

Музейная педагогика — история и современность

Борис СТОЛЯРОВ, доктор педагогических наук, профессор, заведующий Российским центром музейной педагогики и детского творчества

Музей часто сравнивают со школой, поскольку общеизвестна его ориентация на педагогические функции. Правда, школа эта необычная, ибо пришедший сюда не только получает знания, но и учится быть личностью. И закончить её невозможно, ведь и ребёнок, и взрослый, посещая музейные залы, открывают для себя нечто новое, неизвестное из того, что создано творческим гением человечества. Постигать эти сокровища можно всю жизнь.

В древности местом накопления сокровищ были храмы, не случайно и музей называют храмом. Два последних столетия добавили в его содержание и функцию форума — в пространстве музея идут споры о путях развития искусства. Музей расширил своё влияние на общество и как информационно-коммуникационная система. За последние 30 лет число музеев в Европе увеличилось вдвое, в США удвоение произошло в течение минувшего десятилетия. Музей стал не только средством расширения культурного «горизонта», но и институтом, оформляющим процессы общения, взаимодействия носителей различных культур и субкультур — детей, подростков, молодёжи, взрослых, представителей различных этнических групп и разной политической ориентации. Выявляя ценности бытующей культуры, музей связывает их с ценностями культуры прошлого. Именно в музее внешний, отражённый в памятниках культуры и искусства мир событий и явлений и внутренний мир человека оказываются взаимосвязанными. Постигая глубинные смыслы культуры, мы получаем возможность ориентироваться в культурном и историческом пространстве. Развитие музея как социокультурного института всегда было напрямую связано с теми реформами и процессами, которые проходили в образовании. Достаточно вспомнить историю создания музеев Виктории и Альберта в Лондоне, Метрополитен в Нью-Йорке, Политехнического и ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве и др., чьи изначально обозначенные образовательные цели подчёркивались характером и спецификой собирательской и экспозиционной деятельности, параллельно которой шло накопление педагогических средств, способных помочь музею эти задачи выполнить.

Особенно интенсивным это накопление было в художественных музеях, ибо именно здесь человек проникает в сложную и противоречивую реальность своего естественного окружения, в мир собственных переживаний и ощущений. Возникла необходимость в музейном специалисте, который был бы способен помочь зрителю вступить в диалог с подлинником. Для этого необходимо знать не только историю искусства, но и психологию, другие профильные музею гуманитарные дисциплины, владеть педагогическим мастерством. Такого специалиста называют музейным педагогом, а область приложения его труда — музейной педагогикой. Это особый раздел педагогической науки и область научно-практической деятельности музея, в содержание которой входит передача культурного опыта в условиях музейной среды.

Именно художественный музей стал колыбелью музейной педагогики, а её «отцом» талантливый музейный деятель, в первой профессии школьный учитель, А. Лихтварк (1852–1914). Будучи директором Гамбургского художественного музея Кунстхалле, Лихтварк много делал для его развития, но главной своей заботой он считал образовательную деятельность. Утверждая необходимость первостепенного развития эмоционального начала с опорой на жизненный опыт ребёнка, Лихтварк первостепенное внимание уделял восприятию изобразительного искусства. Избрав основной формой работы с детьми музейную экскурсию, педагог строил её как диалог, считая при этом, что обсуждение картины должно представлять собой маленькую драму и походить на импровизацию, дающую участникам диалога возможность свободно обмениваться мнениями.

Такой подход нарушал сложившуюся к тому времени методику преподавания искусства,

в основе которой лежало жёстко формулируемое знание — прежде всего о стилях в искусстве. Впервые введя понятие «музейные диалоги», Лихтварк стал основоположником музейно-педагогической методики, цель которой — развить умение творчески воспринимать произведение искусства через понимание замысла художника.

В занятиях Лихтварка участвовали и школьные учителя, которых он в 1887 году объединил в «Гамбургский союз содействия эстетическому воспитанию в школах». При этом педагогический успех учителя Лихтварк ставил в прямую зависимость от внутренней потребности учителя в общении с искусством.

Труды Лихтварка были хорошо известны российским специалистам уже в начале XX века и оказали влияние на процессы формирования практических и теоретических аспектов педагогики в среде художественного музея.

На отечественных исследователей и практиков образования музейными средствами имели влияние и воззрения известного философа Н.Ф. Фёдорова, считавшего музеи нравственно-воспитательными учреждениями, активно влияющими на цели и смысл человеческой деятельности. В своей работе «Музей — его смысл и назначение» Фёдоров называл музеи «высшим учреждением единства». Учёный видел в них институт социальной памяти и способ воплощения прошедшего в настоящем. Храня память «об отцах», их вещах и деяниях, возвращая к жизни «останки отжившего», музей образует душу. Не случайно, по мнению Фёдорова, музей, воплощая в себе собор, хранилище, школу, должен быть всем своим содержанием открыт для всех граждан, независимо от уровня образования и социального положения. В образовательном значении музея — «высшей инстанции общества» — философ выделял три основные функции: исследование, учительство и деятельность, совокупная реализация которых будет способствовать формированию духовности и творческих начал.

Дополняя Фёдорова, хранитель Румянцевского музея в Москве Н.И. Романов рекомендовал включать в осмотр небольшое количество произведений, что способствует решению следующих методических задач:

1. Посредством беседы «сократического» характера побудить переживание воспринимаемого произведения.

2. На основе переживаний зрителя выяснить особенности художественной формы произведения и его стиль.

3. Закрепить в сознании зрителей результаты экскурсии путём самостоятельной работы (рефераты и т.п.).

Реформа музеев в 1918 году была напрямую связана с реформой образования, с концепцией новой трудовой школы. Ориентация новой школы на формирование гармонической, созидательной личности требовала разработки теории художественного воспитания с опорой на соответствующую методику экскурсионной работы в музеях. Крупнейшим специалистом в этой области был теоретик и историк искусства, критик и выдающийся педагог того времени А.В. Бакушинский. Рассматривая образовательную деятельность музея как педагогический процесс, Бакушинский исходил из строгого соблюдения возрастной специфики зрителя, в котором видел не «объект воздействия», а прежде всего партнёра. Он уделял большое внимание роли преподавателя, ставя перед ним три обязательных условия:

- Уметь самому пережить произведение искусства.
- Знать историко-искусствоведческий контекст произведения.
- Иметь психологический подход к группе.

Он считал необходимым создать систему в области отечественного художественного воспитания, цель которого — формирование свободной творческой личности, способной к преобразовательской деятельности. Им были определены и условия достижения этой цели:

- опора на потребности ребёнка, исходя из специфики его возрастного развития;
- сотрудничество с учителем;
- главное в постижении произведения искусства не знания, а проживание художественного образа.

Реализация этих установок открывала новую страницу в истории отечественного худо-

жественного образования. Однако в 1930 — 1940-е годы музеи всех профилей были переориентированы на иллюстрирование торжества марксистско-ленинской идеологии, а педагогическая работа свелась к «помощи школе в расширении учащимися их знаний, полученных в школе».

Новый этап активизации работы музея со школьной аудиторией за рубежом приходится на послевоенное время и связан с развитием теории коммуникации (Ч. Камерон) и идеями «гуманистической педагогики» (К. Роджерс, А. Маслоу, А. Комбс и др.). Ориентация на творчество учащихся как основу учебно-воспитательного процесса отвечала классическим принципам музейной педагогики. На отечественной почве эти идеи проросли в 80-е годы, когда началось осмысление социокультурной роли музея в жизни общества. Если образовательная деятельность музеев нехудожественного профиля иницировалась и изучалась НИИ культурологии АН РФ, то комплексное исследование образовательной деятельности художественного музея велось Государственным Русским музеем. Результаты появились с возникновением в структуре музея Российского научно-практического центра по проблемам музейной педагогики. (С 1974 года Государственный Русский музей является научно-методическим центром художественных музеев России по всем аспектам их деятельности.) Созданный на междисциплинарной основе центр объединил искусствоведов и педагогов, психологов, профессиональных художников, музееведов. Их идеи были оформлены в первую отечественную концепцию педагогического взаимодействия художественного музея и системы образования (см.: *Столяров Б.А., Бойко А.Г. Художественный музей и система образования: концепция педагогического взаимодействия // Художественный музей в образовательном процессе.* СПб., 1998). Авторы концепции рассматривают музей как образовательную среду, способствующую целостному развитию личности. Впервые здесь были классифицированы направления и формы образовательной деятельности художественного музея, содержание которых определяется взаимодействием двух социокультурных институтов. Рассмотрим их на примере Русского музея, выделив наиболее значимые аспекты.

1. Эстетическое направление (развитие художественного восприятия и творческих начал).

В рамках этого направления выделим такой аспект, как исследование проблем детского творчества. Коллекционируя, экспонируя и эмпирически изучая детское творчество, музейная педагогика интегрирует подходы и выводы, накопившиеся в возрастной психологии и психологии детского творчества, в студийной и школьной художественной педагогике. Вместе с тем можно выделить специфически музейные аспекты изучения:

- взаимосвязь восприятия музейных ценностей и творчества на разных этапах детства и юношества;
- соотношение вербальных и визуальных импульсов детского творчества;
- влияние занятий в детской музейной художественной студии и в условиях музейной экспозиции на развитие и социализацию личности;
- освоение кодов, архетипов и стереотипов культуры в процессе детского творчества;
- принципы и организация «музея в музее» — музея детского творчества в художественном музее;
- определение места истории детского творчества в истории культуры и искусства, а также соотношение процессов, протекающих в профессиональном искусстве, с развитием детского творчества и художественной педагогики.

Исследование проблем детского творчества в музее даёт возможность привлечь к сотрудничеству школьных учителей изобразительного искусства, мировой художественной культуры, истории искусства.

2. Историко-художественное направление (изучение истории искусства). В этом направлении выделим школьно-студенческое образование и образование взрослых. В связи с появлением в школе музейно-педагогических программ, ориентированных на взаимодействие учителя и музейного специалиста, возникла необходимость организовать на базе музея курсы для школьных педагогов по освоению и внедрению этих программ в учебный процесс. Су-

ществует и проблема обучения будущих педагогов, студентов педагогических вузов с целью подготовки их к работе как в школе, так и в условиях музейной экспозиции. Таким образом, художественный музей, помимо традиционных собирательской, хранительской и образовательной функций, в современных условиях приобретает и функцию особого рода — «университета», всё более активно включаясь в процесс образования в самом широком смысле этого слова. С 1997 г. Государственный Русский музей имеет договор о сотрудничестве в области образовательной деятельности с Российским государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена. Договор реализуется в практике совместной деятельности факультета изобразительного искусства, в частности кафедры искусствоведения и методики преподавания изобразительного искусства, и Российского научно-практического центра по проблемам музейной педагогики. Применительно к этой практике мы вводим понятие «университетской» функции музея, содержание которой заключается в сотрудничестве музея с вузом в деле подготовки специалистов, способных высокопрофессионально вести образовательную деятельность. Сотрудники Центра разработали для университета и преподают специальные учебные курсы и практики, рассчитанные на весь цикл вузовского обучения студентов с 1-го по 5-й курс.

Образование взрослых включает не только подготовку будущих учителей и послевузовскую подготовку учителя, но и образовательную практику с теми, кто интересуется изобразительным искусством и жизнью музея.

3. Гуманитарно-междисциплинарное направление (изобразительное искусство по отношению к другим дисциплинам и технологиям).

В рамках этого направления особое место занимают современные технологии, используемые в школьном, вузовском и музейном образовании. Применение в музее технологий, основанных на видеокomпьютерных средствах, активизирует восприятие, понимание и использование музейных ценностей в широком историко-художественном и гуманитарном контексте. Создав виртуальную реальность, раскрывающую специфику музейной коммуникации в широком социокультурном контексте, можно на новом уровне визуализировать диалог художественных образов и рождаемых ими вопросов, идей, мыслей, чувств, психических реакций человека. Эта работа — шаг к созданию в будущем компьютерных сетей, объединяющих музеи с культурно-образовательными центрами мира. Развивать и изучать визуальное мышление можно на базе педагогических программ, выявляющих и сопоставляющих специфику восприятия неподвижных эстетических объектов (произведений изобразительного искусства) и динамичных видеообразов, в условиях оптимального сочетания традиционных эстетических ценностей с ценностями, порождёнными «компьютерной революцией». Ведь компьютер — это инструмент, позволяющий на художественно-технологическом уровне формировать новый язык художественного мышления и с его помощью воплощать субъективный образ объективного мира.

4. Социально-ориентационное направление (искусство как средство социальной адаптации детей с отклонениями в развитии).

Современный музей становится местом, где возвращаются в общество дезадаптированные люди. Этому способствует развитие музейной психотерапии. Вопросы арттерапии нашли своё убедительное воплощение в художественном музее. В 1991 году в Русском музее состоялась первая в отечественной практике выставка «Другими глазами», на которой были представлены работы детей с «проблемами». Она стала началом развития этого направления в Русском, а затем и в других художественных музеях России. Задачи арттерапии в условиях музейной среды сводятся к предоставлению детям возможности выражать агрессивные чувства через рисование, живопись или лепку, которые служат безопасными способами снижения внутреннего напряжения, часто возникающего у таких детей. Работа в музейной арттерапевтической студии позволяет опираться на невербальные контакты в общении с детьми, так как именно в этом случае можно с большей вероятностью избежать цензуры сознания, работать с негативными эмоциями и тем самым способствовать возникновению чувства внутреннего контроля, порядка и гармонии. В процессе арттерапевтических занятий, когда выявляются и

развиваются скрытые способности, у ребёнка возникает удовлетворение творческим процессом, а формирующаяся способность интерпретации художественных произведений повышает его художественную компетентность и вызывает ощущение собственной личностной ценности.

Формы деятельности музея традиционны и хорошо известны педагогам: это экскурсия, дидактические выставки и выставки детского творчества, музейные кружки и клубы. В кружково-клубной работе ведётся наиболее активный и настойчивый методический поиск. Здесь происходило становление исследовательской и экспериментальной базы музейной педагогики, формировалось понимание специфики музея и школы как фундамента их успешного сотрудничества, имеющего внутренне обоснованную структуру, которая определяется двумя взаимодействующими блоками:

Школа в пространстве музея

Этот блок включает в себя экскурсии, циклы занятий в музейной аудитории и на экспозиции, т.е. те формы, в которых учащиеся постигают смыслы культуры и искусства на музейной экспозиции по плану, заданному музеем с учётом тематики школьного образования, в ходе занятий, строящихся на базе собственно музейных образовательных методик.

Сегодня состояние этой работы неоднозначно. С одной стороны, именно здесь формировались основополагающие принципы и ценности музейной педагогики, с другой — меняющиеся общественные запросы и новые социокультурные особенности музейной аудитории стимулируют активный инновационный процесс, охватывающий все стороны деятельности в рамках этого блока. Не разрушая классических форм музейного просветительства, инновационный процесс дополняет их новыми и вносит те элементы содержания, которые отвечают современному уровню научного знания и интересам музейной аудитории.

Преподавание традиционных и новых школьных курсов всё в большей мере опирается на музейные экспозиции. При этом качественно изменилось отношение к ним со стороны учителей. Если раньше музейная экспозиция почти исключительно воспринималась как иллюстрация к положениям школьного курса, то в настоящее время осознаются её специфические возможности, благодаря которым не только расширяются и углубляются представления о предмете изучения, но также развиваются визуальное мышление, способности образного восприятия, эмоциональная культура, ценностные ориентации учащихся.

Изменяется статус школьных занятий, проводимых в музее, они служат повышению престижа образовательной системы школы, заинтересованности родителей и учеников в обучении в данной школе.

С конца 1980-х годов музейные занятия стали включаться в учебные планы многих школ, в особенности тех, в которых проводилась экспериментальная работа в области гуманитарно-художественного образования (в часы учебных практик, вместо уроков труда, по авторским программам ИЗО, литературы, развития речи, истории и т.д.). Из формы организованного досуга они превращаются в элемент обязательного школьного ученического труда и к ним школьные работники предъявляют соответствующие требования.

В этих условиях определяющую роль играет предлагаемый музеем широкий репертуар форм и тем взаимодействия со школой. Назовём в качестве примера специальные курсы по изучению истории отечественного искусства, музейные практики и т.д. У учителя и школы есть возможность выбора, учитывающего их конкретные педагогические интересы. Опыт Государственного Русского музея позволяет говорить о плодотворности эксперимента по освоению школой одновременно всего спектра образовательной деятельности музея.

Музейная педагогика в школе

До конца 1980 годов этот блок включал лекционную работу в школе, а также отдельные опыты ведения музейными сотрудниками факультативных учебных курсов, отражающих

специфику конкретного музея. Сложился своеобразный тип музейной лекции, которая рассчитана на усвоение академических знаний, общей историко-культурной информации, в явном или неявном виде подготавливающей публику к посещению экспозиции и к ее восприятию. Будучи музейными именно благодаря отбору и подаче материала, такие лекции предназначались для лекционных аудиторий в самом музее и вне его, для всех групп аудитории и адаптировались применительно к её социопрофессиональным и возрастным особенностям. Однако типичные музейные лекции, читавшиеся в школах, как правило, не координировались с учебно-воспитательной системой учебного заведения и оказывались формой дополнительного образования.

Развитие процессов гуманитаризации и гуманизации образования, готовность педагогов к экспериментальной, инновационной работе в школе и понимание образовательной деятельности музея как части общепедагогического процесса позволили музею и школе совместно вести интенсивную экспериментальную работу в рамках этого блока. Пример такой работы — взаимодействие Русского музея и Гимназии при Русском музее (учреждена в 1989 году).

В практике работы с Гимназией при ГРМ музей впервые выступил в качестве учредителя общеобразовательной школы. Была поставлена задача целостно преобразовать учебно-воспитательную систему конкретного учебного заведения на основе сочетания достижений школьной, дошкольной и музейной педагогики.

Подобное взаимодействие музея и школы потребовало организационно-юридического и научно-методического обеспечения, подготовки и утверждения учредительных документов, в результате чего изменяется и повышается статус школы, а школьный коллектив получает новые педагогические, научные, социальные, финансово-хозяйственные возможности. Распространяя на школу юрисдикцию представляемого им Министерства культуры, музей участвует тем самым в структурно-организационных преобразованиях в системе народного образования.

Что касается концепции новой учебно-воспитательной системы, учебного плана и педагогических разработок, программ в области школьной и музейной педагогики, то они строятся с учётом многолетнего сотрудничества музея и школы. При этом цели школы формируются на основе сочетания достижений школьной и музейной педагогики, системных межпредметных и межцикловых связей в учебной деятельности, возрастной психологии, а в процессе изучения истории искусств используется комплексный подход, сочетающий в учебном плане обязательные предметы и предметы по выбору.

В нашем конкретном случае эти цели определяются следующим образом:

- развить устойчивый и углублённый интерес к общению с произведениями изобразительного искусства и архитектуры;
- выработать умение определять культурно-исторический контекст возникновения и бытования произведений искусства;
- сформировать интерес к личности творца художественных ценностей, способность анализировать её развитие, понимание индивидуальных и типических социально-исторических черт личности художника;
- способствовать пониманию взаимосвязей различных искусств, их единства в художественной культуре; воспитать осознание целостности всех сфер человеческой культуры;
- нацелить познавательную деятельность учащихся на постижение и освоение этой целостности; показать своеобразие русской художественной культуры и её место в европейской и мировой художественной культуре;
- воспитать зрительскую музейную культуру, приобщить к пониманию современной художественной культуры в её соотношении с классическим наследием;
- содействовать оптимальному развитию личностных способностей, реализации индивидуальности воспитанника, формированию творческого отношения к действительности.

Что касается используемых форм образовательного процесса, то их три: занятия на музейной экспозиции, классно-аудиторные и практические занятия.

В учебном плане Гимназии при Русском музее заложены уникальные по содержанию и типологические по возможностям реализации позиции. К ним относятся курсы «Мир музея» для начальной школы, «Мифология» для 3–7-х классов, «Язык искусства» для 5-го класса, «Рассказы о художниках» для 6–9-х классов, «История искусства» для 6–11-х классов, «Библистика» для 9–10-х классов, «Проблемы современной художественной культуры» для 11-го класса. Эти курсы, применяемые вариативно, могут быть введены в школах всех профилей в качестве основных или факультативных.

Углублённая интеграция музея и школы позволила музейным педагогам подготовить программы учебных предметов, определяющие его дидактические особенности и тематику; разного рода методические рекомендации; разработки уроков или отдельных тем, в том числе на основе межпредметных связей гуманитарного и художественного учебных циклов; учебные пособия, книги для учителей и учащихся, экранные пособия, аудио- и видеоматериалы; публикации, обобщающие инновационный опыт в целом и отдельные его аспекты (см.: Музейная педагогика в школе. Вып. 1 и 2. СПб., 1999, 2000).

Важным этапом углублённого взаимодействия музея и школы стало создание единой Программы художественно-эстетического образования Гимназии, ориентированной на общегуманитарное развитие учащихся, в которой намечена тематико-понятийная координация и взаимодействие соответствующих учебных курсов и внеурочной деятельности. (Углублённое взаимодействие музея и школы в рамках блока «Музейная педагогика в школе», основы которого были заложены Государственным Русским музеем, получило распространение в российском образовании. Об этом свидетельствует опыт гимназии имени Кирилла и Мефодия при Музее древнерусского искусства имени Андрея Рублёва в Москве, работа по интеграции педагогических программ гимназии № 2 и Пермской художественной галереи и другие, опыт музеев и школ Тулы, Саратова, Краснодара, Рязани, Петрозаводска и других городов).

Интенсивная практическая и научно-методическая образовательная деятельность музеев привела в середине 1990-х годов к тому, что сложились новые установки, вобравшие в себя итоги многолетних поисков и экспериментов, и обозначился новый этап в развитии образовательной деятельности музея, который включает в себя и становление новых *полиструктурных* форм её организации. К ним относятся музейно-педагогические программы, которые становятся стержнем эффективного взаимодействия музея и школы. На их основе решается комплекс задач — от формирования у школьных педагогов и учащихся навыков визуального мышления и межличностного общения до получения знаний о специфике и истории изобразительного искусства и развития способности его интерпретировать. Музейно-педагогическая программа даёт ребёнку возможность приобрести следующие навыки и умения:

- развитого визуального мышления;
- интерпретации и оценки зрительных образов в условиях постоянно возрастающего потока визуальной информации;
- изложения самостоятельных суждений;
- осмысления художественных достижений общества;
- творчески активного отношения к окружающему миру.

Этот перечень свидетельствует, что педагогический процесс в музее строится по законам искусства и в его основе лежит та педагогическая импровизация, которая позволяет обогатить новым содержанием такие традиционные формы просветительско-образовательной деятельности, как лекции, экскурсии, дидактические выставки, семинары, включить в образовательный процесс современные видео- и мультимедийные технологии.

Всё сказанное имеет прямое отношение к разработанной сотрудниками Центра многоуровневой музейно-педагогической программе «Здравствуй, музей!», в которой воплотился многолетний опыт деятельности ГРМ и других отечественных и зарубежных музеев в области художественного образования и воспитания, уникальные наработки по созданию программ эстетического цикла в Гимназии при ГРМ.

Программа по созданию системы продуктивного взаимодействия художественных музеев со сферой народного образования на всех его ступенях — от детского сада до вуза —

позволила включить музей в общепедагогический процесс периода информатизации и глобальной визуализации культуры в качестве:

- школы визуального и пространственного мышления, приобщающей ребёнка и учителя к окружающему миру через памятники культуры и искусства;
- пространства, аккумулирующего эстетический опыт человечества и предоставляющего индивиду возможность самоидентификации;
- фильтра качества в отношении человека к жизни и окружающей среде в её предметном, философско-этическом плане.

Объединив стратегические направления деятельности художественного музея на основе междисциплинарных научных гипотез, программа «Здравствуй, музей!» обозначила новый этап развития педагогической деятельности отечественного музея. Сегодня программа «Здравствуй, музей!» успешно реализуется в Туле и Твери, Перми, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Тольятти, Петрозаводске. Она включена в Региональную комплексную программу Северо-Западного отделения Российской академии образования.

Санкт-Петербург