

Музей — школа — город — мир

Крылова Ната Борисовна, зав. лабораторией культурологии образования Института педагогических инноваций РАО, кандидат философских наук. Т.126–26–30(р).

Введение.

Музей как сохранённое и охраняющее пространство культуры ставит целью своей деятельности не только хранить, собирать и изучать самые разнообразные артефакты, но и влиять на сообщество, пробуждая творческие интересы и потенциал человека, стимулируя его самоактуализацию. Сообщество также влияет на понимание музея как культурного явления и на развитие его социокультурных функций. Одна из тенденций современной культуры — расширение сети музеев во многих странах, их тематическая дифференциация и вместе с тем растущая интеграция технологий и способов организации музейных пространств.

В связи с развитием средств массовой коммуникации и новой ролью информации в обществе радикально меняются формы музейной деятельности. В качестве приоритетных можно выделить три направления:

культурно-образовательное (с широким спектром общекультурных и социокультурных задач и нацеленностью на самые различные категории посетителей и расширение музейной сети в целом);

музейно-педагогическое (связанное с конкретными педагогическими задачами определённых музейных проектов, ориентированное в первую очередь на подрастающее поколение — дошкольников, школьников, студентов);

специальное (связанное с обеспечением и развитием собственно музейного дела, его исследованиями и пропагандой).

Мы рассмотрим особенности развития содержания и форм второго направления — музейно-педагогического. Сразу подчеркнём, что многие формы музейной педагогики осуществляются в рамках широких культурно-образовательных проектов, поэтому их трудно разделить. Однако приоритетной темой будет именно музейная педагогика, а также перспективы использования в ней идей продуктивного обучения.

Образование и музей.

Современное образование ставит своей задачей создать условия для становления ребёнка, подростка, молодого человека как имеющего интересы в различных областях культуры (принцип разносторонности развития) и открытого всему разнообразию культурных форм (принцип мультикультурализма). Это обуславливает конкретные задачи организации работы музея. Например, в последнее десятилетие появились такие организационные структуры, как музейно-образовательные центры. Получили распространение различные формы взаимодействия учреждений культуры и образования, которые действуют на основе общепринятой идеи «образование культурой».

В ряде стран, например, Англии, музей рассматривают как элемент системы непрерывного образования (*Carrington L. Major Museums Could Be Centres of Education // Museums Journal. 1997. № 3*). В Англии существует традиция широких связей музеев с различными организациями и активного участия музеев в образовательном процессе, действует компьютерная сеть музеев. Англия периодически проводит конкурсы своих музеев по разным номинациям, в том числе и по образовательным проектам.

Кроме того, во многих странах в музеях действуют специальные отделы образования (США, Канада), что позволяет разрабатывать разнообразные общеобразовательные программы и методики для учащихся разных уровней. Во многих странах (США, Герма-

ния, Италия, Англия) посещение детьми музеев стало обязательной частью учебных программ.

Создана Европейская ассоциация детских музеев.

В России также заметна эта тенденция, развиваются музейные центры в Москве, С.-Петербурге, Петрозаводске, Тобольске, Владимире и других городах.

Что такое музейная педагогика?

Термин взят из музееведения Германии, где он употреблялся с 1930-х годов для обозначения форм и задач участия музея в школьном обучении.

В 1990-е годы отделы научной пропаганды были реорганизованы в отделы музейной педагогики. Такая реорганизация позволила сделать работу с детьми и подростками приоритетной; разрабатывать оригинальные методики для каждой социокультурной группы общества; более контактно взаимодействовать со школами; развивать специальное «детское направление» своей работы и организовывать детские музейные проекты; а также целенаправленно проводить соответствующие исследования.

Задача музейной педагогики — разрабатывать содержание и формы педагогической деятельности музеев и их взаимодействия с посетителями в образовательных целях. Сегодня музейную педагогику рассматривают как самостоятельную научную дисциплину, интегрирующую информацию музееведения, педагогики, психологии, культурологии, истории. Музейная педагогика (в теории и на практике) реализует различные подходы (методы, средства) в музейной коммуникации (работе музея с разными социальными группами).

В теории используются такие понятия, как музейная культура, музейное пространство, музейный предмет (артефакт, памятник, подлинник или «новодел»), музейная коммуникация (общение и диалог), музейное образование, визуальное мышление и др. Например, музейная культура (личностная) — способность человека воспринимать и понимать информационные, ценностные и знаково-символические системы, развёрнутые в музее (экспозиции, выставки); представленную культурную среду как компоненты истории (в единстве прошлого, настоящего, будущего).

Музейный педагог — посредник между посетителем и музейным пространством — музейной информацией и музейными предметами, инициатор их «диалога». Он создаёт с помощью педагогических средств (общения, объяснения, актуализации понимания) условия для активного проявления интересов и способностей посетителя (ребёнка и взрослого).

Содержание культурно-образовательных проектов.

На базе музея-заповедника «**Коломенское**» (Москва) действует множество проектов: «Школа русских ремёсел», «Школа искусств», «Клуб юного историка», «Школа юного экскурсовода» и различные детские художественные коллективы. В «Школе ремёсел» дети и подростки занимаются резьбой по дереву, керамикой, гончарным производством, кузнечным делом, ткачеством и вышивкой. Создан детский музей — детская историческая экспозиция «Русская средневековая школа». Задачи проектов связаны с изучением русской культуры на основе коллекции музея, поэтому создаются экспозиции на такие темы как «Русская одежда», «Аптекарский огород», «Русская кухня», «Русские народные игры», «Семейные обряды и праздники». Планируется организовать детский клуб-кафе «Традиция».

При **Тобольском** историко-архитектурном музее-заповеднике действует **Детский образовательный центр краеведения и музейной педагогики**. Организованы этнографические экспозиции по традиционным культурам региона. Экспозиции включают интерактивные зоны. Центр разрабатывает и широко использует в местных школах различные программы, проводит учёбу учителей (с тем чтобы они использовали в обучении музейные предметы), а также организует лектории для школьников в стенах музея. В планах му-

зея — организовать Школу ремёсел.

Школа искусств в Сергиевом-Посаде — это попытка создать региональную музейно-педагогическую модель. По сути, Школа искусств стала целостным комплексом, в работе которого можно проследить несколько уровней деятельности: 1) в кружках, студиях, клубах, киноцентре; 2) в традиционных центрах художественных промыслов — таких как Богородское, Хотьково; 3) в лекториях и культурно-массовой работе — при организации праздников, экскурсий; 4) в заочном обучении детей из сельских школ. В самой школе работают более двадцати студий, кружков, клубов. Есть лекторий и библиотека, кунсткамера и выставочный зал. Предполагается создать компьютерный зал, а также видеотеку и фонотеку. Школа станет одним из важных компонентов сети, куда входят детские художественные образовательные учреждения, исторический памятник — действующая лавра, Институт игрушки, музеи, Художественные центры народного искусства, специализированные магазины и детское экскурсионное бюро.

Владими́ро-Суздальский Детский музейный центр создан на базе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Он проводит работу на основе оригинальных методик — занятия с «погружением» в прошлое, музейные уроки в «Старорусской школе». Создан небольшой музей «Мир быliny». Организованы различные выставки и экспозиции: «В стране игрушек», «Забавы возле печки», «Мир крестьянского дома», «Крестьянские дети в русской живописи».

Пример создания музейно-образовательного центра на селе — **Музей истории земледелия и быта крестьян села Коптелова** в Свердловской области, где проводится работа со всеми возрастными группами, в том числе детьми (участие в выставках народного искусства, в фольклорных группах, в павильоне ремёсел). Для детей организуется работа по специальным музейным программам.

Музейная гимназия при Русском музее в С.-Петербурге. Здесь успешно (с 1989г.) развивается система образования повышенного типа, дополнительно преподаётся блок гуманитарно-художественных дисциплин. Кроме того, при Русском музее в 1990 г. создан Российский научно-практический центр по проблемам музейной педагогики. В Центре и гимназии апробируются различные образовательные программы для музеев.

Школа при Государственном политехническом музее (проект РИСК), Москва. Образовательный процесс осуществляется непосредственно в музее.

В современных условиях складывается новый тип организации музейной деятельности. Он включает: ориентацию на комплексный характер организации работы: музей как культурно-образовательный центр, где взаимодействуют несколько структур — профильный базовый музей, детские музеи и выставки с интерактивными методиками и сеть региональных проектов изучения исторических памятников и очагов традиций и народной культуры в регионе (примеры — Красноярский край, Архангельская область, Карелия).

Особенности развития некоторых культурно-образовательных проектов.

Особую музейную модель представляет **Республиканский детский музейный центр в Петрозаводске (Карелия).**

Здесь учреждены базовые учебные заведения, в образовательных процессах которых реализуются специально подготовленные музейно-педагогические программы. Здесь разработан организационно-правовой механизм совместной деятельности учреждений образования и культуры (консорциум). Создана инновационная музейно-образовательная инфраструктура: система музейных классов (баз и площадок), на основе которых организуется разноплановая совместная деятельность. В воспитательных целях широко используется не только музейное пространство, но и естественная жизненная среда (деревни и города). Проводится специальная музееведческая подготовка учителей. Кроме того, ставится задача разработать региональную программу культурно-образовательной деятельности, соединив в ней деятельность Государственного краеведческого музея, Государствен-

ного музея-заповедника «Кижи», Музея изобразительных искусств и Музейного агентства Карелии. В Кижах — всемирно известном памятнике русского деревянного зодчества — создан летний лагерь (в исторической деревне) — «Музейно-этнографическая школа» и Летняя педагогическая школа для изучения новых музейных технологий. Здесь осваивается методика погружения детей в культуру. Проводится праздник «Кижи — мастерская детства» (по названию самого проекта). Это системный подход к развитию идей музейной педагогики, который может обеспечить реализацию принципа образования культурой.

Основная черта многих перспективных проектов — различные формы интеграции культурных практик детей и взрослых; соединения формы учебного заведения и музея, концептуальная интеграция их деятельности в один процесс (гимназия при Государственном Русском музее проект «РИСК»; партнерские отношения школы и музея и др.)

Особенность интегративных центров образования, возникающих при музейных комплексах, в том, что они отходят от традиционной организации образовательных процессов (например, деления дня на урочное и внеурочное время), используют индивидуальные программы, расширяют возможности активной деятельности ребёнка на основе его интересов. Причём интерактивные методы применяются в музеях не только исторического и краеведческого, но и естественнонаучного направления. Так, в Государственном биологическом музее создана новая интерактивная экспозиция «Комната открытий», где посетители могут практически освоить ряд методов организации экспозиции, приёмы экспонирования. «Комната открытий» организована по принципу кунсткамеры — коллекции разных разностей, тут же — инструментарий: микроскопы, лупы для первичных исследований.

Перспективы развития музейной педагогики.

В российской музейной педагогике принято проводить в музеях занятия для учащихся. Музей, таким образом, превращается в своего рода учреждение дополнительного образования, теряет свою специфику как особый культурный предметно-пространственный мир.

Недостаточно используются интерактивные методы в традиционных музеях. Мало издаётся пособий для учителя, рабочих тетрадей для школьников, путеводителей, буклетов, альбомов, каталогов и других материалов методического характера для использования в образовательном процессе. Немногие учителя ориентированы на то, чтобы использовать такие «подсобные» материалы, которые могли бы соединить школьную и музейную образовательную среду. Учитель не может сам, без помощи музея, провести экскурсию, организовать выставку или экспозицию. В школах — бедный фонд наглядных пособий и материалов, нет (а если и есть, то мало) предметов музейного назначения, копий, муляжей, иллюстраций и т.п.

Одним из решений проблем соединения музейной и школьной педагогики могло бы стать развитие такого направления музейной педагогики как **«Музей в чемодане»**.

Особенности этой формы музейной педагогики можно показать на примере Детского музея в Нюрнберге, который, не имея собственного помещения, активно работает на базе детских садов, школ, библиотек, реализуя более двадцати программ: «Мастерские», «Один мир — разные культуры», «Природа», «Техника», «Быт-1900». Идея заключается в том, чтобы развернуть мобильную выставку, в которой можно манипулировать музейными предметами, что очень важно для детей, поскольку они осваивают мир активно и практически. Часто приводят в качестве примера, а также пробуют реализовать на базе других музеев программу об истории письменности — «В мастерской переписчика». «Музей в чемодане» может развернуть в пространстве класса мир средневековых предметов — старинных книг, пергамента, письменных принадлежностей, которыми дети могут воспользоваться, чтобы написать старинные тексты.

В настоящее время эта форма музейной педагогики получила распространение также и в России (проект ДОМ, или Детский открытый музей в Москве). Был подготовлен мобиль-

ный вариант выставки «Я и другой», которая экспонировалась примерно в десяти городах России. Этот проект предполагает ввести в обычную школьную педагогику интерактивную настольную экспозицию, которая рассказывает о самобытности различных культур и этносов, способствует становлению у детей понимания культурного плюрализма, показывает, как на почве незнания и нетерпимости формируются негативные отношения и предрассудки относительно национальных особенностей других народов. Настольная экспозиция (фабула которой представляет путешествие) включает сложенные вдвое листы картона с рисунками, текстами и игровыми заданиями, листы размещаются на столах и могут быть быстро развёрнуты. Школьники (от 10 до 14 лет) покупают билеты и начинают путешествие по выставочному пространству — включаются в те или иные жизненные ситуации во время путешествия к сверстнику из другой страны, знакомятся с традициями и жизнью разных стран, с предметами и словами, представляющими разные культуры. Чемодан с игрой-экспозицией оставляется в школе и дети разных классов могут дополнять игру и его наглядные пособия по ходу своего обучения. Учителя получают «Материалы для учителя», позволяющие продуктивно использовать и совершенствовать экспозицию.

Важная и актуальная проблема — подготовка специалистов — музейных педагогов. В С.-Петербурге в Государственной академии культуры уже примерно десять лет читается курс «Музейной педагогики». Аналогичная работа ведётся и в Педагогическом университете. Как считают специалисты, при подготовке будущих музейных педагогов ведущими должны быть три дисциплины: педагогика, музееведение и научная дисциплина по выбору (профильная).

Интересный опыт есть в США, где в высших учебных заведениях Вашингтона, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса готовят будущих музейных педагогов. В программы подготовки входят как гуманитарные, так и естественно научные дисциплины, изучение музейно-педагогического опыта, музейных исследований, особенностей коммуникации и аудитории. Как отмечается в работах, посвящённых подготовке музейных педагогов, учебные программы должны включать и психолого-педагогические дисциплины (например, знание особенностей детской психологии и детского творчества); и специальные дисциплины (например, организация и эксплуатация экспозиций); дисциплины, ориентированные на проведения специальных научных изысканий; дисциплины управленческого и экономического содержания. Из сказанного следует, что музейная педагогика как комплексная дисциплина требует высокой информированности и компетентности специалиста во многих областях.

Поскольку в последние годы в музейное дело включаются специалисты разного профиля — дизайнеры, режиссёры, социологи, игротехники, то, видимо, подготовка музейных педагогов должна учитывать эту многопрофильность.

Ещё одним перспективным направлением развития музейной педагогики может стать расширение числа участников, активно создающих в каждом населённом пункте разнообразие проектов и программ для разных слоёв населения (от дошкольников и учащихся до родителей), и прежде всего объединение усилий школ и музеев, с тем чтобы:

- создать у детей образ мира как Музея цивилизаций;
- сформировать у школьников потребность общения с музеями и потребность самостоятельной деятельности с артефактами;
- развить отношение к музею как особой художественной форме.

Задачи развития проекта «МУЗЕЙ КАК ШКОЛА»

Препятствием в развитии проекта «Музей как школа» служит традиционный подход — как к преподаванию в школе, так и к работе музея. В первом случае учителя придерживаются освоенных ими дидактических приёмов и методов и не хотят использовать музейные формы. Во втором случае — музейные работники придерживаются в основном экскурсионных форм работы с детьми и негативно относятся к интерактивным методам и

другим нововведениям (использованию муляжей, детских экспозиций, «Музею в чемодане», в частности). Поэтому важно преодолеть эти крайности.

Другая важная задача — создать условия для активного участия школьника в совместной работе музея и школы (подготовка экспонатов и экспозиций, поисковая, археологическая и исследовательская работа, проведение экскурсий, организация экспедиций).

Чтобы сделать наглядными возможности музеев в развитии продуктивности обучения в школе, сравним образовательные подходы (см. табл.).

ШКОЛА

1. обязательное образование, стандартные программы
2. вербальное обучение на основе рационального мышления
3. доминирует информационная среда
4. доминируют формальные связи и монологическая форма коммуникации

МУЗЕЙ

1. избирательное самообразование, программа на основе индивидуальных интересов
2. гармоничное самообразование на основе эмоционального опыта и визуального восприятия, ощущение близости формам обыденной жизни
3. эстетически значимая, предметно-пространственная среда в разных соотношениях с информационной средой
4. преобладают неформальные связи, есть свобода выбора музейной коммуникации (по содержанию и формам)

Продуктивное обучение могло бы шире использовать наиболее эффективные элементы музейной педагогики. Это касается её следующих форм и методов:

- популяризация и использование современных интерактивных технологий музейной педагогики;
- развитие активности и готовности учащихся к самостоятельной работе с музейными предметами (в школе и музее);
- сотрудничество, неформальное общение музейного педагога и ребёнка в работе с музейным предметом;
- творческие задания учащихся, дающие возможность самовыражения (знание, данное «в действии руки», подкреплённое практическим опробованием старинной технологии, — более продуктивно, чем знание, словесно представленное учителем);
- широкое использование в совместной работе образовательных и музейных учреждений театрализаций и художественных праздников на темы музейных экспозиций, где ведущая роль принадлежит детям (дети — сценаристы, постановщики, художники, костюмеры, бутафоры, технические директора-менеджеры).

Одним из таких направлений могло бы быть создание Детского музея, где все функции выполняли бы учащиеся.

Что такое Детский музей?

Это активность посетителей, которые могут что-то смастерить, примерить одежду, прочитать старинную книгу. Подросток может участвовать в историческом спектакле или выполнить творческое задание.

Здесь могут показать свои умения не только музейные педагоги и дети, но и народные мастера, ремесленники, практики. Здесь работают разные мастерские и устраиваются выставки детского творчества. Во всём остальном — это настоящий музей, включающий как отдельное подразделение, например, Музей игрушки, Кукольный дом, или какую-либо постоянную историческую детскую экспозицию.