра Первого, Павла I, Екатерины II.

Эпоха Петра Первого – время перемен и нововведений. Царь-реформатор отличался горячим нравом и порывистостью. В коллекции музея имеется официальный портрет Петра I кисти неизвестного художника – он отражает не внутренние качества человека, а только его социальную принадлежность и статус. Можно предложить учащимся сравнить живописный портрет с литературными: например, с портретом царя в поэме «Полтава» Александра Сергеевича Пушкина:

...Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с Богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.
Или в его же поэме «Медный всадник»:
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!

При изучении темы, посвященной правлению Екатерины II или романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка» Екатерина предстает перед читателем как женщина лет сорока, с голубыми глазами на полноватом и румяном лице. Ее образ излучает величие и спокойствие. Императрица справедлива, добра к своим подданным с пониманием относится к их нуждам и чаяниям: «Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую... Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность». Пушкин создал этот образ с явной симпатией, такой же изобразил ее и художник А. Рослен (Рослин).

Экспозицию музея экскурсовод или педагог могут рассматривать как глубокий многоплановый комментарий к тексту, который помогает ученику глубже проникнуть в замысел автора.

Особое внимание хочется уделить образам главных героев ключевых произведений программы по литературе. Когда на уроке учитель говорит об образе Евгения Онегина, Татьяны Лариной, Печорина, Аркадия Кирсанова, Кабанихи и Дикого, Снегурочки из пьесы Островского, школьникам бывает недостаточно только словесного описания.

Образ, созданный Г.И. Лапченко («Мужской портрет»), как никакой другой, помогает нам представить образ Евгения Онегина. А портрет шуйского купца Деомида Киселева кисти В.А. Тропинина наглядно покажет, как выглядели «пantalоны, фрак, жилет», о которых с такой иронией говорил Александр Сергеевич.

Как могла выглядеть Татьяна Ларина или княжна Мери, Лиза Калитина или Ольга Ильинская? Какие платья и прически были в моде в XVIII или XIX веке? Женские портреты в собрании музея помогут учащимся воспринимать их не как некое беспредметное обобщение и набор определенных качеств, а как вполне осязаемых людей: только в таком единстве складывается полноценное восприятие художественного текста. Портрет Надежды Дубовицкой, написанный в 1830–1840-х гг., может помочь представить и портрет Татьяны Лариной: «Итак, она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни прелестью ее румяной не привлекла б она очей». Или образ княжны Мери: «На второй было закрытое платье gris de perles*, легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи». Именно очень популярный тогда цвет gris de perles — серо-жемчужный — мы можем увидеть на полотне неизвестного художника. «Я люблю эти глаза без блеска: они так мягки, они будто бы тебя глядят», — говорит Печорин о «бархатных» глазах княжны Мери, таков же и взгляд темных, глубоких глаз Дубовицкой.

Особый интерес у учащихся 5–6 классов вызывает картина В.Е. Маковского «Пастушки». Глядя на нее, учащиеся воочию могут увидеть героев рассказа Тургенева «Бежин луг»: мальчики разного возраста, отличающиеся по характеру и социальному положению (все они крестьяне, но достаток семьи, сфера труда разные). Интересна и работа этого художника «Свидание» (авторское повторение из коллекции музея), которое школьники соотносят и с чеховским Ванькой, и с героем повести Горького «В людях».

Визуализация литературного текста: эпохи, конкретных образов и т.д. в пространстве музея вполне осуществима. Речь идет не только об экспозиции, но и о выставках, посвященных деятелям литературы. Выставки, посвященные юбилеям Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, в значительной мере способствовали решению этой задачи. 29 февраля 2024 года в Рязанском художественном музее открылась выставка «Художник слова», приуроченная к юбилею Н.В. Гоголя. Образы Гоголя имеют яркое зримое воплощение. Среди экспонируемых на выставке произведений зрители увидели классические акварели П.М. Боклевского 1860-х годов с портретами героев первого и второго тома поэмы «Мертвые души»: Коробочки, Чичикова, Плюшкина, Петуха, а также листы из дорогих несброшюрованных альбомов к «Вечерам на хуторе близ Диканьки» издания А. Голяшкина. Литографии выполнены ведущими художниками своего времени, в первую очередь В. Маковским, В. Фаворским и др. Были представлены иллюстрации А. Пластова к «Тарасу Бульбе» (автору ближе полновесная материальность гоголевских описаний), пять литографий Е. Кибрика 1975 года к повести «Портрет». Целый раздел экспозиции был посвящён «Шинели». В большом комплексе иллюстраций 1977–1984 годов А. Зыкова — гоголевский Петербург, но уже с точки зрения маленького человека.

Помочь восприятию литературного произведения могут не только живописные произведения русских художников. В коллекции музея есть большая коллекция фарфора: работы по произведениям Н.В. Гоголя (по рисункам П.М. Боклевского), по сказкам Ершова, Бажова или басням Крылова.

Несомненно, визуализация литературного текста может способствовать развитию и совершенствованию эффективных методов работы с литературным произведением. Это

необходимый инструмент, призванный обеспечить построение дополнительных каналов для коммуникации между автором художественного произведения и читателем.

Литература

1. Шевченко, В.Э. Визуальный контент как тенденция современной журналистики / В.Э. Шевченко // Медиаскоп. – 2014. – № 4. – URL: <http://www.mediascope.ru/1654> (дата обращения: 15.10.2024).
2. Андреева, И.В. Визуализация литературного произведения средствами музейной экспозиции / И.В. Андреева // От Года литературы – к веку чтения: коллективная монография. – М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества. – 2016. – С. 200–223.
3. Бородина С.Д. Визуализация как тенденция форм культуры, искусства, коммуникации / М.К. Яо, С.Д. Бородина, Ю.Г. Еманова // Вестник ТГГПУ. – 2011. – № 4 (26). – С. 296–302.
4. Путеводитель по залам Рязанского художественного музея. Русское искусство XVIII–XX вв.: путеводитель / Авторы-сост. И.Н. Денисова, С.Н. Есенина и др. / Рязанский областной художественный музей им. И.П. Пожалостина; – Рязань, 2016. – 112 с.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ДЕТСКОГО ИНТЕРАКТИВНОГО БУКЛЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

Цаликов К.В.

*ЧУК «Музей русского импрессионизма», специалист просветительского отдела
Ленинградский проспект, д. 15, стр. 11, г. Москва, 125040
ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднева», аспирант
Ул. Жуковского, дом 16г, Москва, 101000
E-mail: kos1997tya@yandex.ru*

Аннотация: В статье рассматривается методика проведения экскурсий в художественном музее с помощью интерактивного буклета, разработанного с учетом коммуникативной дидактики и стратегий визуального мышления. Автор анализирует специфику работы с детской аудиторией, а также предлагает собственную методическую основу для разработки интерактивного буклета. Кроме того, представлены практические советы и рекомендации по разработке детских печатных изданий, которые станут эффективным инструментом вовлечения в мир искусства.

Ключевые слова: музейная педагогика, методология, дидактика, художественный музей, стратегии визуального мышления, VTS.

Abstract: The article examines the methodology of conducting excursions in an art museum using an interactive booklet developed in accordance with ideas of communicative didactics and visual thinking strategies. The author analyzes the specifics of working with a children's audience, and also offers his own methodological basis for developing an interactive booklet. In addition, the author gives practical advice and recommendations for developing children's printed publications, that become an effective engaging tool into the world of art.

Keywords: museum pedagogy, methodology, didactics, art museum, visual thinking strategies, VTS.

Музейная педагогика — это активно развивающаяся сфера деятельности современных музеев, которая сочетает в себе все актуальные формы музееведения, педагогики, возрастной психологии и физиологии восприятия экспонатов. В то же время просветительские программы, в том числе и экскурсии, которые реализуются в пространстве художественных выставок, используют технологии из сферы развлечений и дополнительного образования. Например, несколько лет назад музейный квест стал сперва главным трендом, а затем превратился в обязательный вид услуг, которые предлагает экскурсионный отдел для детей дошкольного и школьного возраста. Таким образом, действительно, можно говорить о том, что концепция «обучение через развлечение», которая в свое время была реализована в телевизионной индустрии, сейчас оказывает сильное влияние как на деятельность институций, так и на тех, кто услугами пользуется, то есть на родителей и детей, которые имеют некоторые ожидания, связанные с повсеместной интерактивностью. Сотрудники, которые разрабатывают материалы для самых юных посетителей, должны постоянно изобретать актуальную «упаковку» для образовательных и воспитательных компонентов, представленных в экскурсионном маршруте, тем самым искать баланс между задачами музея и контекстом современной культуры. Данная статья посвящена анализу опыта разработки экскурсий в Музее русского импрессионизма (г. Москва). Музей русского импрессионизма — это частный художественный музей, который занимается русским искусством начала XX века.

Интерактивный буклет и стратегии визуального мышления (*visual thinking strategies*, VTS) являются основными технологиями, которые применяются во время проведения занятий по выставочным проектам. Интерактивность в педагогику вводят немецкие исследователи во второй половине прошлого века. Сам термин означает постоянное активное взаимодействие между участниками педагогического процесса в формате беседы, диалога, игры, что предполагает заранее определенные правила и фреймы взаимодействия, системы обратной связи и горизонтальность. Формат интерактивности в сфере эстетического воспитания помогает развить навык художественно-эстетического восприятия музейного предмета (картины, скульптуры, графического листа, фотографии, инсталляции), создает условия для развития творческих навыков, формирует коммуникативные компетенции и образное мышление обучающихся. Таким образом, интерактивный буклет — это печатное издание, созданное для вовлечения участников-реципиентов экскурсии во взаимодействие как с экскурсоводом, так и между собой, и формирует ситуацию «со-творчества», что позволяет начать исследование выставочных экспонатов и наполнить маршрут экскурсии творческими экспериментами и открытиями. Чаще всего такие буклеты создаются для самостоятельного или семейного осмотра выставки, они могут быть наполнены обширной, но адаптированной информацией, которая позволяет познакомиться с проектом без помощи сотрудника музея. Однако в данной статье речь идет про буклет как педагогическую технологию, которая позволяет увлечь ребенка в мир искусства. Российский педагог-исследователь Л.Ю. Троицкий [4], разрабатывая концепцию коммуникативной дидактики, пишет о том, что преподаватель может организовать условия таким образом, что дети самостоятельно будут получать знания, умения и навыки. Педагог лишь направляет обучающихся, конструирует путь к новому знанию, но испытания на этом пути ребенок проходит самостоятельно. Создать такие условия в пространстве художественной выставки помогают: исходное знание (зона актуального развития), эвристический вопросы, визуальный анализ экспонатов и интерактивный буклет, которые выполняет функцию ключа

к пониманию нового явления, феномена.

Печатные издания (каталоги, путеводители, буклеты) для детей отличаются от взрослых. В статье «Музейные издания для детей» Ольга Леонова [3], основываясь на отечественном и мировой музейном опыте, описывает форматы и элементы, которые необходимо использовать в подобных изданиях. Их особенности связаны с опытом восприятия, когнитивными процессами, физиологическими и психологическими отличиями, которые отражаются в характере иллюстративного материала (основного и дополнительного), текстов, а также в размере и формате буклета.

Разработка буклета может идти двумя путями:

1. Формальный, то есть именно форма и дизайн буклета влияют или определяют содержание экскурсии. Например, лифлет можно обыграть, как японскую ширму.

2. Концептуальный подход подразумевает, что содержание доминирует над формой, а дизайн выполняет вспомогательную функцию, раскрывающую сюжет и задумку экскурсии. Например, брошюра на двух скрепках является универсальным и нейтральным форматом, который подойдет для любой концепции.

Задания являются основным наполнением интерактивного буклета, так как они позволяют актуализировать старое знание, сформировать новое в ходе выполнения дидактической игры и перевести теорию в практику, тем самым подкрепить информацию, полученную в ходе экскурсии. Не все картины, которые обсуждаются в ходе экскурсии, должны сопровождаться дополнительным заданием, однако необходимо выстроить программу таким образом, чтобы сохранялась гармония между разными типами работ, тем самым поддерживать необходимую смену вида деятельности. Задания можно классифицировать по формату:

1. творческие задания;
2. художественные задания;
3. развивающие задания;
4. игровые задания.

Иллюстрации, которые наполняют буклет, должны быть не просто красивыми, а информативными. Под иллюстрациями понимаются как фотографии, так и отрисованные дизайнером изображения, которые создают авторский стиль и создают новые смыслы. Так «веселые картинки» могут работать в рамках коммуникативной дидактики и выступать завуалированными подсказками к заданиям.

Таким образом, основываясь на простых принципах при разработке интерактивного путеводителя, можно создать эффективный инструмент для проведения экскурсии для знакомства с музеем, помогая познакомиться с отдельными экспонатами более подробно и почувствовать их историю. В то же время он выступает помощником учителю в формировании универсальных учебных действий, что сложно реализовать в рамках классно-урочной системы. Такие музейные занятия можно проводить на разную тематику и использовать в качестве дополнения к школьным предметам.

Литература:

1. Waldorfschule heute. Einführung in die Lebensformen einer Pädagogik. – Stuttgart, 1993. – 384 s.
2. Выготский, Л.С. Динамика умственного развития школьника в связи с обучением // Выготский Л.С. Умственное развитие детей в процессе обучения / Л.С. Выготский. М.; Л., 1935.

3. Леонова, О.В. Музейные издания для детей / О.В. Леонова // Музей как пространство образования: игра, диалог, культура участия. М., 2012. С. 62-84.

4. Троицкий, Ю.Л. Понимающие стратегии как образовательная платформа / Ю.Л. Троицкий // На путях к новой школе. – 2009. – № 1. – С. 31-36.

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ»

материалы IV межрегиональной научно-практической конференции
18-19 ноября 2024 года

Научный редактор И.В. Миронова

Редактор Н. Г. Юрасова

Редакция:

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 3
Тел. 8 (831) 274-64-35, e-mail: khm_nn@mail.52gov.ru

Свободная цена

Подписано в печать 12.08.2025. Дата выхода в свет 20.08.2025.

Формат 60×8416. Бумага офсетная. Печать трафаретная.

Усл. печ. л. 11,25. Тираж 50 экз. Заказ 326.

Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области

«Нижегородский государственный художественный музей». Адрес:

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 3

Отпечатано в типографии НГТУ. Адрес типографии:

603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д.24