

Инновационные формы музейно-педагогической деятельности

Формы музейно-педагогической работы являются неотъемлемой составляющей музейной педагогики как учебной дисциплины. Однако в последнее время фиксируется некоторая неопределенность понятийного аппарата музейной педагогики, многочисленные разночтения в попытках идентификации форм музейно-педагогической деятельности. Так, в учебном пособии "Основы музееведения", опубликованном в 2005 г. Российским институтом культурологии и Государственным институтом искусствознания, в качестве базовых форм названы следующие: экскурсия, лекция, консультация, научные чтения (конференции, сессии, заседания), клуб (кружок, студия), конкурс (олимпиада, викторина), встреча с интересным человеком, концерт (литературный вечер, театрализованное представление, киносеанс), музейный праздник, историческая игра.

В классификации музейно-педагогических форм, предложенной музееведом О. А. Ботяковой, выделены два класса: класс элементарных (базовых, простых) форм и класс комплексных форм. К элементарным формам она отнесла экскурсию, лекцию, консультацию, музейное занятие, музейный урок, спектакль, концерт, дефиле (демонстрация моделей одежды), бал, мастер-класс. При этом критериями разделения элементарных форм на два типа послужили функции: образовательно-воспитательная и рекреационная. Так, производными от образовательно-воспитательной функции стали лекция, консультация, музейный урок и музейное занятие, а производными от рекреационной функции названы экскурсия, спектакль, концерт, дефиле, бал и мастер-класс.

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в музейной педагогике позволяет произвести классификацию современных форм музейно-педагогической деятельности, в основе которой лежит критерий использования музейного предмета или музейной экспозиции. Вводимый критерий является чрезвычайно важным при определении музейной формы деятельности и способствует более четкому разграничению музейного или немuseumного содержания данной формы работы. Использование вышеназванного критерия позволило разделить музейно-педагогические формы на следующие: 1) базовые формы; 2) синтетические формы; 3) немuseumные формы; 4) формы организации аудитории при музее.

Базовые формы - это исторически сложившиеся формы: лекция, экскурсия и консультация, в которых музейный предмет или музейная экспозиция являются неотъемлемой частью музейно-педагогического процесса.

Основной формой музейно-педагогической работы является **экскурсия**. Экскурсия представляет собой тип ролевого общения, т.к. каждый участник диалога действует в пределах регламента: определенный стиль поведения задан и ролью экскурсовода, и ролью экскурсанта. И, как правило, роли эти выполняются, "играются" охотно. Но одновременно с тем, что экскурсия строится по определенному сценарию, она представляет собой тип прямого общения. Экскурсовод общается со своей аудиторией непосредственно и имеет возможность корректировать свои действия, учитывая реакцию аудитории. Это умение - чрезвычайно важный показатель мастерства экскурсовода.

Музейные экскурсии разнообразны, но вместе с тем легко поддаются классификации. Они делятся:

· по профилю - на исторические, литературные, искусствоведческие, естественно - научные и пр., в чем находит выражение связь с профильной дисциплиной музея; в зависимости от места проведения - по экспозиции, фондохранилищу, по территории. Встречаются комплексные экскурсии, в которых сочетается показ экспозиции и других частей музея, например, заповедной зоны;

· по широте охвата;

· по целевой направленности: культурно-образовательные (общеобразовательные) экскурсии и учебные, непосредственно связанные с программами различных учебных заведений;

· по составу экскурсантов: экскурсии для детской или взрослой аудитории, для местных жителей или туристов, для групп однородных или разнородных по составу (например, для родителей с детьми).

Рассмотрим еще одну базовую форму музейно-педагогической деятельности - **музейную лекцию**, которая представляет собой систематическое, последовательное устное изложение определенной темы с обязательным привлечением музейных предметов в качестве дополнительного источника информации и демонстрационного материала.

Необходимо отметить, что одними из самых ранних форм культурно-образовательной деятельности, устанавливающих коммуникационные связи между музеем и посетителями, были лекции. По мнению М. Ю. Юхневич, музейные лекции, для чтения которых первоначально приглашались ведущие специалисты в той или иной области знания (лекции по биологии в Политехническом музее в Москве читал К. А. Тимирязев, по физике - А. Г. Столетов и П. П. Лазарев, по воздухоплаванию - Н. Е. Жуковский), во многих музеях стали использоваться раньше других форм. Такие лекции, распространявшие знания и пропагандировавшие новые научные достижения, являлись настоящим событием общественной жизни и собирали большое количество музейных посетителей. В конце XIX - начале XX в. музейные лекции и экскурсии получили распространение как часть системы внешкольного образования.

Необходимо подчеркнуть, что музейная лекция является недостаточно эффективной музейной формой, оторванной от музейной экспозиции и не использующей ее потенциал. Тем не менее, как первая культурно-образовательная музейная форма, она является базовой музейной формой. Она выступает как традиционная, статичная, групповая, познавательная форма, хотя поведение аудитории колеблется от активного к пассивному.

Как статичная форма музейно-педагогической деятельности лекция послужила основой для создания новых статичных форм музейной работы. Производными от базовой формы лекции являются лекторий, музейный урок, школа в музее, учебный курс, дискуссия, конференция (научные чтения) и др.

Что касается **беседы** как музейно-педагогической формы, то ряд музеев использует эту форму работы, привлекательную присущей ей диалоговой структурой. Участниками этих бесед являются рабочие, учителя, врачи, музыкальные работники в свою очередь помогающие музею в комплектовании музейных предметов. Беседа очень часто применяется для диалога с маленькими посетителями музея.

Другая базовая форма, также вполне традиционная для музея, **консультация** - практически единственная, имеющая индивидуальный характер (идет ли речь о консультациях в экспозиции или в научных отделах музея). Эта форма никогда не имела

значительного распространения, хотя и не исчезала из музея. Представляется, что она очень перспективна в связи с тенденцией увеличения в музеях индивидуальных посетителей, осматривающих экспозицию без экскурсовода. Но, к сожалению, пока консультант в залах отечественного музея - достаточно редкое явление, тогда как во многих зарубежных с таким специалистом (главным образом - волонтером) посетитель встречается часто.

Научные чтения (конференции, сессии, заседания) также относятся к числу классических, традиционных форм, возникших в период становления культурно-образовательной деятельности музея. Они являются средством "публикации" и обсуждения группой компетентных лиц результатов проводимых музейными сотрудниками исследований, способом установления и развития контактов с научной общественностью. Подобные заседания являются традиционными для многих крупных, да и не очень больших музеев. Обычно они проводятся в одно и то же время, часто приурочиваются к юбилейным датам, посвящаются памяти той или иной личности, а иногда - итогам деятельности за год. Примечательно, что на этих сессиях все чаще заслушиваются сообщения об исследованиях в области культурно-образовательной деятельности музея, что еще раз свидетельствует о том, что музейная педагогика обретает научный статус.

Перечисленные базовые формы предполагают главным образом пассивное участие аудитории. Однако среди традиционных форм есть и такие, которые направлены на включение людей в активную деятельность. Это клуб, кружок, студия. Активность аудитории является их общим признаком, но это качество проявляется в названных формах с различной степенью интенсивности.

В **клубе** (мы не имеем в виду те, которые больше напоминают лекторий) оно выражено наиболее определенно. Клуб как центр общения людей, объединенных общим интересом, осуществляет свою деятельность главным образом путем самоорганизации. Деятельностью его руководит, как правило, избранный членами клуба Совет, в который входят научные сотрудники музея. На общих собраниях обсуждаются планы, отчеты приклубных секций и кружков. По тематике и содержанию деятельности клубы очень разнообразны (как разнообразны интересы, которые может инспирировать музей). Наиболее часто встречаются клубы любителей старины, краеведов, знатоков Отечественной войны 1812 года, ветеранов Великой Отечественной войны, коллекционеров (нумизматов, филателистов, фалеристов).

Работа клубов базируется на музейной тематике, в ней широко используются музейные коллекции, наконец, часто она значительно обогащает музейную деятельность.

В отличие от клуба, **кружок** объединяет чаще всего небольшую группу детей, которые работают под руководством музейного сотрудника. В кружке осуществляется приобщение подростков и молодежи к музейной работе. В кружках исторического профиля они изучают исторические события и биографии деятелей, которым посвящен музей, в художественно-технических - постигают основы моделирования, занимаются декоративно-прикладным искусством, в музееведческих - готовят себя к роли исследователей или экскурсоводов.

Музейный урок (в специальных классах в музее или в школе) - это традиционный школьный урок с введением предметного ряда из подлинников и новоделов для раскрытия определенной темы. В школе музейный урок может принимать форму урока-игры, а в музее - экскурсии-викторины, экскурсии-исследования. Музейный урок, как форма музейно-педагогической деятельности, показывает свою эффективность, хотя

недостаточно распространен в музейной практике. Это связано с проблемами организации таких уроков: заключения договора с администрацией школы о сотрудничестве, решения транспортных проблем с вывозом детей в музей, проблем сохранности вывозимых в школу музейных предметов и др.

Названия со словом "школа" ("школа в музее", "музейная школа" и др.) появились в музейной практике в конце 1990-х - начале 2000-х гг. Эта новая музейно-педагогическая форма является и формой организации постоянной аудитории при музее, и перспективной формой освоения основ музейной культуры для детей.

Школа в музее - это синтез формы (школьный урок) и музейного содержания (использование музейных предметов или урок в экспозиции) для разновозрастной аудитории, характеризующийся регулярностью, продолжительностью (от месяцев до 2-4 лет), сезонностью (летние школы). Базовая аудитория - дети начальных классов, которые начинают знакомиться с музеем, однако открыты школы и для старшеклассников, и даже для беременных женщин.

Выявленные материалы об этой форме музейно-педагогической деятельности позволяют выделить следующие школы: 1) школы музейного профиля; 2) школы, возрождающие русские традиции народного образования; 3) школы профессиональной направленности; 4) школы - "ученье с развлечением"; 5) школы для взрослых.

Музейная школа выступает как новая, перспективная, статико-динамичная, групповая, познавательная форма с достаточной активностью аудитории. Работа школы в музее носит регулярный характер (с определенной периодичностью), формируя, таким образом, мотивированную постоянную аудиторную группу.

Традиционно термин **студия** чаще всего используется в художественных музеях. Это форма, близкая к кружку, предусматривает эстетическое развитие детей или взрослых и направлена на формирование навыков художественного творчества и мастерства.

Перейдем теперь к формам, которые в большей степени ориентированы на удовлетворение потребности людей в рекреации, отдыхе, разумных развлечениях. К ним, безусловно, можно отнести, такую, как **встреча с интересным человеком**. Актуализации этой формы приходится на 1960-1970-е гг., когда начался процесс высвобождения музея из оков политизации, и одновременно росла посещаемость музеев. Посетителей привлекали не только коллекции, но и возможность общения, личной встречи с замечательной личностью - участником события, знатоком темы, коллекционером.

Стремление к подобным публичным формам общения постепенно ослабевало, хотя названная форма - встреча с интересным человеком - остается в арсенале культурно-образовательной деятельности музеев и по-прежнему привлекает людей возможностью непосредственного общения с незаурядной личностью.

Потребности в рекреации соответствуют и такие формы, как концерт, литературный вечер, театрализованное представление, кинопросмотр. Как и большинство базовых форм, они, прежде всего концерты и литературные вечера, были частью жизни музея рубежа веков. Однако музейное значение эти формы приобретают тогда, когда с их помощью воплощается идея синтеза предметной среды и искусства.

Внедрение **музейного праздника** в сферу культурно-образовательной деятельности музея обычно относят к 1980-м гг., что позволяет считать его новой формой. Общность и новизна заключаются в неформальной атмосфере праздничности (что отличало эту форму

от прежних церемоний), в эффекте личной причастности, соучастия в происходящем благодаря театрализации, игре, непосредственному общению с "персонажами" праздничного действия, применению особой атрибутики. Особенность праздника еще и в том, что он как бы раздвигает границы музея, ибо музейное значение приобретают духовные традиции народа, мастерство, обряды и ритуалы, национальное искусство. Праздник служит их сохранению и возрождению. Наконец, "сам факт проведения праздника... уже представляет собой попытку вернуть к жизни традиционную форму отдыха человека" (Опыт организации музейных праздников, 1988, с. 5). И в этом заключается, быть может, самая большая привлекательность музейного праздника для людей, которые пытаются обрести утраченные традиции проведения праздников - без демонстраций и трибун, с одной стороны, или телевизора и застолья, с другой. Иными словами, благодаря музейному празднику вообще возрождается традиция праздника как одной из форм бытования культурного наследия. Эффект музейного праздника зависит от того, насколько удастся активизировать аудиторию, вовлечь зрителей в праздничное действие, разрушить границы между "зрительным залом" и "сценой". Органично это происходит во время проведения детских праздников, особенно тех, которые завершают занятия в кружках или студиях. Им предшествует большая и дружная подготовительная работа, длительное ожидание праздника, не менее волнующее, чем он сам.

К празднику как форме, удовлетворяющей потребность людей в рекреации и предполагающей активное включение аудитории в действие, очень близка **музейная игра**. Она еще в большей степени, чем праздник, является новой для музея формой, ибо ее появление всецело связано с утверждением коммуникативной модели.

Историческую игру ни в коей мере нельзя назвать экскурсией (или занятием) с использованием игровой методики, подобные которым проводились и проводятся в наших музеях, где дети не перестают ощущать себя современными школьниками. Особенность исторической игры в том, что она вся построена на ролевом поведении ее участников, дает возможность погружения в прошлое, опыт непосредственного соприкосновения с историческими реалиями. Это делает историческую игру не похожей ни на какую-либо другую форму, что служит основанием для выделения ее в качестве самостоятельной. Она столь же перспективна, сколь и сложна по исполнению, ибо требует многих компонентов: специального пространства, атрибутов (включая костюмы), хорошо подготовленного, обладающего актерскими способностями руководителя, наконец, желания и способности аудитории включиться в игру, принять ее условия. (Недаром историческая игра активно и с большим эффектом используется зарубежными музеями главным образом в работе с детской аудиторией.) И все же есть основания полагать, что утверждение ее относится к близкому будущему наших музеев.

Виртуальная экскурсия как перспективная форма музейно-педагогической деятельности

Музейная педагогика сегодня как никогда востребована всеми музеями, которые почти "повсеместно активизировали работу с детьми, стали создавать для них интерактивные мероприятия и экскурсии, музейно-педагогические программы". В многочисленных статьях, монографиях, диссертационных исследованиях, на семинарах и конференциях ведутся дискуссии по наиболее важным проблемам музейно-педагогического дела, которые свидетельствуют о том, что музейный мир учиться решать вновь возникающие, а не прошлые задачи. В процессе их решения рождаются новые уникальные технологии и методы музейного дела, новые формы экспонирования и способы работы с разными аудиториями.

Захватывающие перспективы для развития музейной педагогики связаны с освоением современными музеями виртуального пространства и формированием так называемой виртуальной музейной педагогики, которая, к сожалению, остается пока "неоткрытым континентом" для многих педагогов, имеющих о ней весьма туманное представление и считающих, что Интернет принципиально недидактичен в силу свойственного ему крайнего либерализма и даже экстремизма. Тем не менее, благодаря немногим энтузиастам виртуальная музейная педагогика стремительно развивается и утверждается в современной культуре. Ее организационной основой является виртуальный музей или "веб-сайт, оптимизированный для экспозиции музейных материалов, которыми могут быть и предметы искусства, и исторические артефакты, и виртуальные коллекции, и фамильные реликвии". Поначалу это были сайты реальных музеев. Затем появились собственно виртуальные музеи, которые существуют исключительно в глобальной сети и не имеют реального аналога. На первый взгляд виртуальный музей во многом близок к обычному музею. В действительности виртуальный музей представляет собой совершенно новую реальность, выходящую за рамки традиционного представления о музее с его постоянной и временными выставками, так как экспозиция виртуального музея постоянна лишь в своем развитии, а время "работы" выставок может исчисляться годами, и их количество, как правило, регламентировано не количественными категориями, а соображениями концептуальными, связанными с появлением новой идеи, интересного проекта или желанием показать художника с новой, неведомой ранее зрителю (и, может быть, самому художнику) стороны. Кроме того, виртуальный музей никак не связан с реальным помещением. Сфера его жизнедеятельности и среда обитания исключительно Интернет, а основной формой работы является виртуальная экскурсия, имеющая как ряд достоинств, так и ряд недостатков.

Одновременно открываются и новые возможности для творческой деятельности педагогов. Теперь, используя широкие возможности компьютерной техники и глобальной сети Интернет, они могут проводить увлекательнейшие виртуальные экскурсии, напоминающие по форме слайд-шоу или слайд-показы. Впрочем, отдельные музеи, например, знаменитые Лувр или Эрмитаж, благодаря новейшим технологическим возможностям предлагают пользователям сети не просто слайд-шоу, а панорамные изображения залов и зданий музея. В результате такие виртуальные прогулки превращаются в настоящее увлекательнейшее путешествие, так как круговой панорамный обзор создает иллюзию включения в реальную музейную среду.

Наряду с этим виртуальные экскурсии помогают учащимся легче и комфортнее войти в экскурсионную деятельность и в качестве экскурсанта и особенно экскурсовода. Ведь "проведение экскурсий в реальном пространстве музеев или на улицах города требует большого профессионального мастерства, умения владеть собой в незнакомой обстановке, держать внимание слушателей во время выступления (экскурсии)", "администрация музеев нередко запрещает "посторонним" вести в залах музеев экскурсионную деятельность", наконец, погодные условия порой не позволяют реализовать намеченный план и провести экскурсию по выбранной теме на улицах города, а наличие пробок в крупном мегаполисе нередко затягивает автобусную экскурсию на длительное время и мешает в достаточно короткий срок познакомиться с разными объектами, представляющими ту или эпоху, так как те находятся на значительных расстояниях друг от друга, что ведет к усталости и резкому снижению восприятия материала, потере интереса к представляемым явлениям культуры.

Конечно, абсолютизировать даже такое "продвинутое" виртуальное общение с ценностями культуры, которое предлагают Лувр и Эрмитаж, не стоит, так как "любое общение учеников с произведением через Интернет является суррогатом настоящего восприятия искусства". И поэтому работа с произведениями искусства в сети Интернет

должна осуществляться либо как подготовительная к восприятию этого произведения в реальности, либо в качестве замены восприятия реального произведения искусства при невозможности увидеть или услышать его в подлиннике. При этом самое главное на данном этапе сформировать у учащихся интерес и желание проверить свои впечатления в живом общении с музеем.

При подготовке виртуальной экскурсии необходимо соблюдать и целый ряд методических требований. Это поможет сделать ее более эффективной. Требования эти почти не отличаются от требований к подготовке реальных экскурсий. Сначала учитель должен ознакомиться с информацией сайта или сайтов. Затем необходимо определить цель экскурсии и объем знаний, который учащиеся должны приобрести, после чего разрабатывается маршрут экскурсии: какие страницы и в какой последовательности должны просмотреть учащиеся, какие задания они должны выполнить.

Как и разработка любого проекта подготовка виртуальной экскурсии будет эффективной при реализации следующих учебно-методических подходов. Во-первых, это индивидуальный подход к обучению, в соответствии с которым учебная деятельность должна быть приспособлена к познавательным возможностям ученика и в ней следует учитывать индивидуальные особенности школьников. Во-вторых, инженерно-педагогический подход, который предполагает этапность работы над созданием виртуальной экскурсии. С учетом этого подготовка виртуальной экскурсии включает в себя несколько этапов: диагностический, подготовительный, исполнительский, заключительный, аналитический.

Особое внимание следует обратить на организацию диагностического этапа, на котором выявляются интересы учащихся, мотивы, которыми они руководствуются, приступая к работе, степень их самостоятельности и ответственности за свои действия.

На подготовительном этапе определяются цели и задачи экскурсии, выбирается тема, осуществляется поиск литературы, составляется библиография, определяются источники экскурсионного материала. Вырабатывается план работы, сроки и формы отчета. Словом, уже на этом этапе учащиеся вовлекаются в процесс поиска и исследования.

В течение исполнительского этапа производится отбор и изучение экскурсионных объектов, сканируются фотографии или другие иллюстрации необходимые для представления проекта, составляется маршрут экскурсии на основе видеоряда, идет подготовка текста экскурсии, определяется техника ведения виртуальной экскурсии.

Составляя текст виртуальной экскурсии необходимо обратить внимание учащихся, что он должен раскрыть все подтемы. Текст должен отличать краткость, четкость формулировок, необходимое количество фактического материала, литературный язык. Материал размещается в той последовательности, в которой показываются объекты, и имеет четкое деление на части.

Далее на заключительном этапе проводится сама виртуальная экскурсия. После чего необходимо провести ее обсуждение с целью выявления возможных недостатков и путей их исправления (аналитический этап).

Таким образом, сегодня имеются самые разные возможности для использования виртуальной музейной педагогики в образовательной практике. Актуальность и необходимость ее очевидна. Поэтому остается только освоить эту новую и весьма полезную форму организации образовательного процесса и оценить ее потенциал в реальной практической деятельности.

Выводы

1. Под образовательной деятельностью музея понимается педагогически организованный процесс интерпретации и трансляции историко-культурного потенциала его собрания, направленный на формирование личности через вхождение в культуру и постижение ее смыслов и ценностей.

2. В образовательной деятельности музея выделяют следующие направления, тесно связанные с музейной педагогикой: информирование, обучение, развитие творчества, общение, рекреация.

3. Формы музейно-педагогической работы являются неотъемлемой составляющей музейной педагогики как учебной дисциплины. В качестве базовых форм названы следующие: экскурсия, лекция, консультация, научные чтения (конференции, сессии, заседания), клуб (кружок, студия), конкурс (олимпиада, викторина), встреча с интересным человеком, концерт (литературный вечер, театрализованное представление, киносеанс), музейный праздник, историческая игра.

4. Одной из перспективных форм музейно-педагогической деятельности является виртуальная экскурсия. Экскурсия - самая основная и одна из эффективных форм музейно-педагогической деятельности. Виртуальная экскурсия открывает новые возможности и перспективы в образовательном процессе.

Рекомендации подготовила методист МБОУ ДО ЦВР «Радуга» Т.Ф.Агапова