

Летняя музейно-этнографическая школа на острове Киж

Людмила ШИЛОВА, заместитель директора по детской музейной педагогике Государственного музея-заповедника “Киж” Республики Карелия, научный руководитель Республиканского детского музейного центра

В каждом регионе есть заповедное место, свой символ — памятник истории и культуры, мемориальный комплекс, родина старинного ремесла, дом или усадьба, связанные с великими именами, места исторических событий. Здесь обычно проходят праздники, сюда приезжают на поклон из разных уголков страны. Всё это — прекрасная основа для работы с детьми, ведь там воспитывает сама атмосфера.

В этом отношении Карелия — замечательный край.

Музей-заповедник “Киж” — уникальная визитная карточка нашей республики, представляющая традиционную культуру коренных народов Карелии в живом природном окружении. Здесь сохранён ценнейший архитектурный ансамбль Кижского погоста XVIII века.

Программа Детского музейного центра, реализующаяся в школах и детских садах — это как бы путь к Кижам. Летняя музейно-этнографическая школа в Кижках — кульминация программы. Дети живут на острове несколько дней. Цель — дать им максимальное разнообразие впечатлений и знаний, причём предпочтение отдаётся радостным переживаниям.

Летняя школа в Кижках открыта в 1993 г. В 1996 году в Киж выезжало 16 групп — 176 детей. На 12 детей — 2 педагога. Детский музейный центр собирает только те группы, которые работают в области традиционной народной культуры, участвуют в создании школьных музеев, занимаются в фольклорных коллективах. При этом у каждой группы — своя программа.

Дети выезжают на несколько дней “на природу”. Очень легко превратить их пребывание на острове в весёлый пикник с музыкой, песнями и танцами, “приправленными” экскурсиями. Школьник, попавший из города на остров, всей душой за это, и наперекор его настроению перенасыщать программу серьёзными учебными занятиями нельзя. В поисках золотой середины мы остановились на варианте “летний отдых и школа”. Например, наш банный день, пользующийся постоянным успехом у всех детей. Мытьё по всем правилам в подлинной старой русской бане. Сколько новых ощущений, какое физическое наслаждение! Но при этом — сколько новых сведений о народных обычаях, быте, поверьях, целесообразности архитектуры, медицинских секретах. И всё это постигается на собственной практике.

Для нас очень важно, чтобы на подростка в Кижках воздействовала вся среда: неспешный, размеренный образ жизни на острове, неповторимая красота природы, общение с носителями народной культуры, совершенство архитектуры. Мы просим здесь не “врубать” магнитофоны. Дети учатся слушать тишину. Вечерами поют под гитару, любят белые ночи, читают и слушают стихи.

Процессу “погружения” в историю помогают сотрудники музея — наши постоянные союзники, единомышленники, без них вряд ли можно было бы осуществить программу. За несколько месяцев до заезда групп мы намечаем с сотрудниками музея темы занятий, и они начинают готовиться. Так, Виола Анатольевна Гущина на базе собственных исследований разработала для летней школы тему, связанную с реставрацией главного ансамбля, а на следующий год — занятия по фольклору в интерьере деревянного дома.

Каждое занятие, как правило, состоит из двух частей: знакомства с историко-культурными и природными памятниками и выполнения детьми творческих практических заданий по этой теме.

Сотрудники музея нередко ведут детей туда, куда рядовым экскурсантам вход закрыт. На колокольне можно попробовать себя в роли звонаря; в мастерской, где реставрируют

иконы, художники не только покажут гостям, как это делается, но и позволят взять в руки орудия реставраторов. Подростки потом с гордостью сообщают, что, мол, сами “реставрировали иконы”. Они участвуют в раскопках, пробуют свои силы в кузнице, учатся плести пояса. Специально к летней школе приурочена работа мастеров-демонстраторов — знатоков народных ремёсел.

По традиционным правилам проходит ритуал “избомытия”: девочки моют полы в избах — памятниках русского зодчества, мальчики носят воду из колодца. Дети учатся косить траву косой, колоть дрова, пользоваться коромыслом. Нередко помогают в хозяйстве местным старушкам, что придаёт этой работе дополнительный добрый смысл.

“Осваивается” остров самыми разными способами. К примеру, надо выбрать точку обзора, с которой открываются наиболее красивые виды (кстати, делают это дети безошибочно), нарисовать план строений, обмерить их, вычислить высоту. Каждое занятие закрепляется в творческой работе: фотографии, рисунке, стихотворении, песне, кроссворде, коллективном выпуске газеты. Ребята выбирают темы для собственных мини-экскурсий. Всё это приучает к анализу, развивает умение видеть, наблюдать. Каждый обязательно ведёт дневник, где фиксирует сведения, полученные на занятии, оценивает его и пишет о своих личных впечатлениях.

Личные впечатления детей — и богатейший материал для анализа детской психологии восприятия и оценки работы самого педагога.

Побывав в Кижях, дети ими “заболевают”. Тут не просто знание памятников, а любовь, преклонение, восхищение. Естественное развитие этой “болезни” — созданный в колледже клуб “Кижеман”. Одно из условий членства — приобщение к Кижам своих знакомых и друзей: члены клуба выступают в роли экскурсоводов.

Образовательная программа "музей и культура"

1. Вступительная беседа. Задачи программы. Правила пребывания в музее-заповеднике и летней школе.

2. Какие бывают музеи. Обзорная экскурсия по музею (архитектурно-этнографический сектор Заонежье).

3. Семья. Семейный уклад. Занятие “В гостях у хозяйки крестьянского дома” (с элементами ролевой игры). Творческое задание “Рисуем портрет жителя исторической деревни”.

4. Дом. Жилище. Цикл занятий: как построить дом. Посещение выставки “Плотницкое ремесло”. Творческое задание: “Рисую дом”. “Строю дом”.

Интерьер крестьянского жилища. Экскурсия по дому Ошевніва. Творческое задание “Предки вещей” (рассказы, рисунки).

Декоративные украшения традиционного дома.

Устное народное творчество в интерьере крестьянского дома.

Практическое занятие (на выбор): участие в дойке коров, выгон коров на пастбище, стирка и глажение белья традиционным способом (рубель, валик).

5. Заонежская деревня. Планировка и застройка. Цикл занятий: экскурсия-прогулка по деревне Ямка (с осмотром кузницы, мельницы, придорожного креста); экскурсия-прогулка по дер. Васильево (с осмотром часовен). Творческое задание “Рисуем деревню”.

6. Занятия и ремёсла (“как рубашка в поле выросла”).

Знакомство с темой, предметами на выставке “Лён в крестьянском быту”.

В гостях у ткачихи.

Знакомство с традиционной технологией изготовления женских украшений.

Знакомство с выставкой “Народный костюм, головные уборы”.

Творческие задания: “Сокрути (наряди) девушку на беседу”. “Приданое для невесты”.

7. Культура.

Детские народные игры (практическое занятие).

В гостях у звонаря (посещение звонницы часовни Михаила Архангела).

Знакомство с народными музыкальными инструментами.

Практическое занятие — игра “Девочка-пестунья” (сочини, Расскажи сказки, спой колыбельную).

8. Баня. Традиции и обычаи. Посещение бани. Практическое занятие: рисунок, описание.

9. Итоговое занятие: ролевая игра “На золотом крыльце сидели...” Оформление выставки творческих работ.

Из программы музейно-этнографической практики учащихся державинского лицея

Из курса: “Основы материальной и духовной культуры народов Карелии”.

Тема: “Материальная и духовная культура русских”.

Практика проводится на базе историко-культурных и природных памятников, экспозиций и выставок, фондовых коллекций Государственного историко-этнографического музея-заповедника.

Из истории музеев под открытым небом. История музея-заповедника “Кижь”. Летняя музейно-этнографическая школа на о.Кижь.

Специфика историко-этнографических ансамблевых экспозиций, музеев комплексного профиля. Знакомство с выставками, экспозициями, интерьерами музея.

Памятники деревянного зодчества о. Кижь. История, знакомство с работой реставраторов. Лекция, экскурсия. Посещение Преображенского собора.

Древнерусская живопись в фондах музея-заповедника “Кижь”. Специфика древнерусской живописи. Символика икон. Внутреннее убранство северного храма. Занятие в интерьере Покровской церкви (иконостас). Посещение реставрационной мастерской по древнерусской живописи (методика реставрации).

Материальная и духовная культура русских на примере памятников двух секторов музея “Заонежье” и “Пудожского” (традиционное крестьянское жилище, культовые и гражданские постройки, занятия, промыслы и ремёсла, народное прикладное искусство, фольклор). Экскурсии.

Экскурсия по историческим деревням о. Кижь. Планировка. Типы домов. Практическое занятие (зарисовки, фотография).

Фонды музея. Основные направления фондовой работы. Знакомство с одной из музейных коллекций.

Собирательская работа музея. Историко-бытовая экспедиция. Методика полевых исследований. Практическая работа с информатором, заполнение полевого дневника.

Образовательно-просветительская работа с посетителями музея-заповедника. Виды и формы массовой образовательной работы в музее. Знакомство с методикой экскурсионного дела. Проведение мини-экскурсии по одному памятнику.

Массовые мероприятия музея. Музейные праздники. Участие в подготовке и проведении Детского Музейного праздника “Кижь — мастерская детства”. Знакомство с научно-исследовательской и экспозиционной работой фольклорного коллектива музея-заповедника “Кижь”, с работой ремесленников-демонстраторов.

Природная характеристика Кижских шхер. Экологические проблемы музея-заповедника “Кижь”.

Лекарственные травы о. Кижь. Практическое занятие.

Баня (конструктивные особенности, обряды и обычаи), лекция и практическое занятие — посещение традиционной русской бани.

Итоговое занятие (сочинение “Мои Кижь”, стихи, кроссворды, эвристические игры, мини-экскурсии, рефераты, театрализованные ролевые игры, стенгазеты, фотоальбомы, рисунки и т. д.)

Из дневников участников летнего этнографического лагеря в музее-заповеднике “Кижь”

Дневники старшеклассников Державинского лицея, которые они ведут во время короткой летней практики в Кижях, — переполнены историческими фактами, именами, поговорками, цифрами, афоризмами... Уже одно обилие сведений — свидетельство напряжённой интеллектуальной жизни, активного процесса познания Родины. Познания душой. Потому, видимо, и происходит непостижимое: всё легко и надолго, радостно запоминается.

А ещё в этих дневниках — откровения: у кого-то стихи, у кого-то лирические зарисовки. Это обязательное требование: предельная искренность, попытка разобраться в самом себе, своих впечатлениях. Думается, эти записи — самое ценное для педагогов. А какой это богатейший материал для психологов, изучающих сегодняшнего подростка, его восприятие мира!

Мария Буравова:

Я до сих пор чувствую тот ветер, который обдувает Кижь с озера, кижское солнце и кижское небо, дух и полумрак деревянных домов. Наверное, это навсегда: любовь и тоска. Только теперь я начинаю понимать, как важно для меня то, что я увидела, узнала и почувствовала в июне, во время практики. Остров действительно стал родным, и это не громкие слова... Побывав в Кижях ещё раз в августе, я поняла, что остров — живой. Он постоянно меняется, он дышит.

В чистых водах Онежского озера

Отражается башен лик.

Из глубин дивной русской истории

Образ Кижь, сияя, возник.

За чертой суеты, силой разума,

Силой рук и стремленьем души,

Уходя за мечтой

недосказанной,

Мастера создавали Кижь.

Вдохновение, сердцем

рождённое,

Сохранило красу дней

былых.

И сквозь толщу столетий

нам слышится

Перелив колоколен святых.

Я писала эти стихи, сидя на крыльце, на перилах большой деревянной лестницы.

На “музейных экспонатах” сидеть нехорошо. Каюсь. Но оттуда видны и озеро, и деревня Ямка, вдалеке поклонный крест на развилке, а дальше — Васильево. И так легко дышится...

Наверное, всё это не имеет прямого отношения к традициям, но ведь даже кижская природа — тоже своеобразный памятник. А когда всё вокруг простое, настоящее, естественное, и сам становишься лучше. И жить легче. Подспудно в душе накапливается что-то хорошее, чистое, светлое. Именно Кижам я обязана тем, что почти всё лето, уже находясь далеко от Карелии, я легко и, главное, без надрыва, могла хоть что-то написать. Так что начало летней серии было положено там, на острове.

Я знаю, что многие карельские поэты и художники за новым материалом, впечатле-

ниями, темами ездят именно в Заонежье и, конечно, в другие районы Карелии. Так что об отмирании традиций и наших связей с прошлым говорить рано. А, даст Бог, и вовсе говорить не придётся.

Я уверена, что тот заряд энергии, который дали нам Кижы, не позволит забыть всё то светлое, что таят в себе традиции нашего народа.

Мария Суботько:

Только у нас люди могут ходить по золоту и поленившись наклониться, чтобы взять его. Занятия по Кижскому ансамблю вела удивительная женщина, которая полностью посвятила себя работе. Она воспринимает постройки как живое. Ей больнее, чем кому-нибудь, видеть болезни церквей, которые должны быть нам дороги. Задумайтесь! Эти постройки имеют мировое значение, и это — быт наших предков.

Екатерина Майдина:

Меня больше всего восхищают люди, жившие во времена возведения восхитительных церквей. Тогда было очень развито чувство красоты труда. То, чем часто пренебрегают современные люди. Благодаря терпению и стремлению к совершенству, люди создали вечную память о себе, о своих ценностях. В древности люди были более чувствительными и, я думаю, в чём-то более просвещёнными. Сейчас только начинают изобретать приборы для изучения энергетики местности, а раньше очень точно умели выбрать место: как выяснилось, на острове — особые энергетические поля. Возможно, поэтому древнее творение долговечно.

Елена Лузанова:

Скоро я покину этот гостеприимный остров и снова вернусь в шумный город, полный машин. Я не буду просыпаться ранним лучистым утром, слышать шум волн о песчаный берег, солнце уже не будет так настойчиво и ласково будить меня, скоро я не увижу этой природы...

Я вспоминаю свой первый день, проведённый на этом чудесном острове: как мы пытались создать семейный уют в нашем домике. Именно семейный уют, потому что каждый из нас, приехав сюда, освободился от тяжкого бремени семейных и школьных забот, каждый понял, что теперь мы — одна большая дружная семья, и каждый отдавал друзьям частичку своей души, согревая души других теплом своей. Вспоминаю, как мы ходили на первые занятия, как мы слушали интересные и познавательные лекции наших лекторов. Все они рассказывали о разном и по-разному, но каждый из этих людей заинтересован в своей профессии, любит и знает свой предмет. Все эти люди старались донести до нас атмосферу того времени, находя пути в наши сердца и души. Мы настолько привыкли и полюбили эти старинные постройки, наших лекторов, дом, в котором мы живём, что возникает такое чувство, будто ты жил здесь ещё сизмальства...

Мы сдружились в этой поездке, прекрасно узнали и полюбили друг друга.

"Кижы — мастерская детства"

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК: ПРОГРАММА, КОНКУРСЫ, ИГРЫ

Республиканский детский музейный центр и его учредители каждый год проводят Республиканский Музейный праздник "Кижы — мастерская детства".

Однако каждый год он имеет новую тему. В 1994 году это была "Ярмарка глазами детей", в 1995-м — "Дом — село — Троица", в 1996-м — "Встреча культур" (вепсы — карелы — русские). В 1997 году — "Древо жизни" (дерево в жизни и в быту).

В конечном итоге комплекс этих праздников должен охватить многие сферы народной культуры и детского творчества.

Каждый праздник проводится временным творческим коллективом.

Оргкомитет формируется уже в феврале. В него входят работники центров творчества

детей и юношества, представители учредителей — РДМЦ и его баз: режиссёры, педагоги, работники музеев, руководители ведущих фольклорных детских коллективов и т.д.

Смета расходов составляется за несколько месяцев до проведения праздника. Каждый учредитель детского музейного Центра берёт на себя определённую статью расходов. Несмотря на наши усилия, большим количеством спонсоров похвастаться пока не можем. В прошлом году такой праздник, включая оплату транспорта (три теплохода на остров Киж), подготовку выставок, приобретение призов, обошёлся в 24 миллиона 300 тысяч рублей.

Заранее объявляются республиканские конкурсы, итоги которых подводятся на празднике, их широко рекламируют печать, радио, телевидение; бесплатную рекламу дают даже коммерческие газеты. Одна из целей этих конкурсов — включение в подготовку праздника семьи. Победители приглашаются на праздник, где им вручаются дипломы и призы.

Творческая группа разрабатывает систему республиканских и районных конкурсов на тему будущего праздника, связанных с разными аспектами этой темы. Заранее планируется работа участников конкурсов по освоению культурных традиций с тем, чтобы стать композиционной основой сценария. Потому и получается, что праздник готовят и проводят сами дети и их семьи.

Сегодня в разных местах России сложился некий стереотип фольклорного праздника на “фоне памятников истории”: выступления фольклорных коллективов, аллеи ремёсел, ярмарки. Наша практика доказала, что эту традицию можно обогатить и расширить.

Мы придумываем конкурсы, где дети вместе с родителями могли бы проявить разнообразные способности: рисовать, придумывать эмблемы, писать свои родословные, шить, готовить, сочинять стихи. У каждого конкурса — своё жюри, работающее на общественных началах. Заранее готовятся пресс-релизы, которые мы рассылаем во все отделы культуры, дома детского творчества, художественные школы, детские изостудии и т.д. Итоги конкурса широко освещаются в средствах массовой информации. Результат всего этого — постоянный рост числа участников конкурсов. В 1996 году их было уже в три раза больше, чем в 1995-м — 604, в 1997 году — более 650. Удаётся добыть деньги на весьма солидные призы, например, цветные телевизоры.

Мы стремимся сохранить атмосферу народного праздника, естественность народного гулянья, но заранее рассказываем детям о традиционной культуре поведения, о том, как в культуру входило внимание и уважение к старшим, забота о маленьких детях — чтобы всем было видно и слышно, удобно и комфортно.

Интересна реакция гостей — новичков. Воспитанные на строго организованных программах, расписанных по минутам концертах, они поначалу терялись, им казалось, что организаторы просто не смогли чётко организовать действие. И только спустя некоторое время захватывала стихия народного веселья, появлялась органичное ощущение свободы. Остров диктует свои правила: в основе каждого праздника — путешествие от одного памятника к другому. Знаком к переходу от одного объекта к другому служит колокольный звон, “дирижирующий” ходом праздника. На празднике, посвящённом встрече культур трёх народов, населяющих Карелию, — карел, вепсов, русских — в доме Ошевнева гостей принимала русская семья. В доме Яковлева — памятнике карельской истории и быта — гостей встречала приехавшая в Киж карельская семья в подлинных народных костюмах. “Хозяева” привезли с собой национальные гостинцы, потчевали гостей чаем, настоем на травах, рассказывали об убранстве и быте карельского жилища. А у крыльца дома карельский фольклорный коллектив вовлекал всех присутствующих в национальные карельские игры и танцы. Музыканты играли на кантеле и объясняли, как устроен этот народный карельский инструмент. В вепском доме Елизарова принимали гостей три семьи вепсов.

В финале представители каждого народа исполняли свои песни и танцы и дарили свои символы счастья: карелы — мышонка, поморы — резную шкатулку, вепсы — колокольчик.

Прибывающим на праздник вручаются памятки, посвящённые истории традиций, народных праздников.

Ещё раз повторю: праздник — не просто развлечение — его участники получают много новых знаний, его образовательная направленность отнюдь не нарушает праздничную атмосферу. Это диалог культур, семьи, поколений; постижение ребёнком народной культуры средствами игры, творчества, праздничная встреча друзей и партнёров Детского музейного центра, подведение итогов их совместной работы. Каждая встреча музея-заповедника «Кижы» со своими юными посетителями — новый импульс его развитию. Чествование и награждение победителей республиканских конкурсов Детского центра; красочный фестиваль детского творчества; разнообразные выставки культуротворческой деятельности детей и родителей; отработка теории и практики, поиск новых методик музейной педагогики в Карелии — всё это результат содружества и сотворчества людей, заботящихся о будущем детей, о будущем культуры.