**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ»**

Научно-практическая конференция

Музейная педагогика

опыт • ресурсы • мотивации

Донецк – 2021

МУЗЕЙ В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Все виды искусства служат величайшему из искусств – искусству жить на земле.
Б. Брехт

Столяров Б.А.

Российский центр музейной педагогики и детского творчества, Государственный Русский музей, г.Санкт-Петербург.

Определяя сущностные аспекты музея в XXI в., мы констатируем, что и в эпоху бурного развития цифровых технологий, он остается сакральным «хранилищем» артефактов культуры и искусства, предоставляющих широкому зрителю знания и опыт взаимодействия с высшими достижениями творческого духа человечества, отражающими в себе как внешний мир явлений и событий, так и внутренний – личностный мир человека. Всей своей природой музей ориентирован на совершенствование социокультурной реальности, что делает его эффективным инструментом формирования художественного восприятия и ценностного отношения к культурно-историческому наследию, ибо, как писал В. Франкл: «ценностям мы не можем научиться – ценности мы должны пережить».[1]

За последние десятилетия музей стал и активным участником происходящих в обществе социокультурных изменений. В первую очередь это

[1] ФРАНКЛ В. ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ СМЫСЛА. СБОРНИК: ПЕР. С АНГЛ. И НЕМ. – М. ПРОГРЕСС, 1990. – С. 47.

касается художественного музея, который, как и театр, является средой компромисса между классической и современной культурой с ее ярко выраженной экспансией виртуальности. В этом сопоставлении прошлого и настоящего музей сохранил свою ориентированность на гуманизацию жизни, построенной на основе красоты созидательной человеческой сущности.

Привлекательность музея заключается и в том, что он, используя технологии творческой коммуникации, помогает зрителю сориентироваться современной визуальной культуре. Тем самым, являясь инструментом сохранения культурно исторической традиции, музей обрел функцию общественного коммуникатора с высоким показателем социокультурной эффективности.

Данное обстоятельство потребовало не только обновления сформировавшей его культурной системы XIX в., но и создания новой технологичной инфраструктуры, задача которой и облегчить зрителю осмотр/восприятие коллекций, и через различные формы образовательной деятельности обозначить вектор личностного развития.

Особенно это касается детско-юношеской аудитории, воспитание и развитие которой требует четко выстроенной системы музейно-педагогической деятельности, ориентированной на художественное образование средствами в том числе и толерантной музейной среды. Речь идет о диалоге классического и современного искусства, на основе которого строится коммуникация между детьми, педагогами и родителями.

Однако, несмотря на масштаб его образовательных и воспитательных возможностей, можно сказать, что система образования и сегодня смотрит на усиление роли музея в жизни общества «широко закрытыми» глазами. На наш взгляд, причиной тому является неформальный характер его педагогической деятельности, допускающей добровольное включение в педагогическую ситуацию, которая может не предполагать учебных целей, а потому энтропия музея не подвержена регламентации ФГОСов. Музей ориентирован не столько на усвоение знаний, сколько на продуктивную творческую деятельность, опирающуюся на визуальный, наглядно-образный, понятийный,

символический, интуитивный, аналитический типы мышления, так необходимые для получения тех «серьезных удовольствий», которые, по меткому замечанию писателя Филиппа Хоара, «удивляют и будят мысль». Речь идет о педагогических функциях воспитания, развития и обучения, значимость которых возрастает в условиях нынешнего поиска внятных путей развития образования, обесценивающего диплом об окончании вуза, который стал не столько фактором профессиональной грамотности, сколько символом причастности к образованности.

В определенной мере этой «причастности» способствует виртуализация жизни и развитие электронных форм образования. Меняя принцип классического образования «это я должен знать!» на «это я буду/хочу знать», мы подчас забываем, что самостоятельное приобретение/освоение знаний предполагает развитое критическое мышление и способность к логическим умозаключениям, а с этой задачей школа пока не справилась. Тем самым виртуализация правил и норм образовательного процесса, построенного на цикличности и личном взаимодействии учащегося с педагогом, отнюдь не гарантируют ни качества усвоения изучаемого материала, ни приобретаемых навыков. Драматизм ситуации заключается и в том, что мы не успеваем осмыслить происходящие социокультурные процессы, а все убыстряющаяся погоня за новыми технологиями и клиповое сознание уже повлияли на восприятие неподвижных объектов и усвоение больших и сложных текстов, что ведет к «культурной инвалидности». В немалой степени этому способствует и «выталкивание» музея в сферу услуг, а в рейтингах «культурного обслуживания» на первом месте стоит не качество работы, а количественные показатели. Очевидно, что такие приоритеты ведут не только к потере профессионализма музейных сотрудников, но и к изменению характера эмоциональных реакций и отношений у зрителя, что плохо стыкуется с задачами формирования у него мотивации к самопознанию, саморазвитию и самореализации. А ведь именно музей в условиях ценностных противоречий современного общества способен обратить его членов к диалогу и творческому общению, открывающему новые смыслы и перспективы

развития, особенно в ситуации, когда дети, живя в виртуальных мемах, теряют навыки коллаборации, а родители не знают и не понимают, как с ними общаться. Таким образом, изменение стратегий в работе с подрастающим поколением является базовой функцией музея XXI в.

На первое место должны ставиться формирование творческих навыков и их реализация через деятельность, построенную на сочетании традиционных и инфокоммуникационных технологий на основе доверия в межличностном взаимодействии детей, педагогов и родителей.

Очевидно, что для осуществления названных задач необходимы:

– новые идеи, построенные на понимании путей гуманизации знания и технологий;

– просчитанная логистика востребованности гуманитарной и творческой деятельности;

– создание педагогической лаборатории, в которой на основе анализа востребованности педагогических функций музея будут разрабатываться технологии творческого развития, помогающие поиску путей личностной самореализации средствами искусства.

К сожалению, нынешняя политика в области художественного образования и творческого развития имеет декларативный характер и не опирается на понимание необходимой взаимосвязи культуры и образования, от которой зависит качество жизни, в которой картина К. П. Брюллова или том произведений Шекспира не будут расчеловечены в материальные объекты.

Являясь обогащающейся культурной средой, гармонично сочетающей опыт и традиции с возможностями, при создании определенных условий самовыражения зрителя музей развивает его творческий потенциал и понимание уникальной роли культурного наследия в жизни человека и общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воспитание искусством детей и молодежи в системе «музей – учреждение образования». Концепция / Столяров Б. А., Бойко А. Г., Протопопов Ю.Н. – СПб.: ГРМ, 2007. – 56 с.

2. Ильин Е. П. Психология доверия / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2013.

3. Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем / В. В. Сериков. – М.: Логос, 1999. – 272 с.

4. Столяров Б. А. Педагогические аспекты образовательной деятельности музея. Учебное пособие для музейных педагогов и студентов гуманитарно-художественных вузов / Б. А. Столяров. – СПб.: ГРМ, 2013. – 316 с.

5. Столяров Б. А. Восприятие произведений изобразительного искусства и музыки в духовном развитии детей в условиях развития музея / «Педагогика искусства». – Режим доступа: http:/www.art-education/ru?/AE-magazin/.

6. Столяров Б. А. Междисциплинарные и метапредметные контексты музейной педагогики / Б. А. Столяров // Художественное образование и музей. Материалы международной научно-практической конференции «Музей в контексте образования: итоги и новые векторы развития». – СПб.: ГРМ, 2020. – 272 с.

7. Франкл В. Человек в поисках смысла. Сборник: пер. с англ. и нем / В. Франкл. – М.: Прогресс, 1990. – С. 47.

Рындина К.А.

Тамбовская областная картинная галерея, г. Тамбов

МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСОВЕРМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

На примере опыта работы Тамбовской областной галереи

Состояние неустойчивости, свойственное переломным эпохам, состояние «пограничья» в искусстве, воспетого в концептуалистских кругах, печатных источниках переходного периода рубежа XX-XXI вв., по понятной причине 2020 г., возвратилось. Состояние структур художественной жизни, да и умов приобрело оттенок рубежа столетий. Тенденция эта явно нерадующая. Это состояние носит деструктивный характер. Но если в конце XX вв. нашей стране это было инспирировано, то в 2020 г. Атмосфера паники сложилась объективно и постигла весь мир. И художественная жизнь, искусство выступили ярчайшим индикатором многообразных процессов существования современного человечества, вызванных пандемией. Культурная жизнь была приостановлена одна из первых. На первый взгляд, вообще прекратила свое существование. Однако именно творческие люди первыми (конечно, помимо медиков) из всевозможных профессий, стали находить новые формы деятельности.

Пресловутый период самоизоляции стал импульсом для поисков. Поисков, так необходимых в эпоху цифровизации и сопутствующей ей обособленности младших поколений.

Ведь, по сути, случившийся внезапно период самоизоляции, был предвосхищен почти сложившимся, можно сказать, миром самоизоляции юных поколений от взрослых. От ценностной базы предыдущих поколений. Миром, живущим по своим законам, часто неведомым большинству зрелых людей. Сложилась своя система ценностных ориентаций. Можно сказать, своя система коммуникационных кодов.

Это пытались осмыслить ученые разных специальностей. Констатировали, что меняется язык общения, семантика и символика всей эстетики молодежи. И часто главная задача этого «заговора посвященных» (по Ж. Бодрийару) заключалась в том, чтобы эти коды небыли понятны представителям старших поколений.

Музейное сообщество разных стран на протяжении многих лет пыталось предпринимать попытки если не интегрироваться в мир молодых, то хотя бы попасть, как они говорят, «на их волну». В последнее десятилетие, пожалуй, это удалось многим крупным музеям. Провинциальные музеи пришли к пониманию необходимости переориентации своей деятельности с учетом новой виртуальной реальности.

Исследование молодежной аудитории за последнее пятилетие, ее поведенческих особенностей в культурном пространстве, показало наличие индивидуальной обособленности в крайней степени, полное погружение в гаджет, несмотря на присутствие потенциальных собеседников. Если в начале это явление вызывало недоумение у представителей старшего поколения, то на рубеже третьего десятилетия двадцать первого века пришло понимание необходимости включения музейных сотрудников в этот процесс.

Наблюдения за юными посетителями в музейном пространстве, в частности, в Тамбовской областной картинной галерее, привели к выводам,

что чаще вызывают интерес те формы деятельности, в которых используются мультимедийные средства.

Стало понятно, что работа музеев должна стремительно перемещаться в Интернет-пространство. И Тамбовская картинная галерея с этим успешно справилась. Посещаемость интернет-ресурсов галереи ежегодно достигала почти двухсот тысяч за последние пять лет.

Но пока шли споры в профессиональной музейной среде о приемлемости онлайн просвещения, о соблюдении необходимой пропорции подлинника и «цифры», весь мир оказался полностью вынужденно погружен в виртуал. Наступила форс-мажорная эпидемическая ситуация, внезапно экстренно сформировавшая совершенно новую реальность, к которой большинство структур социума оказалось не готово. И лишь немногие быстро сконцентрировались и эмпирически нашли правильные направления движения, не утратив основных ценностных ориентиров. Среди первых оказались музеи. Выяснилось, что веками хранимые эстетические и нравственные ценности в виде подлинных экспонатов возможно экспонировать, транслировать в онлайне. А главное, они оказались востребованными! Востребованы представителями всех поколений. И в большей степени молодых. В том числе, вероятно, в связи с пресловутой погруженностью в медиа пространство.

Сегодня с уверенностью можно констатировать, что практический опыт Тамбовской областной картинной галереи в этом плане можно назвать успешным, конструктивным и достойным более подробного рассмотрения.

Оказавшись в изоляции, достаточно быстро творческий коллектив смог трансформировать свою деятельность сообразно ситуации, решив ряд организационных вопросов. В том числе, спешно были приобретены технические составляющие, позволяющие выйти за пределы закрытого здания в виртуальное пространство. Практически вся экспозиция русского и западноевропейского искусства была предоставлена онлайн-посетителям с

индивидуальной экскурсией. По мере наработок росла и аудитория. Практически большинство видов деятельности было перенесено в онлайн. От разрозненных роликов об одной картине сначала, до полномасштабных мероприятий. Сожаление от невозможности отметить важнейшую дату нашей страны – 75-летие Великой победы сменилось еще более активной работой в онлайне. Стартовавший осенью 2019 г. Патриотический онлайн-марафон картинной галереи развернулся с новой силой. Сотрудники стали активно изучать и привлекать семейные архивы, создавая уникальный симбиоз произведений искусства, истории и личных душевных переживаний.

На определенном этапе на постоянной основе был привлечен профессиональный оператор, мастер монтажа, что вывело работу на качественно новый уровень.

Полюбившиеся детьми и их родителями мастер-классы в картинной галерее тоже были перенесены в интернет: от первых поэтапных фотографий до настоящих репортажей в прямом эфире.

Удалось также реализовать крупные проекты «Ночь в музее» и «Ночь искусств».

Традиционный масштабный проект Фестиваль искусств «Рождественские встречи в картинной галерее» с приглашением творческих коллективов и солистов удалось реализовать в полной мере. Музыканты, актеры театра дарили свое творчество и без того огромной аудитории «Рождественских встреч». Записи потребовали много времени и усилий, но результат оказался качественным.

Другой удачной работой последнего периода в данном контексте стало участие картинной галереи в проекте сайта Министерства культуры, «Культура РФ», в котором музеи страны представляют экспонаты своей коллекции. Шедевры мирового искусства благодаря профессиональным комментариям сотрудников галереи, видеомонтажа, органичного музыкального сопровождения получили восторженные отзывы искушенной публики. С участием картинной галереи в этом проекте на федеральном уровне стремительно возросло количество подписчиков, а

количество просмотров уверенно перешагнуло за миллион. И успех, безусловно, радует не столько цифрой – это не самоцель. Результативность заключается в популяризации собрания Тамбовской областной картинной галереи, привлечении внимания к ней, повышении статуса как галереи, так и культурного уровня региона.

И важной составляющей этого процесса является не только финансовая заинтересованность в туристических потоках, но демонстрация культурных традиций тамбовского региона, их ценностных ориентиров.

Очевидно, что эта конструктивная позитивная эмпирика заслуживает внимания нашей уважаемой научно-практической конференции. Но столь сложный период рубежа десятилетий обязывает не останавливаться на победных реляциях. Все упоминаемые выше процессы, явления требуют осмысления и дальнейших действий.

Музеи, хранители подлинников, часто истинных шедевров, всегда ассоциировались с неспешностью, вдумчивостью. Но сегодня они перешли на несвойственный им формат существования. Энергичные, сжатые видеоролики о произведениях искусства, различных артефактах заполонили все Интернет-ресурсы. При попытках создать развернутый рассказ, можно фиксировать падение количества обращений к нему. Виртуальных посетителей пугает более протяженный хронометраж, который фиксируется на экране. А возвращаясь к теме разительной контрастности менталитета поколений, надо отметить эту разницу и в музейной среде. Например, младшее поколение сотрудников предостерегает от создания пространных роликов. Аргумент: «долго никто смотреть не будет!». Сотрудники – модераторы Интернет – ресурсов Тамбовской картинной галереи провели анализ статистики посещения страниц, групп, сообществ, откликов на материал. Результаты наблюдений заставляют задуматься: самое большое количество просмотров у минутных роликов. Меньше – длящихся не более двух минут, еще меньше – не более четырех – пяти. А к сюжетам протяженностью десять и более минут крайне редко обращаются, и они реже вызывают положительные оценки. Но, очевидно, что именно подобное время повествования об экспонате может дать

более цельное впечатление о факте или явлении. А более образованная часть наших реципиентов стала обращаться с просьбами продолжить повествование

В их одобрительных отзывах звучало огорчение тем, что не хватило интересных подробностей, которые не могут быть включены в сверх сжатый хронометраж. Безусловно, не может не тревожить клиповость мышления подрастающего поколения, о чем много говорят исследователи гуманитарных наук с конца XX в. И приверженность к минутным сюжетам тому подтверждение. Это проблема общества.

Более того, это уже ни клиповое мышление, а складывающееся клиповое сознание. Ему не будут свойственны длительные размышления, логические построения выводов. У обладателей такого образа мыслей нет потребности глубинного осмысления. На этот тезис возможен оппонирующий аргумент: априори, не все население планеты склонно к глубинным размышлениям. Действительно, наша аудитория, как и все человечество, – мозаика из разнообразных компонентов, людей с объективно разным потенциалом и эмпирикой.

Практика погружения в цифровое пространство выявила не только тревожные тенденции, но и позитивные явления. Наблюдая рост посещаемости ресурсов картинной галереи, не может не радовать наличие высказываний в комментариях о желании увидеть произведения искусства в подлиннике. Проведенное ранее нами исследование поведения представителей подрастающего поколения (от дошкольного до студенческого возраста) показало, что соприкосновение с подлинником дает непередаваемое ощущение живой жизни произведения, эпохи, в которую оно было создано, дает эмоциональное переживание. У малолетних детей – это истинный восторг. У старших – позитив от новизны ощущений.

Задача профессионалов не позволить исчезнуть этим эмоциям. Пережитые положительные эмоции сформируют устойчивый интерес и потребность к соприкосновению с подлинными произведениями, истинными ценностями. Все эти факты и процессы предстоит анализировать и

выстраивать гибкую стратегию и тактику корпоративного поведения в данных условиях.

Необходимо быстро реагировать, но реакция должна быть взвешенной, не спонтанной. Иначе это несет опасность ментальной конфронтации поколений: обладателей научного опыта и эмпирики с потенциальными приемниками. Это грозит распадом системы традиционных ценностных ориентаций. Все это может привести к утрате целостности социума, его самоидентификации, глобальной деструкции.

Очевидно, цифровизация культурного пространства должна быть интегрирована в общекультурный контекст в соответствии со стремительно развивающимся миром. Но хотелось бы, видеть этот мир гармоничным, основывающимся на прочном каркасе ценностных ориентаций, нравственных императивов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рындина К. А. Попытка осмысления обновленной реальности культурно-образовательного пространства / К. А. Рындина // Социально-культурная деятельность: векторы исследовательских и практических перспектив: материалы Международной электронной научно-практической конференции, 22 мая 2020 г. / КазГИК; науч. ред.: Р. Ш. Ахмадиева, П. П. Терехов, Д. В. Шамсутдинова. – Казань, 2020.

2. Рындина К. А. Ценностные ориентации и музейная деятельность в «состоянии «пограничья» / К. А. Рындина // XII Поленовские чтения. Эстетические основы художественного творчества: Материалы Международной научно-практической конференции-форума, 28 марта 2021 г. – Тамбов: Изд. дом «Державинский», 2021.

Дрезнина М.Г.

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, г. Москва.

МУЗЕЙ КАК ЦЕЛЕБНЫЙ ИСТОЧНИК

«Искусство – прибежище людям в несчастьях»- греческая надпись на расписном фризе колоннады розовой лестницы ГМИИ имени А. С. Пушкина.

Чтобы человек полюбил искусство, понимали чувствовал его, смог черпать из него силы и энергию, чтобы нуждался в нем, как в воздухе, ему придется проделать некий путь, преодолеть расстояние и выйти на дорогу, которая приведет его к изобразительному искусству – источнику силы и вдохновения. Это откроет для него новые миры, подскажет необходимую информацию, которую и ищут люди, живущие в современном мире. Искать, открыватьи находить для себя новые источники вдохновения, новые ценностные ориентиры и точки опоры важно для жизни любого человека.

А для людей с особенностями в развитии здоровья, для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, это становится жизненно необходимой потребностью. Общение с искусством может стать духовной опорой для таких детей и взрослых, это поможет отвлечься, переключиться, узнать много нового, создать собственный мир на листе бумаги.

Актуальность и запрос социума на проведение таких программ

Стремительная, напряженная жизнь больших городов – настоящее испытание для любого человека. Плохая экология приводит к реальному ухудшению здоровья людей, особенно детей. Возрастают показатели таких явлений, как социальное сиротство.

Проявление агрессии и неадекватного поведения отдельных людей, групп и даже детей и подростков в отношении своих одноклассников заставляет специалистов, педагогов, психологов, реабилитологов задуматься о новых методах и программах для решения этих наболевших проблем. Появился серьезный запрос, именно со стороны социума, в разработке таких проектов и занятий, которые смогли бы снижать уровень психологического напряжения в обществе, помогать семье в воспитании детей, оказывать поддержку становления и гармонизации личности ребенка. Повышение жизнестойкости человека становится в наше время важной государственной задачей. Особое внимание уделяется сегодня во всем мире методам арт-терапии, которые используют потенциал искусства для поддержки и помощи людям и, в первую очередь, людям с особенностями в развитии здоровья и их родителям. Искусство в таких разных проявлениях, как музыка, театр, танец, изобразительное искусство может предложить «безопасные» практики и методики, которые способны помогать в решении этих серьезных, актуальных, наболевших проблем.

Роль искусства

Значение искусства в современном мире постоянно растет, оно применяется в самых разных областях: компьютерные технологии, реклама, кино, дизайн, медицина. С помощью искусства сегодня можно озвучивать и решать социальные, политические и экологические проблемы, а также проблемы здоровья и реабилитации людей. Век визуальной информации ставит перед современным человеком сложные вопросы восприятия и понимания окружающего нас многомерного мира. Раздражающее мелькание и вибрации экранов компьютера и телевизора, рекламная продукция на улицах наших городов создает порой искаженный образ того, что ты видишь перед собой. Понимать и улавливать смысл видео-посланий бывает порой затруднительно, поэтому людям нашего времени необходимо изучать некоторые законы изображения, чтобы учиться считывать и понимать видеоинформацию. Важно различать разнообразные оттенки цветов, сравнивать между собой многообразные формы вещей и предметов, понимать, из каких фрагментов и деталей складывается целое изображение, и многие другие понятия, и законы изображения.

Изобразительное искусство и творчество имеют большое значение для развития, воспитания и социализации человека. Это универсальный «дополнительный язык», на котором можно рассказать о себе, своих идеях и мыслях. Особенно это важно для людей, детей и взрослых, которым трудно устанавливать контакт с окружающим миром и людьми. Это дети мигрантов из приютов и детских домов, глухие и слабослышащие посетители, люди с проблемой РАС.

Известно, что творить хочет каждый, и к этому нужно отнестись с особым вниманием. Создание спонтанного рисунка пробуждает в ребенке желание в самовыражении; он выплескивает в творчестве свои эмоции и представления о мире, в котором он живет. На занятиях по арт-терапии

каждый человек может пробовать заниматься искусством, даже тот, кто никогда не держал в руке кисточку. Здесь важно его включить в процесс творчества и не давать ему «непосильной» задачи. То есть ведущий занятие должен очень хорошо понимать и учитывать, что этот ребенок сможет сделать, а что нет. Но бывают исключения, которые трудно предугадывать заранее. К примеру, ребенок с РАС, который в музее не может сосредоточиться, сторонится от группы, в студии может всех удивить своей усидчивостью, энергией и талантом. Хорошо, что на занятиях по изобразительному искусству, по любому виду творчества не надо соответствовать общепринятым меркам и правилам, здесь совсем другие критерии оценки полученного результата – это всегда многообразие удачных и необычных решений. Это позволяет снимать страх «Я не умею рисовать», который присутствует поначалу у детей и у взрослых. Это в будущем открывает пути к свободному самовыражению в творчестве данного человека, позволяет порой даже удивляться собственным достижениям и открытиям в данной области. А ведущий занятия в музее с конкретной группой в течение всего года внимательно наблюдает, отслеживает удачные работы и проявления каждого участника во время занятий, чтобы затем увидеть и понять результат этой большой работы.

Арт-терапия

За последние 30 лет методы арт-терапии стали широко применяться в России. Все больше специалистов психологов, социальных педагогов, родителей, музейных сотрудников проходят обучение и тренинги в этой области, чтобы приобрести дополнительные знания и практические методики для применения в своей работе. За эти годы созданы уникальные отечественные разработки и методики, которые сегодня широко применяются специалистами на практике не только в клиниках, в центрах социальной

реабилитации, но и в обычных детских учреждениях, детских садах и школах, а также в музеях. Музыка-терапия, танц-терапия, лечебные пьесы, кукольный театр, занятия по изобразительному искусству – все эти методы и разработки в России имеют тенденцию к формированию целой системы арт-терапевтических занятий по разным направлениям, которые в идеале в синтезе разных методов арт-терапии смогут оказывать эффективную помощь и поддержку таким людям. Нередко авторами таких коррекционных методик являются деятели культуры и искусства: режиссеры, художники, писатели, музыканты, искусствоведы. Хорошо владея своей профессией, они знают различные пути-дороги, по которым можно повести человека, чтобы наладить с ним диалог, гармонизировать его состояние, пытаться нащупать и раскрыть его личный потенциал, помогающий ему в развитии и общении с внешним миром.

Музейные практики арт-терапии

Приходя в музей, неподготовленный зритель сталкивается с определенными трудностями. На него обрушивается целая лавина впечатлений и новой информации. Он чувствует себя некомфортно и не знает порой, на что смотреть и как оценивать увиденное. Это происходит потому, что мир зрительных образов нужно учиться читать, как, предположим, нужно учиться решать математические задания. Здесь есть свои законы и приемы. Их надо освоить для того, чтобы изобразительное искусство стало ближе и понятнее. Но как объяснить эти законы и приемы ребенку в простой доходчивой форме? Задача становится сложнее, если дело касается детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, имеющих психологическую травму. В последние годы в нашем обществе уделяется большое внимание социокультурной интеграции и проведению специальных занятий для людей с особыми потребностями. Посещение музеев становится

очень важным звеном помощи для таких людей, площадкой для социализации и развития. Это новое развивающееся направление. Музеи открывают инклюзивные отделы, чтобы организовывать у себя занятия и прием таких групп. Музейное пространство – это новое социальное пространство, где человек сможет проявить себя по-новому. Он не только сможет узнать много новой информации об искусстве, художниках, он сможет здесь показать свои таланты и способности, проявить себя совершенно по-новому в данной обстановке, сможет показать свои достижения и успехи перед другими людьми.

Иван Цветаев (1847–1913) более 100 лет назад создал свой музей для будущих поколений, чтобы люди смогли не только познакомиться с историей и искусством древних цивилизаций, но также открывать для себя по-новому те вечные ценности, по которым жили люди прошлых веков. Он предполагал в нем организовать хранение слепков, снятых с шедевров и самых значимых памятников изобразительного искусства, начиная с древних цивилизаций и до последнего времени. Главным убеждением Ивана Владимировича в его просветительской деятельности была мысль о том, что музеи и музейное пространство изначально существует для всех людей. В музейных экспозициях и фондах сохраняется самое лучшее, что создано талантливыми людьми в разные времена. Сегодня Пушкинский музей изобразительных искусств является не только огромным информационным источником, местом, где проходят значимые культурные события и выставки, но и целительным местом, где можно отдохнуть, отвлечься и переключиться на другую волну, но и поразмышлять о «вечных ценностях» жизни. Современный музей – это еще и площадка для интересных проектов и экспериментов в разных видах искусства. Сегодня музеи обустраивают и оснащают свое пространство, делая его доступным для людей с ограниченными возможностями, создавая специальную инфраструктуру, разрабатывают специальные аудиогиды и экскурсии на Русском жестовом языке, создают

тактильные макеты для посетителей с инвалидностью по зрению. Музейные программы и экскурсионные маршруты адаптируются к возможностям для разных категорий людей с инвалидностью.

За последние 15 лет в ГМИИ имени А. С. Пушкина активно реализуются на постоянной основе музейные занятия по арт-терапии для детей и взрослых, для людей старшего возраста, для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из приютов и детских домов Москвы и Подмосковья. А также принимают детей с проблемой аутизма, детей и взрослых с синдромом Дауна, проводят занятия для детей из коррекционных школ 8-го вида, для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Цели и задачи музейной арт-терапии

Познакомить с пространством музея, приобщить таких детей и их близких к мировым культурным ценностям, дать им через музейные экспонаты необходимые знания и понятия об окружающем мире.

Оказать поддержку и создать целебную, дружелюбную среду не только для детей, но и для близких, а также специалистов и педагогов, которые с ними работают. Посещая музейные занятия по арт-терапии, дети с особенностями в развитии смогут увидеть подлинные вещи, которые прошли через века бурной истории и сохранили в предметах и вещах «настоящие ценности», опыт всего человечества. Через экспонаты музея «особые посетители» смогут получить необходимые знания о вещах и явлениях, которые им помогут лучше ориентироваться в окружающем пространстве и просто пригодятся в обычной жизни. Это, к примеру, состояния природы в разные сезоны. Или определение через цветовую гамму и освещение время дня и ночи. Понять, кто изображен на портрете, это ребенок, мужчина или женщина? В каком настроении находится этот человек на картине?

Как в музее организовать такую работу, чтобы проводить такие занятия

Чтобы начать организовывать такие занятия по арт-терапии в музее, необходимо учитывать многие факторы и детали, чтобы программа приносила позитивные плоды, чтобы дети, родители, их специалисты хотели приезжать на эти встречи и понимали эффективность и необходимость таких встреч в пространстве музея, видели положительные проявления и успехи своих подопечных. Для этого нужно понимать, чего ждут от таких занятий в музее специалисты и педагоги из психологических и социальных центров реабилитации людей с особыми потребностями, которые с ними постоянно работают и хорошо знают проблемы и личностные особенности каждого ребенка. Это также значимо для руководителей и представителей Благотворительных фондов и организаций, которые находят финансирование для выездов таких детей в музей даже из подмосковных интернатов и детских домов.

В организации таких выездов в музей участвует большое число людей, специалистов и родителей.

Им хочется приобщить их к культуре, истории, новым знаниям, чтобы эти занятия помогли и поддержали их детей, помогли им в общении с другими людьми. А для родителей, имеющих похожие проблемы по жизни, – это полезные новые связи, обмен информацией и восстановление своего эмоционального состояния и настроения.

А как в музее можно организовать такую сложную, тонкую работу, чтобы не подвести ожидания тех, кто в этом нуждается?

- Понять, кто сможет проводить занятия с такими посетителями конкретно в данном музее. Нужно подыскать и подготовить двух–трех специалистов-реабилитологов, знающих хорошо экспозицию своего музея и изобразительное искусство. Эти люди должны быть желательно с гуманными

представлениями, имеющие опыт работы с детьми, люди, готовые принимать и уважать другого человека, несмотря на его странности и особенности, специалист с чутким сердцем и с желанием оказать посильную помощь и поддержку другому.

- Подготовить серию специальных занятий на весь учебный год. Это обычно бывает 5–6 занятий, которые включают в себя занятия в залах музея и в творческой студии. Темы этих занятий по арт-терапии нужно отыскать в своем музее заранее. Это должны быть темы и экспонаты с добрым посылом, которые смогу вселить в детей надежду, создадут у них хорошее гармоничное эмоциональное состояние и настроение. Обычно такие темы всплывают неожиданно, когда во время первой встречи с данной группой на ознакомительном занятии вы по лицам детей, их реакции на определенные экспонаты начинаете понимать, что им понравилось больше всего, а что вызывает бурную и негативную реакцию. И тогда, учитывая эти факторы, уже можно намечать и продумывать темы будущих встреч.
- Для занятия рисованием необходимо создать или выделить небольшое помещение, пространство, где дети и родители будут творить после посещения музейных залов.

Отличия от обычных экскурсий занятий рисованием

Занятия с такими группами очень отличаются от обычных экскурсий и занятий рисованием. Это совсем другой формат и методы работы.

1. Музейный педагог, который будет проводить занятия по арт-терапии, должен заранее встретиться со специалистом, педагогом или психологом, представителем благотворительной организации или специализированного учреждения: школы, интерната, организации. Необходимо обсудить с ними все детали будущего цикла занятий.
2. Какие дети будут приезжать в музей, из какого учреждения?

3. Какого они возраста? Это будут дети или взрослые люди с определенным диагнозом или это просто люди старшего возраста?

4. Это будут дети с родителями или со своими тьюторами?

5. Количество участников на таких занятиях не бывает большим. Чтобы постараться довести информацию до каждого ребенка в группе бывает по 8–10 человек

Если это дети с проблемой РАС из одного класса, они приезжают обычно на занятия со своими тьюторами или родителями то – это количество от 3 до 5 семей.

Дети из приютов и детских домов приезжают в музей со своими воспитателями, люди с проблемами опорно-двигательного аппарата посещают занятия с психологом или педагогом. Поэтому общее количество человек все равно не должно превышать 12 человек в группе.

6. Время проведения от 2,5–3 часов. Оно состоит из 3-х частей. Это музейная экскурсия, творческое задание на музейную тему и чаепитие, когда дети могут отдохнуть за чашкой чая на фоне импровизированной выставки своих работ.

7. Тема каждого занятия должна быть хорошо продумана до мельчайших деталей. Сложный материал нужно адаптировать, и он не может включать сразу много информации, чтобы наши особые посетители не уставали, им же еще предстоит занятие творчеством.

В данном случае важно продумать все занятие целиком (в музее и в студии) и просто двигаться по задуманному маршруту и сценарию. И тогда мы сможем начать устанавливать диалог с нашими гостями, заинтересовать их музейными экспонатами, радоваться вместе с ними, видя их реакцию и эмоции на увиденное. Дети начинают оживать прямо на глазах, пытаются вступать с вами в разговор, рассказывают о себе и своей жизни, начинают происходить реальные процессы улучшения их состояния, настроения и самочувствия.

Рекомендации, которые необходимо соблюдать в работе с детьми на музейном занятии по арт-терапии

Объем информации на занятии в музее должен быть таким, какой дети в состоянии усвоить.

Давать информацию следует дозировано, не перегружая детей цифрами, датами, именами.

Проводить занятие следует в простой доступной форме.

Необходимо проговаривать с детьми вслух термины, понятия, слова. Делая это, ребенок развивает свою речь, мышление.

На занятии нужно проявлять интерес к каждому ребенку через вопросы и ответы, задавать один и тот же вопрос каждому из детей (даже если ребенок не сможет ответить, он понимает, что вы к нему обратились).

Давать возможность каждому высказаться, выразить свое мнение перед другими детьми.

Ведущему занятие нужно пытаться построить логические связи между изучаемой темой и реальной жизнью ребенка, между экспонатом музея и современным миром.

Создавать на занятии атмосферу успеха, поощрять и поддерживать инициативу детей (хвалить, выделять, благодарить).

Стараться, чтобы дети за одно занятие смогли добиться в своей творческой работе видимого результата.

Способствовать взаимодействию детей друг с другом.

В конце занятия устраивать импровизированное обсуждение и выставку сделанных рисунков в студии, где дети могут показать и рассказать о своем рисунке.

Надо принимать детей такими, какие они есть Опыт проведения таких музейных занятий

Каждое занятие, как уже было сказано выше, состоит из 3-х частей:

Первая часть – это занятие в залах музея (по конкретной теме).

Вторая часть – это собственное творчество (проходит в другом помещении, где заранее подготовлены все художественные материалы для рисования: бумага, простые карандаши, гуашь, палитры, кисточки, все необходимые материалы.

Третья часть – это чай с печеньем, проходит в мастерской на фоне сделанных рисунков.

Одна из программ по арт-терапии имеет название «Путешествие во времени в пространстве музея», в ней ребята познакомятся с великими образцами изобразительного искусства разных эпох и цивилизаций, они будут учиться рассматривать картины и скульптуры, узнавать новую информацию, понимать мысли художника. В творческой студии отдела эстетического воспитания Мусейон они будут выступать уже в роли художника.

Здесь они начнут постигать на практике «пластические науки», будут учиться говорить на языке искусства с помощью линии, цвета, формы, ритма и композиции. Дети станут понимать, из каких частей и фрагментов постепенно складывается целое, готовое произведение. Научатся на палитре смешивать краски и получать из них большое разнообразие других цветов и цветовых оттенков. Работа с линией поможет детям раскрепостить руки и научиться заполнять свой лист разноцветными линиями по разным направлениям, а затем придумывать из линий сказочные лабиринты и любопытных персонажей. Ребятам в таком случае после таких заданий потом будет легче даваться изображение фигур в своем рисунке.

Изучение различных видов формы реальных и абстрактных фигур поможет участникамв жизни быстрее сравнивать и различать особенности и

характер разных вещей вокруг себя. Работа с цветной бумагой подскажет детям новые приемы и возможности расположение фигур в пространстве листа: в центре, в углах, по диагонали, по всему листу.

В дальнейшем ребята научатся рисовать разнообразные формы и комбинировать из них цельные образы. Дети будут создавать рисунки геометрических форм, зарисовывать, формы предметов, взятых из окружающего мира, сочинять фантастические фигуры. Им предлагается поработать с формами одного цвета и с разноцветным фигурами. Такие упражнения помогут не только в изучении формы, но и в развитии их фантазии.

Изучение рисовального ритма будет полезно особенно для детей с речевыми нарушениями, потому что во время выполнения рисунка с ритмическими построениями формы и цвета на листе ребенок невольно проговаривает эти ритмы вслух, чтобы не ошибиться в раскраске каждого элемента, он делает остановку, регулирует свое дыхание и продолжает свой рисунок.

Работы, сделанные разнообразными материалами: красками, фломастерами, цветной бумагой, мелками и другими материалами помогут детям найти свою любимую технику для самовыражения в творчестве.

Участие в таких музейных занятиях родителей и близких детей с особенностями в развитии здоровья – очень важное звено для успешного результата. Они на занятиях полноправные участники всего процесса, а не только сопровождающие своих детей. Поэтому мы стараемся вовлекать их в творчество, где они на равных со своими детьми берут в руку кисть и начинают творить. Это очень важно для их детей, которые видят своих родителей в необычной роли, не как дома. Между ними возникает новый контакт, они больше узнают друг о друге, радуются успехам друг друга. На таких занятиях иногда проходят специальные семейные художественные проекты: «Лучики солнца», «Семейное гнездо», «Навстречу друг другу»,

«Мир в твоем окне», «Я – взрослый, ты – ребенок», «Комната для души», «Птица семейного счастья» и другие программы. Это могут быть большие панно, где каждый участник занятия вносит свою посильную долю, рисует свою часть общего произведения. Или это – бумажный макет комнаты, или музея, где каждый придумывает свой необычный мир внутри этого интерьера.

Серия встреч по арт-терапии с намеченной группой проходит 5 раз за учебный год. Темы занятий для данной группы подбираются с учетом их проблемы и их особенностей. К примеру, для детей из приютов и детских домов очень важна тема будущего, их профессии, друзей. Для людей с ДЦП, проблемами опорно-двигательного аппарата тема движения человеческой фигуры является очень позитивной, а совсем не травмирующей. Они свободно будут выражать в своих работах любые позы человека в движении. Темы занятийс детьми, имеющими речевые проблемы, будут построены на проговаривании каждым ребенком одних и тех же слов, таких как пейзаж, портрет, скульптура.

Для людей старшего возраста в программе «Живопись – источник жизни» очень важной темой может быть творчество французских художников-импрессионистов. В работах Клода Моне, КамиляПиссарро, Альфреда Сислея они увидят, как выглядит живая природа в картинах художников. Здесь можно будет насладиться обилием светлых красок и пробудить светлые эмоции и воспоминания.

Главное, как мне кажется, показать нашим участникам самые интересные залы музея, познакомить особых посетителей с важными знаменитыми экспонатами. Сделать их приход на музейные занятия не разовой акцией, а превратить эти встречи в постоянный целебный источник для позитивных изменений в жизни этих людей.

Организация музейных занятий в течение года

Ведущий в сентябре составляет календарный план на весь учебный год с каждой организацией, намечает конкретные дни занятий каждой группы.

Занятия по арт-терапии в музее проводятся один раз в месяц (с каждой организацией) и охватывают от 8-ми до 12-ти коррекционных учреждений.

Тема первой встречи, как правило, это знакомство с музейным пространством, чтобы дети понимали, где они оказались, и что мы будем смотреть. Важно сразу познакомиться с группой, создать дружелюбный настрой и установить контакт (по возможности) с каждым участником группы. Для этого у каждого человека бывает бейджик с его именем, по которому ведущий может к нему обращаться.

На первом занятии дети услышат, что такое музеи и для чего они существуют, что такое изобразительное искусство и кто его создает, какие бывают виды искусства. Ведущий проводит свою группу по знаковым, самым важным залам музея: это Греческий дворик, Итальянский дворик, зал искусства Древнего Египта и Ассирии, залы, где показаны подлинники и слепки древнегреческой керамики и другие важные залы.

Греческий дворик – очень красивый, светлый, просторный зал, где собраны слепки Древнегреческой архитектуры и скульптуры. Наши посетители увидят макет Афинского Акрополя с разрушенными храмами и главным знаменитым храмом Парфенон. Тут же рядом стоит маленький гипсовый макет этого святилища, где дети увидят на близком расстоянии, из каких деталей строится архитектура этого храма. Это портик с дорическими колоннами, фронтон, украшенный множеством великолепных скульптур. Дети обходят этот макет по кругу и смотрят на него со всех сторон. В этом же зале они увидят огромную часть этого храма, выполненную в натуральную величину.

Большая скульптура богини Афины поражает маленьких зрителей: она стоит на высоком постаменте, в руке Афина держит копье и щит, у ее ног важные охранные символы, сова и змея, на груди у богини медальон с

изображением Медузы Горгоны. Балкон с кариатидами также производит на детей сильное впечатление: они узнают, что колонны бывают в виде женских и мужских фигур.

Покидая этот просторный зал, родители записывают важные слова для повторения со своими детьми: город Афины, Древняя Греция, храм Парфенон, макет, скульптура, архитектура, подлинник и слепок, колонна, рельеф, гора Олимп и другие слова.

С живописью как видом искусства мы знакомимся в следующем зале, зале Голландского искусства XVII в. Здесь дети увидят шедевры живописи, знаменитых мастеров, которые представлены во всех мировых музеях. Это пейзажи Филипса Конинка и Якоба Исааксаван Рейсдала. Натюрморты «Завтраки» и «Суета сует» Питера Класа, Геррита Виллемса Хеды и Юрианаван Стрека.

Портреты великого Рембрандта ван Рейна.

Участие в такой музейной программе для многих является первой встречей с изобразительным искусством, где можно увидеть все своими глазами, и это самое великое искусство!

В творческой студии дети знакомятся с художественными материалами, с пространством художественной мастерской. Они разглядывают интересные предметы на стене этой комнаты. Для начала и «затравки», приобщения к миру красок, группе дается легкое, доступное для выполнения задание.

Главная цель для ведущего на этом занятии – приобщить детей к творчеству, увлечь этим интересным делом, дать попробовать каждому участнику высказаться через искусство. Задача музейного педагога – объяснить доходчиво и просто поставленную задачу, активизировать и направить (по возможности) внимание, волю и энергию детей на выполнение работы, раскрепостить их фантазию. Поэтому ведущий предлагает участникам раскрасить в свободной манере несколько простых элементов из обычной бумаги, из которых затем собирается большая декоративная работа

«Волшебный дождь». В конце занятия каждый участник разместит на большом полотне раскрашенные элементы с отдельными мирами в этих каплях воды.

В конце занятия, за чаем, все смотрят на общую работу, которая родилась благодаря их совместным усилиям. Она состоит из отдельных фрагментов, но являет собой целое произведение. С этого диалога, который возникает в процессе первого занятия в музее и в студии, начинается большая работа по развитию и поддержке таких людей. На последующих занятиях данного цикла группа познакомится с искусством Древнего Египта и Ассирии, увидит сокровища Трои экспедиции Генриха Шлифану, увидит золотую маску царя Агамемнона VI в. до н. э.

По завершении серии занятий стены и пространство в творческой мастерской украшены живописными, декоративными и графическими работами, выполненными детьми индивидуально и коллективно.

Работы отличает классическая ясность композиции, согласованность всех ее частей. Трудно даже предположить, что авторы этих рисунков имеют различные психологические проблемы и расстройства. Во всех работах есть что-то интересное и необычное, будь то большие коллективные натюрморты, выполненные после посещения зала живописи Голландии XVII в., или это индивидуальные мозаики, вдохновленные изучением Византийского искусства. Эти работы – настоящие открытия, сделанные детьми в пределах своих возможностей. Они показывают и рассказывают нам об их усилии и желании быть понятыми.

Условия для этих открытий создает пространство музейной среды и содержание систематических занятий. В этих открытиях объединяются, как правило, познание экспонатов и переживания этих впечатлений в своей творческой работе.

Педагог-реабилитолог тонко выстраивает и направляет ребенка к пониманию темы занятия и преодолению разных технических трудностей в рисовании.

Вот перед нами большое панно, где изображены различные предметы детских археологических открытий. После посещения зала Древнего Египта. детям было предложено интересное задание, где они могли нарисовать только один предмет, который они увидели в этом зале. Затем из этих предметов, найденных в данной экспедиции, собралось большое панно, где каждому предмету было отведено достойное место. Эти «археологические находки» показали, какие экспонаты им понравились и запомнились больше всего. В залах Древней Греции они увидели, как из отдельных черепков древней керамики реставратор складывает целый сосуд – амфору, килик, ритон, скифос, кратер.

Дети узнали, как форма сосуда связана с тем, для чего она предназначалась в Древней Греции, увидели, как мастера украшали керамические сосуды тонкими, изящными рисунками в краснофигурном и чернофигурном стиле. Затем дети смогут повторить уже в студии знаменитый греческий узор, похожий на лабиринт-меандр.

Как мы можем оценивать результат этой работы?

Соприкоснувшись с миром искусства, постигая технику рисования, дети учатся реализовывать свой творческий потенциал. Процесс занятий предусматривает активную речевую деятельность. Ребята знакомятся с новыми словами и понятиями изобразительного искусства, эмоционально проживают их и уже не боятся применять эти термины на занятиях в музее, в повседневной жизни, в школе и дома. Общение с искусством в музее и общение друг с другом во время занятий позволяют многим ребятам подняться на другой интеллектуальный уровень, изменить отношение к себе и к своей

проблеме со стороны педагогов и воспитателей. Из произведений искусства живописи, графики, скульптуры, архитектуры дети узнают об очень важных вещах: природных явлениях, чувствах, о героях мифологии. Хочется верить, что изучение мирового искусства и собственная творческая работа послужат нашим особым посетителям и их родителям прекрасной основой и станут опорой для дальнейшего развития.

Пространство музея позволяет сделать доступным мир давно ушедших эпох, актуализируя в сознании ребенка идеи, проблемы и жизнь далеких цивилизаций и труд археолога, реставратора, которые доносят до нас эти свидетельства прошлого.

В ГМИИ перед музейными педагогами, экскурсоводами, специалистами – реабилитологами стоит еще много задач по осмыслению данной работы, начатой в залах художественного музея, но главное происходит во время занятий – дети как бы пробуждаются к жизни, они с одной стороны активизируются и одновременно успокаиваются, у них появляется стимул для общения с другими людьми. Они узнают много новой информации об искусстве, о художниках и такие важные слова, как амфора, колонна, Парфенон, Афина, пейзаж, пленэр, импрессионисты… Они развиваются, получают новые модели поведения в социуме. И в будущем это им очень поможет лучше ориентироваться не только в музейном пространстве, но и в пространстве окружающей жизни. В заключение хочется вспомнить слова одной из мам, которые приводят своих детей в наш музей на занятия по арт-терапии: «Когда мы с сыном ехали в музей на занятие, то я знала, что мой ребенок – больной человек с определенным диагнозом. А с занятия возвращались с пониманием того, что мой мальчик ЗДОРОВ!»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. М. Дрезнина. Игры на листе бумаги. Открой в себе художника. (Эмоционально-развивающие игры и задания) / М. Дрезнина. – М.: Искатель, 1998.

2. М. Дрезнина. Каждый ребенок – художник / М. Дрезнина. – М.: Ювента, 2002.

3. М. Дрезнина. Учимся рисовать. Обучение композиции / М. Дрезнина. – М.: Ювента, 2003.

4. М. Дрезнина, О. А.Куревина. Навстречу друг другу. Программа совместной художественно-творческой деятельности педагогов, родителей и детей дошкольного и младшего школьного возраста / М. Дрезнина, О. А. Куревина. – М.: Линка – Пресс, 2007.М. Дрезнина Открытки к праздникам руками детей / М. Дрезнина. – М.: Ювента, 2008.

5. М. Дрезнина Путешествие во времени в пространстве музея / М. Дрезнина. – М.: Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2011.

6. М. Дрезнина Люблю рисовать (Рабочая тетрадь для детей 5–6 лет) / М. Дрезнина. – М.: Ювента, 2012.Семейная палитра. – М.: Обруч, 2014.

Александрова Я. А.

Горловский художественный музей, г. Горловка.

ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕГРАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Горловский художественный музей решает сегодня ряд социально значимых задач, среди которых все более заметные позиции занимает образовательная программа досуга, интеграция познавательной, развлекательной и художественной творческой функции.

Каждый научный сотрудник нашего музея понимает, насколько необходимо знание основ музейной коммуникации, согласно которым музейный педагог должен не только сообщать посетителям определенный набор знаний в связи с находящимися в экспозиции предметами, но и вступать в диалог с ними, побуждать к самостоятельному творческому поиску, в некоторых случаях играть роль посредника между посетителем и музейным предметом.

Интерактивность в условиях нашего музея – это как раз тот метод, который дает возможность посетителю и музейному педагогу включиться в продуктивный диалог с музейной средой. Научные сотрудники всегда творчески подходят к подготовке мероприятий, сочетая различные виды интерактивных занятий и обязательно учитывая возраст и подготовленность своих слушателей. Эстетическое восприятие окружающего мира

закладывается в самом раннем возрасте, поэтому Горловский художественный музей сотрудничает со многими дошкольными учреждениями города. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста научными сотрудниками разработан цикл занятий с сюжетно-ролевыми играми, посвященный жанрам живописи. В процессе работы мы используем элементы экскурсии-«спектакля», потому что театрализованная экскурсия – это достаточно необычный и очень стильный способ проведения музейного занятия с пользой и удовольствием. Ребята знакомятся с видами и жанрами изобразительного искусства в экспозиции нашего музея, активно обсуждают новый материал, отгадывают загадки, создают свои натюрморты из предложенных предметов, участвуют в коллективном творчестве, создавая картины в жанре пейзажа и портрета. Сочетание традиционных и интерактивных форм подачи материала позволяет привлечь больше посетителей и участников. Такие занятия выполняют важную роль в развитии познавательного интереса у детей и стимулируют желание самообразования.

Для среднего школьного возраста задача усложняется. Большой популярностью пользуется разработанный для ребят интересный квест «Тайные тропы музея», в котором игра комбинируется с классической экскурсией. Таким образом, у классической экскурсии берется определенная тема, заранее составленный маршрут, зрелищность, а от квеста – головоломки, загадки, активность участников. Ставятся определенные задачи и цели, к которым дети идут, познавая новый материал и преодолевая определенные трудности. К примеру, целью нашего квеста является поиск картины бытового жанра. В соревновательной форме школьники находят в экспозиционных залах произведения известных художников, получая при этом не только определенные знания о жанрах живописи, но и яркие, незабываемые эмоциональные переживания от участия в настоящей детективной истории.

Сердце ГХМ – монографический зал произведений Н. К. Рериха «русского периода» – уникальное сосредоточение художественного

мастерства и мощной духовной энергии. На протяжении многих лет научные сотрудники музея не прекращают всесторонне изучать и исследовать работы великого художника, которые входят в нашу коллекцию. Результаты этих исследований всегда являлись базой для научно-просветительной, культурно-образовательной и научно-исследовательской деятельности музея. Основанные на мощном визуальном воздействии, картины Николая Константиновича требуют адаптации с учетом возрастной психологии. Поэтому для самого юного нашего посетителя научными сотрудниками разработан квест «Путь к свету», который знакомит с жизнью и творчеством художника, архитектора, историка, философа, путешественника, поэта, автора Пакта о сохранении памятников культуры. В игровой форме, доступной пониманию школьников, мы доносим до молодого поколения важность идей о мире во всем мире, о сбережении духовных и культурных ценностей. Подобные занятия закладывают основы этической культуры, призывают трудиться над собой, помнить предков, думать о будущем, культивировать душу, эмоционально и духовно взрослеть. А ребусы, кроссворды, загадки, яркие, незабываемые эмоциональные переживания никого не оставляют равнодушным.

Еще одна из форм интерактивных занятий в нашем музее – это проведение мастер-классов, в которых с удовольствием участвуют посетители всех возрастов. В рамках музейной работы мастер-классы имеют определенное своеобразие. Первыми их начали применять этнографические музеи, включавшие в процесс демонстрации экспозиционных комплексов ансамблевого типа живые «экспонаты»: актеров, демонстрировавших, как жили люди данной культуры, эпохи, как изготовлялись и использовались различные предметы в повседневной или праздничной жизни этих культур. На наших занятиях, которые всегда отличаются разнообразием, мы также воссоздаем особую атмосферу определенного времени и определенной среды, используя этнографические костюмы и соответствующую атрибутику.

Мастер-класс по созданию фигурок животных из бумаги в технике «оригами» погружает в волшебный мир этого древнего самобытного японского искусства, которое до сих пор популярно во всем мире. Мастер-класс по созданию цветов в технике квиллинг никого не оставит равнодушным. На первый взгляд, процедура закручивания бумажной ленточки в спираль кажется очень простой, но участники мастер-класса каждый раз убеждаются в том, что всегда для хорошего результата нужно приложить терпение и труд. Элементы мастер-класса используются и в тематических мероприятиях, приуроченных к памятным датам. К примеру, 3 сентября отмечается День солидарности борьбы с терроризмом. В память о тех, кто погиб от рук террористов, ребята, под руководством научных сотрудников, учились делать белые цветы в технике квиллинга и белых лебедей втехнике оригами. Белый цвет с древних времен символизировал мир, чистоту, добро, божественность и счастье. Не зря белый флаг считается символом перемирия и предложением переговоров.

Праздник в музее. Особенность музейного праздника заключается в неформальной атмосфере праздничности, в эффекте личной причастности, соучастия в происходящем благодаря театрализации, игре, непосредственному общению с «персонажами» праздничного действа, применению особой атрибутики. Особенность праздника еще и в том, что он как бы раздвигает границы музея, и музейное значение приобретают духовные традиции народа, его мастерство, обряды и ритуалы, национальное искусство. Примерами таких праздников могут послужить ежегодные мероприятия, проходящие на Рериховской неделе, к Международному дню музеев, Арт-фестиваль, а также к памятным датам, таким как День Победы, День Донецкой Народной Республики.

В этом году в нашем музее прошел праздник «Через тернии к звездам», посвященный 60-летию первого полета в космос Юрия Гагарина и 100-летию со дня рождения Георгия Берегового. Творчески совмещая элементы классической лекции и интерактивных форм работ, научные сотрудники

рассказали о легендарном подвиге первого космонавта Юрия Гагарина, о космонавтах-земляках Георгии Береговом, Александре и Сергее Волковых, о тех картинах из фондов нашего музея, которые посвящены загадочному космосу.

Музыкальные композиции, сопровождавшие мероприятия, эмоционально подчеркнули значимость подвига отважных космонавтов. По окончании мероприятия ребята были полны впечатлений и поделились ими в школе. Вскоре к нам поступили просьбы от других классов провести и для них этот праздник.

В условиях дистанционной работы наш музей начал активно использовать виртуальные экскурсии, проводить мероприятия в видеоформате: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, ко Дню Донецкой Народной Республики, ко Дню русского языка, ко Дню семьи любви и верности, ко Дню народного единства и в честь Праздника Казанской иконы Божией Матери, ко Дню флага Донецкой Народной Республики, к празднику Нового года, Рождества Христова и др. Популяризация нашей коллекции вышла на новый уровень. В октябре прошлого года в режиме дистанционной работы прошла научно-практическая конференция «Н. К. Рерих. В кольце вечности». В конференции приняли участие музейные работники ДНР, учителя и преподаватели вузов.

Мы убедились на практике, что эти интерактивные методы обеспечивают создание комфортных условий обучения, при которых слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. Горловский художественный музей уже много лет выполняет особую просветительскую миссию, завещанную Николаем Константиновичем Рерихом: «Культура есть красота во всем ее творческом величии... Культура есть утверждение добра во всей его действенности».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Древо благое произросло: научные статьи и материалы / ГХМ. – Горловка, 2011. – 58 с.

2. Рерих Н. К. Живая этика. Избранное. Республика / Н. К. Рерих. – Москва, 1992. – 414 с.

3. Биксалеев А. А. Интерактивные формы взаимодействия с посетителями как современные тенденции развития музея / А. А. Биксалеев. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/126/34966/

Горлакова Н. А.

Музей Г. Я. Седова, пгт. Седово.

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫМОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕПАТРИОТИЧЕСКОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современного общества, ведь именно детство и юность – самое благоприятное время для привития этих священных чувств. Под патриотическим воспитанием понимается не только формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянная готовность к ее защите, но и воспитание чувства гордости за нее и свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Это и любовь к людям, живущим на родной земле, и приверженность разнообразным традициям, присущим его родине, и желание сделать жизнь лучше. От того, научим ли мы молодежь любить Родину, сможем ли вырастить патриотов, зависит будущее нашей страны. И музеи здесь, как нельзя лучше, выступают фактором воспитания патриотизма, духовно-нравственной культуры личности, без чего невозможно представить себе наше будущее.

Понимая огромную важность этой задачи, сотрудники МБУ «Музей Г. Я.: Седова» проводят большую работу по патриотическому воспитанию школьников.Методы ее решения весьма разнообразны. Один из них – организация различных конкурсов:

– Международного конкурса исследовательских работ «Георгий Седов. Цель – полюс», в котором приняли участие школьники из России, Грузии, Белоруссии, Донецкой Народной Республики,

– конкурса исследовательских работ «Донбасс – мой край родной», в результате которого были записаны воспоминания ветеранов труда,

– конкурса исследовательских работ «Донбасс – мой край родной», в результате которого были записаны воспоминания ветеранов труда, районного конкурса «Легенды и поверья моей земли», где были собраны местные обычаи и легенды.

Способствует патриотическому воспитанию и организация многочисленных выставок: «Донбасс в огне войны», «Донбассу – жить», «Весна победы», «Золотая осень победы», выставка и вечер памяти, посвященные нашему земляку – Герою Советского Союза И. И. Людникову, годовщине Сталинградской битвы, битвы за Малую землю, снятия блокады Ленинграда, урок памяти «Война в судьбе родного края». Затронута тема истории пионерских и комсомольских организаций района – организована выставка и проведены мероприятия: «Пионерский штаб докладывает…», «Комсомольская организация района: цели, задачи, свершения». Большой интерес вызвали выставка, представленная из фондов Старобешевского музея, посвященная Герою Социалистического Труда П. Н. Ангелиной, встреча школьников с моряками-североморцами «Испытанные Арктикой», цикл показов фильма «Два капитана», где прототипом капитана Татаринова является Георгий Седов. Стойкости и мужеству учились школьники во время цикла лекций «Великие путешественники». Популяризируя подвиг Г. Я. Седова, сотрудники музея регулярно выезжают в школы района с мероприятиями и выставками, где на местах знакомятся с подвигом своего знаменитого земляка.

Освоение нашими соотечественниками космоса - это тоже тема для гордости и воспитания патриотизма. В связи с этим была организована мини-

выставка «Сын Земли и звезд» и проведен познавательный час «Он сказал - "Поехали!"». Не остается без внимания и тема освоения Арктики. В приоритете, конечно, деятельность самого Г. Я. Седова, но проводились также познавательные часы и лекции, посвященные Г. Л. Брусилову, В. А. Русанову, И. Д. Папанину, П. П. Ширшову, О. Ю. Шмидту.

В связи с введением режима повышенной готовности многие музейные мероприятия проходили в онлайн-режиме. В этот период нами была подготовлена серия онлайн-презентаций, посвященных нашим землякам - участникам Великой Отечественной войны. Поле для организации патриотического воспитания молодежи огромно и МБУ «Музей Г. Я. Седова» всячески стремится его плодотворно использовать, что во многом успешно удается. Отдельное направление в работе нашего музея - это эстетическое воспитание молодого поколения. Ведь сегодня задачи формирования эстетической, духовной культуры человека, его познавательных потребностей не менее важны, чем задачи образования. Эстетическое воспитание - это целенаправленный процесс формирования у детей эстетического сознания, художественно вкуса, развитие способностей воспринимать, оценивать, любить в жизни, природе, искусстве все совершенное и прекрасное. К процессу эстетического воздействия на личность относится влияние на воспитанников средствами искусства, вовлечение их в различные виды творческой деятельности, обучение чувствовать, понимать, видеть и создавать красоту, вовлечение в словесно-художественное творчество, театральные игры.

Эстетическое значение в музее имеют как предметы из музейного собрания, так и сама музейная среда, здание музея, музейная экспозиция, которые оказывают значительное эмоциональное воздействие на детей, способствуют развитию их образного мышления. Большую роль в этом плане играют фотовыставки, которые формируют любовь к природе, архитектуре, людям, развивают интерес к историческим событиям. Интересно прошли

фотовыставки в нашем музее «Как молоды мы были» и «Коса - девичья краса». В их организации были задействованы сами школьники: они помогали собирать старые фотографии, попутно знакомясь с историей поселка, с историей моды. Девочкам было интересно узнать, какие прически носили раньше женщины, а во время проведения мероприятия «Коса – девичья краса» они с удовольствием делали друг другу прически из различных эпох. Фотовыставка «Донецкая Швейцария» способствовала интересу учащихся к живописным местам Донбасса. Не менее значимы были фотовыставки «Наши земляки», «Донбасс в объективе», ко Дню защиты животных - «Мои младшие друзья», ко Дню полярника - «Арктика – притягательная загадка», «Арктика и Антарктика - вчера, сегодня, завтра», к Дню белого медведя - «Хозяин полярных широт», к юбилею первой дрейфующей станции на льду - «Они были первыми». Большой интерес к кузнечному делу вызвала выставка кованых работ «От войны к миру» мастера декоративно-прикладного искусства, члена Гильдии кузнецов Донбасса Виктора Михалева.

Никого не оставили равнодушными выставка вышитых икон мастериц Л. Умрихиной и Е. Золотько, вязаных изделий «Рукам работа – сердцу радость», вышитых изделий «Волшебная игла», а во время проведения мероприятий с такими же названиями дети встречались с мастерицами и с огромным удовольствием принимали участие в мастер-классах. Способствовала художественно-эстетическому воспитанию и выставка местного самодеятельного художника Н. А.Шаповалова и встреча с ним. Привлекло внимание пользователей сети Интернет и онлайн-путешествие «Необычные памятники», приуроченное ко Дню туризма.

Музей регулярно создает выставки из своих фондовых коллекций, направленных на эстетическое воспитание. Среди них «Бабушкин сундук», «Тепло деревянных вещей», «Мир керамики» и др.

В стенах музея неоднократно проходили фестивали бардовской песни и совместные мероприятия с театром поэзии родного края «Вдохновение».

Формирование эстетических взглядов у детей может происходить во время проведения различных мероприятий. Так, на празднике птиц «Наши пернатые соседи» дети по птичьему пению пытались угадать птицу, ко дню защиты животных им была предложена конструкторско-модельная деятельность – необходимо было построить из кубиков домики для собачек, к Международному дню птиц – сконструировать клетку для птиц. Театрально-игровая деятельность использовалась нами при проведении литературных часов «Я в гости к Пушкину спешу» и в «Гостях у сказки». Дети с удовольствием надевали театральные костюмы и играли роли сказочных персонажей. Кроме того, музеем регулярно организовываются конкурсы рисунков на асфальте, где победители, как правило, получают поощрительные призы.

Стоит признать, что сотрудничество школы и музея благотворно влияет на художественно-эстетическое развитие школьников, повышает интерес к народному творчеству, способствует воспитанию чувства любви к своей родине. А при расширении материально-технической базы возможности музея значительно возрастут и помогут сыграть в ходе формирования духовной культуры молодого поколения более значимую роль, ведь главной задачей воспитания посредством музея является формирование в личности ценностного отношения к действительности на основе приобщения к историческому опыту народа.

Черникова А. С.

Донецкий республиканский художественный музей, г. Донецк.

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ. «АРТ-ДЕТЕКТИВ» КАК ПРИМЕР МУЗЕЙНОГО КВЕСТА - АКТУАЛЬНОЙ ФОРМЫРАБОТЫ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ

Большой, работающий круглосуточно, универмаг в легкой доступности больше походит на хороший художественный музей, чем любой из музеев, которые мы основали» [7, с. 68] – это суждение в начале XX в. высказал американский музеолог и библиотекарь Джон Коттон Дана (1856–1929), исследователь и новатор, ратовавший за полную открытость и доступность музеев для посетителей. Как в наше время, так и столетие назад традиционность такой институции, как музей, и перемены в принципах его работы в ходе стремительного развития общества оставались проблемным вопросом и поводом для исследований.

Многие музейные специалисты стремились сделать музей актуальным и интересным для посещения местом, отвечающим запросам времени. В 1996 г. американский музеолог, куратор многочисленных выставок, Джуди Рэнд опубликовала «Билль о правах посетителей», содержащий тезисы с перечнем прав гостей во время их нахождения в музее. Там указывались такие пункты, как комфорт и приносящее наслаждение пребывание с возможностью поесть и отдохнуть, приветливость и уважение работников, отсутствие слишком

сложных и запутанных маршрутов, возможность социализации и коммуникации, получение новых знаний и право на выбор [8, с. 13–14].

По мнению Рэнд, музей должен был стать не просто доступным для посещения, а неким ориентированным на массы местом, где именно посетитель диктует правила и является основной фигурой. Но не стало ли это действительностью в XXI в.?

В настоящее время музеям приходится отстаивать себя в конкурентной борьбе с быстро развивающейся индустрией развлечений и растущим с каждым годом техническим прогрессом [5, с. 8].

Как следствие, музей становится более гибким и мобильным, а его работники в своей просветительской деятельности сочетают как традиционные, так и инновационные элементы. Тематические и обзорные экскурсии по музею по-прежнему являются неотъемлемой формой работы, однако на первый план теперь выступает не просвещение посетителя посредством классической экскурсии с использованием научных терминов и рассказа об экспозиции, а возможность просвещать, играя, вовлекая посетителя в некое приключение и давая ему возможность «стать не пассивным созерцателем, а активным соучастником коммуникативного процесса» [3, с. 24].

На современном этапе мы имеем два противоположных типа аудитории: классическую – заинтересованную, состоящую из небольшого числа взрослых посетителей, и новую – пассивную, которую нужно вовлечь. На основе этого перед музейными специалистами стоит задача сохранить уже имеющихся постоянных посетителей и одновременно привлечь новую аудиторию [6, с. 185]. И если раньше основной аудиторией музеев считалась заинтересованная публика, обладающая достаточным уровнем знаний об искусстве, то сегодня музеи работают с посетителями гораздо шире, независимо от возраста и образования [2, с. 50]. Завсегдатаями музеев становятся дети – при музеях для них открываются целые мастерские, в которых ежедневно создаются маленькие «шедевры», ведь именно с детского возраста стоит начинать прививать любовь к искусству, красоте, эстетике.

Благодаря тесному сотрудничеству Донецкого республиканского художественного музея (далее – ДРХМ) со школами, наиболее многочисленной группой посетителей является школьная аудитория. Важная задача сотрудников – создание музейного интерактива, который смог бы заинтересовать детей разного школьного возраста и побудить их снова прийти в музей. Справиться с этим заданием помогают разнообразные инновационные методы и формы работы с посетителями, успешно разрабатываемые научными сотрудниками ДРХМ. Это мастер-классы, квесты, лекции о художниках, жанрах и стилях живописи, конкурсы, авторские игровые экскурсии, художественные студии, мастерские, выставки детских работ.

Большую популярность среди просветительских музейных форм работы набирают квесты. Термин «квест» применяется для обозначения игры-повествования, в которой участнику необходимо выполнить ряд заданий, чтобы достигнуть игровой цели [1, с. 15]. В статье «Квест-экскурсия как инновационная форма экскурсионного продукта» по содержанию авторы делят тематические квесты на детективные, приключенческие и исторические [4, с. 232].

Являясь куратором коллекции западноевропейского искусства и изучив потребности целевой аудитории, в 2018 г. автором доклада был разработан игровой квест «Арт-детектив» по фондовой выставке «Западноевропейская живопись из собрания ДРХМ». Цель квеста – получение участниками новых знаний о произведениях искусства посредством игры с элементами детективных расследований. Путешествуя по заданному экскурсоводом маршруту, участники (квест рассчитан на средний и старший школьный возраст) выполняют ряд заданий в виде детективного поиска объектов и разгадывания запутанных сюжетов. Ребята решают головоломки и задачи, требующие сообразительности, эрудиции и логики. Момент сплочения и вовлечения участвующих в игру достигается и посредством предоставления каждому специального значка «Лиги музейных детективов», разработанного

автором квеста. Важной чертой является возможность свободного диалога между экскурсоводом и группой, а также коммуникация между участниками.

Помимо того, что участники «примеряют» на себя роль музейных сыщиков, игра в поиск совмещена с увлекательной экскурсией, в ходе которой экскурсовод рассказывает интересные истории и факты о картинах и художниках, создавших их.

Задания «Арт-Детектива» основываются на алгоритме «поиск нужной картины – теория – вопрос – разгадка». В качестве примера можно привести такие задания:

– расшифровка таинственного жеста юного Иисуса на картине «Христос среди раввинов» (копия неизвестного художника с оригинала БернардиноЛуини, XVIII в.);

– поиск пропавшей из зоопарка обезьяны (картина «Земля» мастерская ЯкопоБассано, XVI в.);

– по выраженной симптоматике определение болезни царя, изображенного на копийной с Рембрандта ван Рейна картине «Царь Озия, пораженный проказой», XVIII в.;

– разгадка проклятия дворца (Карло Грубач «Дворец Дарио», XIX в.);

– поиск воров, укравших у венецианского гондольера весло (Джованни Базиль Руа «Дети, несущие весло», XIX в.).

Общеизвестно, что в музее запрещено касаться экспонатов, но тактильные ощущения важны для вовлечения в игру, они также способствуют лучшему запоминанию, поэтому все задания квеста сопровождаются вспомогательными материалами, например, крылатой сандалией – таларией, забытой Персеем в музейном зале;

«старинным» свитком с таинственными словами предсказательницы Сивиллы Персидской;

письмом гондольера Паоло, просящего помощи в поиске воров, укравших его весло.

Опрос, проведенный после квеста, показал, что информация, рассказанная экскурсоводом во время занятия, хорошо усваивалась

участниками и они с удовольствием делились впечатлениями о наиболее понравившихся картинах и запомнившихся сюжетах. Как показал практический опыт, занятие заинтересовало не только школьную аудиторию, но и студентов. Многие группы посетили и первую часть «Арт-Детектива», и разработанную позже, вторую, под названием «Арт-детектив. По мифическим следам» по фондовой выставке «Античные сюжеты в западноевропейском искусстве из собрания ДРХМ», открывшейся в 2019 г.

Действительно, можно спорить с Джоном Коттоном Даной, сравнившим музей с универмагом, критиковать чрезмерную ориентированность на посетителей в «Билле о правах…» Джуди Рэйд, можно противиться «омассовлению» музея, тогда как изначально он являлся местом посещения лишь для «избранных», заинтересованных в искусстве людей. Но стоит и согласиться с тем, что в XXI в. роль музея в жизни общества возросла, и, следовательно, музейные специалисты обязаны не только научно просвещать уже подготовленных посетителей, но отвечать новым вызовам времени – соответствовать культуре глобального информационного общества и веку компьютерных технологий, в которых он осуществляет свою деятельность, уметь идти в ногу со временем и подавать информацию еще доступнее и увлекательнее. Даже если посещение музея стало массовым явлением, задача музейного работника – в этом быстром и многообразном потоке информации суметь донести ценность культурного наследия и рассказать об искусстве так, чтобы в следующий раз человек посетил музей уже не ради игры или забавы, а для того, чтобы соприкоснуться с великим, понять и разглядеть его настоящую суть.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева Н. Д. Квест-экскурсия как инновационная форма экскурсионной
деятельности. / Н. Д. Алексеева, Е. В. Рябок // Вектор науки Тольяттинского государственного университета, № 1 (20), 2015. – С. 14-17.

2. Гиль А. Ю. Изменения в деятельности музеев с учетом тенденций развития современного общества. / А. Ю. Гиль // Вестник Томского государственного университета, № 364, 2012. – С. 49-53.

3. Каулен М. Е. Международное значение проекта «Интеграция российских музеев в региональное социокультурное пространство». / М. Е. Каулен, И. В. Чувилова, О. Е. Черкаева, В. А. Ламин // Музей и посетитель: процесс, прогресс и протест: материалы V ежегодного симпозиума Международного Комитета музеологии Сибири, стран Азии и Тихоокеанского региона. – Иркутск: Оттиск, 2012. – 148 с.

4. Кургина С. О. Квест-экскурсия как инновационная форма экскурсионного продукта / С. О. Кургина, М. Г. Копцева, В. И. Суржиков // Азимут научных исследований: экономика и управление, Т.6. № 3(20), 2017. – С. 231-233.

5. Соболева Е. С. Эволюция концепции музеев в меняющемся мире / Е. С. Соболева, М. З. Эпштейн // Вопросы музеологии. – № 1. – Санкт-Петербургский государственный университет, 2011. – С. 8-19.

6. Falk J. H. Identity and the Museum Visitor Experience. – Walnut Creek, CA: Left Coast Press, 2009. – 301 p.

7. Hadley C. John Cotton Dana: A Sketch. – Chicago: American Library Association, 1943. – 105 p.

8. Rand J. The 227-mile museum, or, why we need a visitor`s bill of rights. – Curator: The Museum Journal, № 1 (44), 2001. – С. 7-14.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ «АРТ-ДОНБАСС» КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР: МИССИЯ - ТЕНДЕНЦИИ - ПЕРСПЕКТИВЫ

Шеховцова И. В.

Художественный музей «Арт-Донбасс», г. Донецк.

Социальная миссия музея – явление исторически обусловленное, претерпевающее трансформацию. Особенно остро это проявляется во время военно-политических конфликтов, в таких условиях музейная миссия приобретает более значимый характер, чем просто транслятора духовных и материальных ценностей. Наблюдается тенденция, связанная с расширением сфер деятельности музея, поскольку существует потребность общества в культурном центре. Музей стремится привлекать, развлекать, информировать, быть приятным местом встречи, и в то же время сохранять высокий культурный статус. При этом изменяется характер и значение педагогической составляющей в рамках музейной работы. Следует отметить, что пространство современного искусства является креативной площадкой, открывающей новые возможности для посетителей. «Арт-Донбасс» был открыт сравнительно недавно в августе 2011 г., но благодаря различной направленности и событийности жизни музея, за музеем закрепился имидж культурного центра Донбасса [1].

Так, в художественном музее «Арт-Донбасс» ведется очень интенсивная деятельность по организации культурного досуга жителей ДНР. Только за последний год было организовано свыше 50 выставочных проектов, в том числе в Донецке показаны передвижные выставки фотовыставка Александры Благининой «Простые святые» (г. Евпатория, Крым), выставка мемориальных фотографий из фондов Государственного историко-художественного и литературного Музея-заповедника «Абрамцево» (Московская область) «Савва Мамонтов – предприниматель и меценат», выставка заслуженного художника России Романа Фашаяна «Защитникам русской земли», выставка иллюстраций российского художника Аркадия Александровича Пластова к повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Ежегодно музей посещают более 20 тысяч человек, из них 60% – это школьники и студенты. Проводятся экскурсии по музейным объектам, комплексные экскурсии. Кроме традиционных форм работы таких, как презентации выставок, можно отметить научно-просветительскую работу музея. Так, коллектив ведет грамотную и осмысленную научную деятельность, о чем свидетельствует участие в форумах, конференциях, круглых столах. Стоит отметить активное участие сотрудников музея в работе Санкт-Петербургского международного культурного форума, что позволяет находиться в более тесной «связи с современными социокультурными институтами.

Современный художественный музей стремится отвечать требованиям, поставленным перед ним обществом. Во время государственных потрясений растет уровень ответственности перед посетителями. Так, директор ХМ «Арт-Донбасс» Е. Н. Калиниченко целью работы музея называет «патриотическое воспитание школьников Донецкой Народной Республики, повышение интереса к отечественной истории, воспитание чувства патриотизма, любви и гордости за свой народ, привлечение молодежи к художественно-творческой деятельности» [2, с. 103].

Работа по сохранению исторической памяти подрастающего поколения в нашем музее построена таким образом, что охватывает не только воспитательный, но и учебный процесс. 6 октября 2017 г. открылась первая в Республике «Экспериментальная студия юного экскурсовода» [3]. Цель, которой – гармоничное развитие личности, раскрытие ее индивидуального проявления и самореализации, что в целом способствует стремлению к познанию и творчеству. Специально разработанная программа обучения в «Экспериментальной студии юного экскурсовода» опирается на знания искусствоведческих основ, творческое участие студийцев в культурной жизни города и конкретное применение полученных на занятиях умений. Основные занятия проходят на базе Художественного музея «Арт-Донбасс», а также в учреждениях культуры города и Республики. Проект не коммерческий, программа обучения разработана на 7 месяцев - с октября по апрель. Главное условие: посещение всех занятий и выполнение домашних заданий.Первыми «студийцами» стали ребята, которые учатся в 4-9 классах. Однако разница в возрасте не только сплотила ребят, живущих в разных районах, и учащихся в разных школах, но и раскрыла лучшие качества: взаимопомощь, доброту, терпение.Кроме занятий в Художественном музее «Арт-Донбасс», ученики студии знакомятся с донецкими художниками и их творчеством, участвуют в подготовке открытия выставок. По договоренности с учреждениями культуры города и Республики студийцы посещают Донецкий Дом работников культуры, Донецкий республиканской краеведческий музей, Музей Великой Отечественной Войны,

«Музей истории города Донецка, Музей фотожурналистики Б. Виткова, Донецкий Ботанический сад, мастерские Донецкого академического театра кукол, «закулисье» Донецкой государственной академической филармонии и др.

Выполнение нестандартных и креативных домашних заданий помогает ребятам раскрыть свои творческие таланты. К примеру, поэтические эссе о

посещении Театра кукол были представлены на юбилее театра на выставке в фойе, к картинам, представленным на выставках в музее, были подобраны стихотворения поэтов разных эпох.

Специально для Студии был разработан логотип, а также для удобного общения со студийцами была зарегистрирована страничка в социальных сетях в ВК, где можно узнать домашнее задание, прочитать новости о следующем занятии и задать интересующий вопрос.

Кроме того, в музее ежемесячно проводятся художественные лектории и «Пушкинский день в музее».

Одним из наиболее значимых социальных институтов, способствующих культурному развитию и социализации личности, является музей. Многие воспринимают музей как статичное учреждение, но это в корне ошибочное мнение. Музейные коммуникации охватывают все социальные слои, но все же на сегодняшний день наиболее востребованная и, бесспорно, перспективная область музейной деятельности – работа с детьми. Объединение взаимодействия музея и образования — отражение общей тенденции к интеграции различных сфер знания и деятельности [4, с. 111].

Подводя итоги, мы видим, что практика «Арт-Донбасса» доказывает, что, несмотря на большую разновидность мероприятий, которые предлагает музей: лектории, выставки, кинопоказы, научные конференции, - все они являются частью единого культурного пространства с объединенным интеллектуальным и художественным вектором.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голоха С. Арт-Донбасс: приют всех муз / С. Голоха // Донецк вечерний № 49(114) от 13 декабря 2017 г. -С. 8-9.

2. Калиниченко Е. Н «Изобразительное искусство военного времени: 2014-2017 гг.» / Е. Н. Калиниченко // Культура в фокусе научных парадигм: научн. ред. Кравченко О. А., Каика Н. Е. — Донецк: ДонНУ,2017. - Вып. 5. - 368 с.

3. Официальный сайт Художественного музея «Арт-Донбасс». - Режим доступа: http://artdonbass.ru/ru/project/shkola-yunogo-ekskursovoda-pervyy-den.html (дата обращения 10.09.2021).

4. Таушканова А. О., Шанц Е. А. Музей как средство ориентации личности на культурно-исторические ценности / А. О. Таушканова, Е. А. Шванц // Педагогика: традиции и инновации: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). -Челябинск: Два комсомольца, 2012. -С. 109-112.

СОТРУДНИЧЕСТВО СУВОРОВСКОГО МУЗЕЯ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ И УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК В ДЕЛЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Тучапский А.К.

Государственный мемориальный музей А.В. Суворова,

Суворовский музей обладает огромным воспитательным потенциалом, ведь он посвящен одному из величайших полководцев мировой истории, «Российской армии Победоносцу». Музей замышлялся как храм русской воинской славы, и этот замысел нашел отражение в архитектуре специально возведенного здания. Музей-храм прославляет подвиги всех русских чудо-богатырей, не только первого среди них.

Для тех, кто имеет представление о русской истории, Суворов, безусловно, является яркой, впечатляющей, притягательной фигурой. Речь, конечно, не только о решивших посвятить себя военной службе. Суворов – олицетворение нашей общей славы. Суворов – образец патриота и гражданина, посвятившего жизнь своей стране. Суворов – образец профессионала, чрезвычайно ответственно относившегося к своему делу и постоянно совершенствовавшего свое мастерство. Суворов – образец христианина, никогда не щадившего себя, даже на войне сохранявшего

великодушие и милосердие, всякое дело начинавшего с молитвы. Суворов – человек, который трудился до последних своих дней, не зарыл свой талант, сделал себя сам. Нам всем есть чему поучиться у Суворова.

Сам полководец завещал: «Потомство мое прошу брать мой пример: всякое дело начинать с благословением Божиим, до издыхания быть верным государю и Отечеству, убегать роскоши, праздности, корыстолюбия и искать славы чрез истину и добродетель, которые суть моим символом». И обязанность суворовских музеев всеми силами содействовать осуществлению этого завета.

Наш музей ведет просветительскую, воспитательную работу, которая не ограничивается стенами самого музея. Проводятся экскурсии и детские занятия, читаются лекции, организуются торжественные церемонии, проходят конкурсы.

В 2015 г. началось сотрудничество с учреждениями культуры Донбасса, прежде всего – с Донецким республиканским и Луганским художественными музеями (было реализовано несколько выставочных проектов в Донецке, Луганске, других городах ДНР и ЛНР, а также в Санкт-Петербурге). Тогда же завязались связи с учебными заведениями и общественными организациями Донбасса. Расскажем кратко о проектах нашего музея, в которых самое активное участие принимают дети и молодежь народных республик.

С 2011 г. Суворовский музей совместно с Отделом по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии и Творческим союзом музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводит Всероссийский молодежный военно-исторический форум «Александровский стяг». Мероприятие собирает команды школьников 9–18 лет из различных регионов России. Трехдневный форум включает конкурсную программу (викторина по возрастным категориям, представление команд на заданную тему, защита исследовательских работ, игра по станциям и др.), посещение

музеев и памятных мест, общение, встречи с интересными людьми. Ежегодно определяется тема форума, связанная с военной историей России.

В форуме 2015–2016 учебного года впервые приняли участие команды из Новороссии: из Макеевки, Алчевска и Ровеньков. Собравшихся тогда поразило глубокое знание истории России школьниками, которые совсем недавно изучали ее по украинским учебникам. Произвели впечатление их позитивный настрой и воля к победе. Очень обрадовало всех (несмотря на состязательность), что победительницей конкурсной программы с первого же раза стала команда «Лидер» макеевского лицея № 1 и школы № 59. Они же стали победителями в 2017 и 2018 гг. Второе место в командном первенстве в 2017 (дебют) и 2018 гг. занимала команда макеевского лицея № 2. В 2019 г. второе место заняла команда Донецкого республиканского военного лицея им. Г. Т. Берегового и кадетского корпуса им. А. В. Захарченко, а в 2021 г. команда военного лицея и донецкой «Юнармии» стала победительницей. Дважды в числе призеров была команда ровеньковской гимназии № 1. В 2020 г. форум проводился дистанционно, не в полном объеме, но среди победителей в отдельных конкурсах также были команды из Новороссии.

Всероссийский суворовский конкурс рисунков проводится с 2011 г. музеем совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом. Участники – школьники (хотя поступают и работы дошкольников) присылают рисунки, посвященные темам отечественной военной истории, и сопровождают их эссе. Конкурс завершился итоговой выставкой, которая проходила в Суворовском музее, Смольном (администрация губернатора и правительство Санкт-Петербурга), Петропавловской крепости, Российском центре музейной педагогики и детского творчества Русского музея, Комитете по культуре Санкт-Петербурга, Историческом парке «Россия – моя история» и других местах. После итоговой выставки работы продолжают путешествовать. Так, они демонстрировались в швейцарском городе Мелиде, в этом году Луганский художественный музей организовал экспонирование

выставки рисунков прошлых лет в учреждениях культуры и учебных заведениях ЛНР.

Поскольку конкурс не требует личного присутствия юных художников (но требуются оригиналы работ), его географический охват весьма широк: от Уссурийска и Читы до Белоруссии, Приднестровья и Швейцарии (однажды поступила работа молодого человека из Свазиленда в Южной Африке). До событий 2014 г. в конкурсе охотно участвовали художественные школы с Украины. С 2016 г. поступают работы из Донецкой и Луганской Народных Республик, причем количество их ежегодно значительно увеличивается (в конкурсе 2020–2021 учебного года оказалось 12 призеров, в т. ч. 2 победителя из ДНР; 21 призер, в т. ч. 4 победителя ил ЛНР). В этой связи в 2021 г. были достигнуты договоренности с Донецким республиканским и Луганским художественными музеями о совместном проведении конкурса. В конце прошлого учебного года в этих музеях уже состоялись торжественные церемонии награждения победителей и участников из ДНР и ЛНР. В этом учебном году наша совместная работа продолжится.

С 2015 г. музей совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом и НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации проводит Всероссийский суворовский конкурс юношеских исследовательских работ. Его участниками могут стать старшеклассники, которые выберут тему, связанную с военной историей России, напишут и пришлют исследовательскую работу. Особенностью конкурса является то, что на этапе определения темы и написания работы юные исследователи и их научные руководители могут получить консультации экспертов-историков, прослушать лекции по различным историческим темам. Конкурс проходит в два этапа, по итогам первого все участники получают отзыв на свои работы и рекомендации для дальнейших исследований. Надо отметить, что привлекаемые эксперты – это

сотрудники петербургских музеев, Санкт-Петербургского государственного университета и регионального отдела НИИ военной истории.

Финальный тур конкурса заключается в защите исследования, которая проходит при возможности очно или дистанционно, посредством интернет-связи. Отметим, что в конкурсе принимают участие школьники, суворовцы, нахимовцы и кадеты из разных регионов России, из Белоруссии, Приднестровской Молдавской Республики. В 2015 г. появились и первые работы из Новороссии. Среди участников конкурса 2016–2017 учебного года был один дипломант – ученик донецкой школы № 69, в следующем году было уже 5 призеров, в том числе двое удостоились дипломов 1-й степени. В конкурсе прошлого учебного года дипломов 3-й степени удостоились двое юных историков из ЛНР. Ежегодно количество работ, присылаемых из учебных заведений ДНР и ЛНР, увеличивается.

С 2013 г. музей совместно с Советом Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Санкт-Петербургским суворовским военным училищем Министерства обороны России проводит конкурс «Суворовское знамя». Конкурс включает историческую (тест и написание эссе) и строевую части и заканчивается городским торжественным мероприятием 24 ноября – в день рождения А. В. Суворова. Победители получают право пронести во время церемонии хранящуюся в Суворовском музее копию русского полкового знамени суворовского времени. В состязании принимают участие суворовцы, нахимовцы, кадеты, юнармейцы, члены военно-патриотических клубов. Кроме петербургских команд на мероприятие прибывали пермские кадеты, владивостокские нахимовцы, а также – с 2017 г. – удавалось организовать приезд команд Донецкого республиканского военного лицея им. Г. Т. Берегового и Луганского казачьего кадетского корпуса им. маршала авиации А. Ефимова. Уже с 2018 г. донецкие и луганские кадеты стали получать призовые места в различных номинациях.

К сожалению, карантинные ограничения не позволяют проводить конкурс, предполагающий приезд команд, проведение массовых мероприятий и нахождение на территории закрытых учебных заведений. Но мы надеемся в этом году возобновить традицию приезда донецких и луганских кадет и проведения праздника хотя бы в неполном объеме. Тем более, что, кроме соревнования и знакомства с жизнью петербургских суворовских училищ, иногородние команды посещали музеи, встречались с интересными и заслуженными людьми.

Впрочем, конечно, не только мы приглашаем учреждения культуры ДНР и ЛНР к участию в своих мероприятиях, но и получаем приглашения. Так, в 2017 г. Луганский художественный музей предложил провести совместный конкурс эссе. Предполагалось, что участниками станут школьники Луганщины, основой для написания литературных зарисовок должны были стать две выставки: экспонировавшаяся в то время в ЛНР «Суворов. Путь в бессмертие» и демонстрировавшая в рамках проекта «Луганское художественное ретроспективное музейное биеннале» «Шахтерская гвардия всегда в строю». Результатом стал проводившийся под патронажем Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Республиканский конкурс «Герои войны. Герои труда», включавший две секции: «Мой любимый герой – А. В. Суворов» и «Мой край и его герои». В конкурсе приняло участие 45 учебных и воспитательных учреждений Луганской Народной Республики, в итоге было подано 78 работ. Победители в обеих номинациях в качестве награды получили возможность посетить Санкт-Петербург.

Суворовский музей, музеи и многие учебные заведения народных республик связывают особые отношения. В каких-то случаях они оформлены соглашениями, но главное – это желание обеих сторон продолжать и развивать сотрудничество.

«КАРАКУЛИ НА МИЛЛИОН» ОПЫТ МУЗЕЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Солдатова В. И.

Донецкий республиканский художественный музей, г. Донецк.

В условиях принятия обществом гедонистической концепции культуры, в соответствии с которой искусство должно приносить человеку удовольствие и вносить гармонию в его жизнь, музеи мира все более активно разрабатывают новые формы образовательного процесса, призванные сохранить баланс между образованием и развлечением, теорией и практикой, уравновешивая передачу знаний развитием навыков и компетенций (критического мышления, креативности, коммуникативных умений, визуальной грамотности). В основе новых форм работы – концепция гуманистической педагогики, воспринимающая индивида как полноправного участника коммуникационного процесса. Такой подход к посетителю позволяет превратить современные музеи в культурные центры, ориентированные на интерактивную коммуникацию, пространство развития и творческой самореализации личности, площадку для диалога. В XXI в., благодаря влиянию цифровых технологий и социальных медиа, конкуренция за зрительское внимание усилилась. Трансформировались зрительские

привычки в потреблении и усвоении информации, выросли ожидания к качеству и формату презентационного контента.

Постепенное смещение акцентов от информирования к вовлечению и от потребления к участию характерны для международной музейной практики последних полутора веков. Еще в конце XIX в. один из основоположников музейной педагогики, немецкий историк искусства Альфред Лихтварк (1852–1914), строил свои экскурсии по принципу диалога, побуждающего зрителя к выражению собственных впечатлений. Понятие «музейной коммуникации» в 60-е годы XX в. ввел канадский музеевед Д. Ф. Камерон. Согласно Камерону, роль передатчика (работника музея) состоит не в том, чтобы переводить визуальную информацию в вербальную, а в том, чтобы обучать посетителя «языку вещей», учить его воспринимать невербальные высказывания. Посетитель при этом рассматривается в качестве собеседника и партнера, полноправного участника коммуникационного процесса, а не пассивного получателя знаний и впечатлений, как это имело место в рамках традиционного подхода.

Одна из наиболее дискуссионных, а потому – представляющаяся нам наиболее комфортной для реализации теории коммуникации тем – современное искусство, которому посвящено музейное занятие «Каракули на миллион». В музее современное искусство – эффективный, имеющий бесконечное количество интерпретаций, инструмент.

Ребенок в большей мере воспринимает мир через ощущения и практические действия. Как показывает практика, наибольшим спросом пользуются комбинированные музейные занятия, на которых участники не только получают знания, но и сами что-либо создают, поэтому в ходе занятия диалог прерывается короткими творческими заданиями. При их выполнении следует помнить, что зачастую с чисто технической стороны может быть незаметна разница между исполнительским уровнем произведений, о которых идет речь, и способностью ребенка изобразить то же самое. Соблазнительно

простыми для воплощения представляются свобода техники, автономия цвета, упрощенные образы, использование реальных предметов, новейшие технологии. Ребенок, как и взрослый, также способен нарисовать черный квадрат или монохромную картину. Чисто технически кто угодно, может создать реди-мейд или, вооружившись линейкой и красками, повторить композиции Пита Мондриана. Однако в ходе занятия необходимо донести мысль о том, что техника художника – это только способ, а не самоцель, и простого подражания произведению современного искусства для его понимания недостаточно. Достичь такого понимания мира, которое позволит задумать и осуществить произведение, способны лишь немногие. Главное в этом вопросе – не перепутать причину и следствие. Еще важнее – даже в рамках эдьютейнмента не начать воспринимать современное искусство только как игру, провокацию или результат бессмысленной экспрессии.

Примеры заданий для развития воображения:

– в контексте разговора о беспредметном искусстве рассмотреть две абстрактные фигуры (кляксы) на шпаргалке: основываясь только на форме клякс, определить, какие эмоции «испытывает» каждая из них и обговорить полученные ответы. Раскрасить каждую кляксу в соответствии с ее «настроением». Младшей аудитории – пофантазировать о том, почему эти кляксы радуются или грустят, злятся или скучают;

– нарисовать «монохромную картину» и дать ей максимально длинное название в духе Альфонса Алле;

– придумать абсурдистскую композицию, лишив какой-либо утилитарный предмет его основной функции.

Пример творческого задания для закрепления новой информации – в контексте беседы о поп-арте, продолжить фразу: «У Энди Уорхола был суп, а у меня…». Вначале участникам занятия предлагается попытаться понять,

почему автор изобразил именно банки с супом, а затем, следуя его логике, назвать предмет, который смог бы стать главным героем картины в стиле поп-арт сегодня.

Для подростков в ходе занятия предлагается сюрреалистическая игра «Изысканный труп» – коллаж из слов, добавляемых поочередно всеми участниками игры. Для этого все участники делятся на группы по 5 человек, каждый из которых поочередно записывает на листе бумаги ответы на последовательно заданные вопросы: «какой?», «кто?», «что делает?», «какой?», «кто?». После написания своего ответа загибая лист так, чтобы следующий участник не видел написанного. В итоге получаются на первый взгляд совершенно абсурдные коллективные повествования, которые также важно проанализировать (обговорить) в группе.

Финальная работа – «Автоматический рисунок» (рис. 1, 2). Участникам занятия предлагается нарисовать каракули, не отрывая карандаш от бумаги и не стараясь изобразить что-либо конкретное, а затем попытаться увидеть в получившихся сплетениях линий узнаваемые образы и фигуры, и раскрасить их с помощью цветных карандашей.Подобно тому, как в инструкции по созданию дадаистского стихотворения Тристан Тцара утверждает, что такое произведение будет напоминать автора, созданные рисунки также станут отражением автора – его мыслей и чувств. По завершении – совместное обсуждение работ.

В меняющемся мире, когда традиционная модель образования все чаще подвергается критике, а большинство музеев из хранилищ превращаются в пространство с множеством функций и возможностей, разрабатывая новые интерактивные занятия, следует помнить, что хотя «современный музей – это пространство для спектакля, демонстрации, для чего-то волнующего, обогащающего, удивляющего и вдохновляющего» [2], главное в этом действе – не потерять равновесия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барб-Галль Ф. Как говорить с детьми об искусстве / Ф. Барб-Галль. –СПб : Арка, 2016. – 192 с.

2. Самойлова Н. Рецензия на книгу А. Хупер-Гринхилл «Музеи и образование. Цель, педагогика, воплощение». – Режим доступа: http://museolog.rsuh.ru/pdf/322_n_samoilova_muz_04_2013_52_53.pdf (дата обращения 27.07.2021).

3. Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика. Учеб. пособие / Б. А. Столяров. – М. : Высшая школа, 2004. – 216 с.

ЖИВАЯ ЖИЗНЬ ТЕАТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ МДТ ИМЕНИ М. М. БРОВУНА

Маслий Д. В.

Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. М. Бровуна, г. Донецк.

Уже три с половиной года в зрительском фойе основного здания Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Марка Матвеевича Бровуна существует театральный музей. Фактически он открылся в марте 2016 г., в день празднования 90-й годовщины создания театра. Но история этого музея началась несколько раньше.

До 2014 г. (т. е. до начала военных действий в Донбассе) в театре музея не было. Время от времени в фойе размещались отдельные выставочные экспозиции в виде небольших стендов с фотографиями. Именно начало войны подтолкнуло к мысли о том, насколько хрупким и ранимым оказалось культурное наследие Донбасса. Как никогда раньше, ясно вырисовалась необходимость сохранить то историческое наследие, которое чудом выжило после пожаров на складах. В архивах были обнаружены уникальные фотографии, афиши, программки, элементы костюмов и реквизита – всему этому грозило уничтожение. Найденные экземпляры стали основой первой музейной экспозиции. Все пришлось начинать с нуля.Не было специалистов, которые могли бы подсказать, как вести музейное дело. Не было доступа к

необходимой информации. Было решено обратиться за помощью к профессионалам в данных вопросах.

18 ноября 2015 г. в Москве в музейно-выставочном центре «Рабочий и Колхозница» открылась экспозиция «Новороссия. Юзовка. Будущее начинается в прошлом», посвященная 200-летнему юбилею со дня рождения фабриканта Джона Юза – основателя Донецка. Выставка состояла из исторической части, повествующей о Джоне Юзе, и живописной, включающей в себя пятьдесят картин заслуженного художника Украины, дончанки Татьяны Пономаренко-Левераш. Кроме работ автора, в экспозицию вошла небольшая секция, посвященная рисункам детей Новороссии. В церемонии тогда приняли участие актеры Донецкой муздрамы, исполнившие несколько сценических миниатюр из жизни Джона Юза, который планировал отправиться в Российскую Империю на один год, а в итоге остался на всю жизнь. Это был первый крупный опыт соприкосновения нашего театра с музейным делом. Костюмированный мини-спектакль, дополненный игрой света и тщательно подобранным музыкальным оформлением, выглядел маленьким чудом: образы Юза и его современников словно сходили с полотен прямо в залы, неся с собой атмосферу далекой эпохи. Такое действо давало эффект реального присутствия картинных героев, а из их уст звучала живая история Донецка.

Следующим шагом в этом направлении стало сотрудничество с Донецким республиканским художественным музеем. Так, в марте 2016 г. к Международному Дню театра совместными усилиями на базе художественного музея была подготовлена уникальная экспозиция под названием «Сцена – любовь моя», в которую вошли оригинальные театральные костюмы, головные уборы и реквизит ручного изготовления, старинные афиши и программки. Посетители выставки впервые получили возможность не просто посмотреть, а подержать в руках экспонаты, примерить элементы костюмов и головные уборы. Кроме того, на глазах у

публики «оживали» театральные персонажи, сходили с полотен герои картин. Актеры театра тут же, посреди выставочного зала, разыгрывали небольшие сцены из спектаклей и известных литературных произведений, общались с посетителями, рассказывали об экспонатах выставки. Нужно сказать, что выставка тогда произвела настоящий фурор, привлекая в музей как взрослых, так и молодежь, что было особенно приятно в непростых жизненных условиях того периода.

И вот, с учетом всех достижений и ошибок предыдущих мероприятий, 31 марта, в рамках программы торжественных мероприятий, посвященных 90-летию Донецкого музыкально-драматического театра, в зрительском фойе четвертого этажа муздрамы состоялось открытие театрального музея. Первая выставка рассказывала об истории театра с момента его создания и о каждом представленном в музее экспонате. Всего их насчитывалось более 150. При этом 50 из них – были абсолютно новыми и ранее нигде не выставлялись. Среди экспонатов – театральные костюмы, реквизит, афиши разных лет, фотографии со спектаклей, макеты декораций. Отдельное место в экспозиции было посвящено памяти предыдущего руководителя Донецкой муздрамы Марка Бровуна, ушедшего из жизни в 2012 г. Профессиональные музейщики высоко оценили данную экспозицию. Как рассказала старший научный сотрудник Донецкого республиканского краеведческого музея Любовь Лыганова, в ходе подготовки данной экспозиции специалисты учреждения оказывали коллегам-театралам консультационно-методическую помощь с тем, чтобы все необходимые музейные каноны были соблюдены. Что же касается самого проекта экспозиции, достаточно интересного и креативного, то это – полностью заслуга творческой группы театра. Хочется подчеркнуть, что в нашей Республике как таковых театральных музеев нет – только экспозиционный зал Донецкого краеведческого музея «Мир вдохновенного искусства». А потому театральный музей Донецкой муздрамы – первый в своем роде и очень удачный опыт по созданию цельной музейной экспозиции.

За три года существования музей в театре представил своим посетителям 19 выставок. В данный момент в нем существует одна постоянно действующая экспозиция «Есть только миг. Марк Бровун. Человек и театр». Она посвящена уникальному человеку, который посвятил всю свою жизнь муздараме, создал наш театр таким, каким он есть сейчас, и чье имя с 2017 г. с гордостью носит Донецкий драмтеатр. Остальные выставки постоянно меняются. Ни одна из них еще не повторилась.

Обладая доступом к уникальной информации об истории и развитии театра, создатели музея имеют возможность представлять особые выставки. Так, например, к Международному Дню защиты детей в 2017 г. в музее прошла экспозиция «Хочу на сцену», посвященная достижениям детской театральной школы-студии «Перспектива», открытие которой на базе театра состоялось в непростом 2015 г.

Одной из основных задач музея является не только сохранение исторического и культурного наследия театра, но и фиксация уникальных процессов, которые происходят сейчас, в крайне непростых социально-экономических условиях существования Донбасса. Кроме того, музей старается сблизить зрителей и сотрудников театра, рассказать об удивительных людях, чья работа не всегда известна. Так, например, даже в самом театре далеко не все знали, что начальник пошивочного цеха Ванда Березовская не только блестяще воплощает в жизнь задумки художников по костюмам, но и увлекается изготовлением великолепных авторских мягконабивных кукол. Так родилась экспозиция «Игрушки с теплым сердцем», на которой сама Ванда рассказывала о своих работах, об истории создания той или иной куклы. Эта выставка превратилась в своеобразную встречу с творческим человеком, во время которой посетители музея имели возможность пообщаться с представителем закулисной жизни театра, задать интересующие их вопросы.

А ведущая актриса театра Валентина Саврасова оказалась и художником, и мастером декоративно-прикладного творчества, и даже немного скульптором. И поэтому к юбилею актрисы было решено открыть в музее театра большую выставку ее работ. В этот день был организован юбилейный вечер Валентины, показан спектакль «Эдит Пиаф», в котором она исполняет главную роль. Перед спектаклем зрителей ожидал настоящий сюрприз: их встречала сама Эдит Пиаф, которая приглашала их в театральный музей, и сама проводила для них экскурсию.

Хочется рассказать еще о двух необычных экспозициях. Одна из них – это выставка графики «Неоднозначное» художника РадмираКочанова, которая вызвала большой интерес как у зрителей, так и у сотрудников театра. Оказалось, что дизайнер отдела рекламы – из династии профессиональных художников. Его работы выставлялись в художественных галереях как Донецка, так и Российской Федерации. В экспозиции были представлены работы Радмира, не связанные с театром, что еще больше раскрыло его как неординарную творческую личность.

Следующая экспозиция, наоборот, получилась очень театральной. Выставка «Театр начинается с… афиши!» собрала около ста работ фотохудожника Донецкой муздрамы Вячеслава Пащука, который вот уже двадцать лет трудится над визуальным воплощением творческих идей постановщиков. Его работа непроста. Автор афиши должен настроить зрителей на спектакль, пробудить интерес к предстоящему действу задолго до премьеры. А для этого ему необходимо использовать не только весь спектр художественной образности, но и особый информационный язык. Потому талантливо выполненная полноценная афиша – это большая заслуга автора. Зачастую их создается несколько, каждая из которых является особым произведением искусства, но в результате зритель видит только один из вариантов. Спектакли живут, претерпевают изменения, перерабатываются и возобновляются, со временем они оканчивают свой сценический век. А афиши

остаются. Сохранить их, рассказать о них, представить посетителям – становится задачей музея театра.

Театр проводит огромную работу по привлечению зрителей всех возрастов и самых разных слоев населения. Одно из важных мест в этом процессе занимают экскурсии по театру. Музей служит отправной точкой для таких мероприятий. Здесь экскурсантам, многие из которых впервые перешагивают порог театра, рассказывают об истории муздрамы, известных актеров – как прошлого, так и настоящего, знаковых спектаклях и событиях сценической жизни. На большом мультимедийном экране, установленном в зале музея, можно увидеть отрывки из спектаклей разных годов. Демонстрируются как современные постановки, так и архивные, восстановленные видео. К участию в проведении экскурсий подключаются актеры театра. Так, например, юных посетителей встречают и проводят по театру персонажи детских сказок. Вместе с ребятами они поют, танцуют, играют, отгадывают загадки, в развлекательной форме подавая ту или иную информацию. А на взрослых экскурсиях и во время открытия новых экспозиций перед зрителями «оживают» уже герои драматургических произведений. Так, например, на открытии выставки «Гоголь и Булгаков. Мистическая связь» среди посетителей можно было заметить героинь пьесы Н. В. Гоголя «Старосветские помещики». Используя музейные экспонаты, интерьер и реквизит выставки, актрисы театра представили несколько миниатюр по произведению знаменитого автора.

Небольшое пространство музея не позволяет делать экспозиции постоянными. Поэтому выставочные залы живут весьма насыщенной жизнью, непрерывно развиваясь и обновляясь. Такая смена представляется интересной зрителю. В данный момент посещение театрального музея перестает быть своего рода приятным дополнением к основной программе посещения спектаклей. Оно становится для многих зрителей самостоятельным

мероприятием, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы в социальных сетях, на страницах книги отзывов и театрального журнала.

Совсем недавно, летом 2019 г., у Донецкого музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна появилась еще одна сценическая площадка. Коллективу в постоянное пользование было передано одно из старейших исторических зданий Донецка, постройка которого датирована 1901 (1904) годом. Это знаменитый в свое время дом братьев-промышленников Тудоровских, который являлся самым первым театром в этом регионе. В данный момент идет серьезная историческая реконструкция помещения, уже получившего название «Сцена на Садовом проспекте».

Восстанавливается не только внешний облик здания, но и, по сути, создается заново пространство сцены, зрительный зал, зрительская и закулисная часть. Кроме того, поставлена задача открыть в данном помещении новые залы театрального музея. В первую очередь необходимо вернуть жителям и гостям города несправедливо забытую историю этого уникального помещения. Для этого в данный момент совершается кропотливая работа по поиску информации о доме Тудоровских и его создателях. Хотелось, чтобы на входе в обновленную Сцену на Садовом зрителей встречали стенды с историей здания, рассказ о его уникальной архитектуре и многочисленных секретах, оставленных нам самыми первыми строителями. Сейчас эта миссия кажется трудновыполнимой: за шесть лет войны многие архивы были уничтожены или пришли в негодность. Но мы верим, что для увлеченного, творчески нацеленного человека нет ничего невозможного, и первых зрителей этой площадки обязательно встретит совершенно новая, уникальная историческая экспозиция.

Кроме того, в наших планах стоит открытие новых музейных залов. Сейчас мы стремимся решить проблемы с условиями хранения музейных экспонатов, в том числе с температурным режимом и влажностью помещения. Будем рады любым подсказкам в данных вопросах! Также очень хотелось бы

пообщаться с представителями музеев, которые находятся в старинных или же аварийных зданиях. Советы таких специалистов для нас, действительно, бесценны!

В новом для нас помещении удалось сохранить уникальную акустику. Мы планируем максимально использовать этот факт в жизни нового музея. Ко всем уже существующим элементам театрализации выставочной жизни мы планируем добавить проведение экскурсий под звуки живых инструментов, вокальное сопровождение и сложное комбинированное музыкальное оформление экспозиций. Возможно, после установки стеллажей и экспонатов нам удастся сохранить так называемые звуковые ниши, в которых создается особый акустический эффект – меняется голос экскурсовода, появляется эхо. Все это послужит основой для создания особой, таинственной, возможно даже мистической атмосферы выставок. Также подобная визуализация послужит толчком к тематике оформления различных залов музея.

Открытие новых музейных помещений позволяет расширить рамки предполагаемых выставок, использовать в их оформлении объемные зрелищные элементы, части настоящих сценических декораций. К сожалению, часто декорации ушедших спектаклей остаются лишь в рисунках и макетах. У нас появилась возможность сохранить часть из них в качестве музейных экспонатов. Также теперь есть возможность существенно увеличить выставку сценического костюма, а в некоторых случаях проследить этапы его создания и дальнейшую трансформацию.

Но самое главное – музей театра становится доступен большему количеству посетителей. А значит, еще большее число жителей и гостей нашего региона получат возможность прикоснуться к истории Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Марка Матвеевича Бровуна.

Онищенко А.С.,
Чаленко В.В.

Донецкий республиканский краеведческий музей, г. Донецк

ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КАК ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ ДНР

Проблема патриотического воспитания молодежи в Донецкой Народной Республике приобретает особую актуальность в современных условиях. Наше государство появилось и продолжает развиваться в условиях войны. И как раз в такой период Донецкая Народная Республика особенно нуждается в активных и патриотически настроенных молодых людях, которые смогут защитить и отстоять с оружием в руках свою землю, а также работать на благо Республики в будущем. Историческое краеведение играет важную роль в патриотическом воспитании. С помощью краеведческого материала можно приобщить граждан к ценностям, общественным идеалам и нравственным принципам, без которых нельзя представить сильное и

развивающееся государство: справедливость, любовь и верность своей малой Родине и своему Отечеству, забота о единстве нации и государства.

Изучение истории родного края на основе краеведческого материала позволяет показать гражданам значение этих ценностей для наших предков и важность их сохранения в наше время. Для формирования правильного представления об истории Донбасса на базе Донецкого республиканского краеведческого музеяуспешно реализуются военно-патриотические мероприятия: культурно-исторические проекты, тематические экскурсии, уроки мужества, интерактивные занятия и др. С 2015 г. свою активную деятельность с образовательными учреждениями Республики ведет исторический клуб «Патриот».

В первую очередь, стоит выделить экскурсии как основной вид работы с посетителем. Кроме обзорной экскурсии в Донецком республиканском краеведческом музее проводятся и тематические экскурсии по залам «Республика, рожденная Революцией», «От колеса к ракете», «Мир вдохновенного искусства», «Земляки». В этих залах посетители узнают о наших земляках, которые прославили наш край в разных сферах (от искусства до освоения космоса). Также проводятся тематические экскурсии, посвященные выдающимся личностям – Береговому Г.Т., Быкову Л.Ф., Кобзону И.Д., Ханжонкову А.А.

Одним из важных периодов в истории Донбасса является Великая Отечественная война, память о которой связывает не одно поколение. Сегодня для большинства представителей молодого поколения Великая Отечественная война носит весьма абстрактный характер. К сожалению, современные представления о войне формируются не на основе общения с ветеранами и очевидцами тех событий, а на исторически недостоверных фильмах и видеоиграх.

В условиях ведущейся информационной войны постоянно предпринимаются попытки пересмотреть вклад советского народа в победу

над нацистской Германией, очернить память о подвиге советского солдата, присвоить ему статус агрессора, а не защитника. Для достоверного раскрытия темы Великой Отечественной войны Донецкий республиканский краеведческий музей предлагает посетителям городскую пешеходную экскурсию «Память о прошлом храним», автобусный культурно-исторический тур «Дорогами воинской славы», экскурсию «Без срока давности» на мемориальном комплексе «Саур-Могила» и др.

12 сентября 2019 г. Донецкий республиканский краеведческий музей запустил культурно-историческую экскурсию по памятным местам «Память о прошлом храним». Данный проект был посвящен 76-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, а также предстоявшему 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Основной задачей подготовленного проекта является ознакомление экскурсантов с архитектурными памятниками, памятными местами и историей центральной части города Донецка, связанными с событиями Великой Отечественной войны. Только с 12 сентября по 31 октября 2019 г. в культурно-исторических экскурсиях приняли участие 845 жителей и гостей города. Основной категорией участников были обучающиеся учреждений среднего и высшего профессионального образования.

В марте 2020 г. к 75-летию Великой Победы научными сотрудниками Донецкого республиканского краеведческого музея был разработан культурно-исторический проект «Дорогами воинской славы». Участники проекта совершают автобусный тур по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, посещают места боевой славы, памятники и мемориалы. Всего маршрут тура охватывает 10 объектов показа. Рассказ экскурсовода сопровождается трансляцией аудиозаписи, показом видеохроники и иллюстративных материалов. В автобусном туре приняли участие около 150 учащихся образовательных учреждений.

Также сотрудниками Донецкого республиканского краеведческого музея была разработана экскурсия «Без срока давности», которая посвящена кургану Саур-Могила и событиям, связанным с самой высокой точкой Донбасса. Экскурсия знакомит с геолого-географическим положением кургана, связанным с ним фольклором и топонимикой, историей легендарной высоты в годы Великой Отечественной войны, хроникой сооружения мемориального комплекса «Саур-Могила», историей сражений за стратегическую высоту в 2014 г. В период с 2019 г. по 2020 г. экскурсия была проведена для более чем 4 тысяч жителей и гостей Донецкой Народной Республики. В апреле 2021 г. в рамках проекта «Музей выходит в город» была запушена пешеходная экскурсия «Герои среди нас», знакомящая с новейшей историей родного края, биографией выдающихся людей, внесших значительный вклад в создание Донецкой Народной Республики.

Экскурсионный маршрут начинается в сквере у здания Дома Правительства и охватывает более 10 достопримечательностей, среди которых: Парк кованых фигур, Аллея Ангелов, Аллея Героев Донецкой Народной Республики и др. Участниками экскурсии стали более 100 учащихся школ г. Донецка.

Кроме этого, в военно-историческом музее Великой Отечественной войны – отделе Донецкого республиканского краеведческого музея, проводится обзорная экскурсия по экспозиции «Донбасс в годы Великой Отечественной войны». Основной аудиторией выступали обучающиеся школ и учреждений среднего и высшего профессионального образования.

Вторым направлением работы музея по патриотическому воспитанию являются интерактивные занятия. Это цикл интерактивных занятий на военно-патриотическую тематику в военно-историческом музее Великой Отечественной войны «Навечно в памяти народной», квест «Воспитай патриота», «Оружие победы», «Легенды боевых машин», «Красная Армия в Великой Отечественной войне. Униформа, амуниция, снаряжение». На

занятиях посетители слушают рассказ о стрелковом оружии времен Великой Отечественной войны, знакомятся с военной техникой, установленной на смотровой площадке. Кроме этого, проводятся интерактивные занятия патриотической направленности по истории Донбасса и современным событиям: «Я – гражданин Республики», «Символы Родины моей», «Горжусь, что я – дончанин», «Свою историю знать обязан каждый», «Письмо Герою».

Еще одним направлением работы Донецкого республиканского краеведческого музея является работа исторического клуба «Патриот». Эта ячейка существует с 2015 г. и направлена на патриотическое воспитание молодежи Республики. Для участников клуба организовываются встречи с ветеранами Великой Отечественной и Афганской войн, а также с участниками военного конфликта в Донбассе. Ежемесячно проводятся уроки мужества и мероприятия, в ходе которых подрастающее поколение узнает о значимых событиях и выдающихся людях в истории Донбасса.

Четвертым направлением является запуск культурно-исторических проектов, которые созданы для решения одной из основных проблем современного понимания важности Великой Победы среди молодежи – утрата связи поколений. Большая часть

ветеранов-участников Великой Отечественной войны уже покинула нас. Именно непосредственные свидетели и участники событий являются связующим звеномв непрерывности процесса сохранения памяти и патриотического воспитания молодежи. Воспоминания ветеранов, которые воспроизводились при личных встречах со школьниками, учащейся и рабочей молодежью во времена СССР, способствовали формированию правильного понимания той тяжелой цены, которую заплатил советский народ за победу над нацизмом. Вместе с ветеранами уходит и восприятие войны как части жизни, теряется понимание солдатского фатализма, размывается образ Родины и образ врага, что позволяет современным политикам, историкам и журналистам извратить понимание событий войны 1941 – 1945 гг. и

приуменьшить значение Великой Победы. Для решения этой проблемы Донецкий республиканский краеведческий музей совместно с «Радио ТВ» в феврале 2020 г. запустил проект «Письма с фронта», в рамках которого два раза в неделю в радиоэфире транслировались отрывки из фронтовых писем жителей Донбасса, принимавших участие в войне. Было опубликовано 88 писем фронтовиков. Их авторы – наши земляки, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Стоит отметить, что коллекция фронтовых писем, хранящихся в фондах Донецкого республиканского краеведческого музея, содержит около 300 единиц. Данный проект позволит использовать дополнительный канал коммуникации между слушателями и музеем, который выступает в роли проводника исторической памяти, отраженной в нарративном историческом документе. Строки фронтовых писем, озвученные радиоведущими, способствуют возрождению традиции передачи личного солдатского опыта сквозь призму воспоминаний и мировоззренческих установок.В рамках мероприятий по итогам круглого стола «Недопущение фальсификации истории и итогов Великой Отечественной войны» при поддержке Министерства культуры Донецкий республиканский краеведческий музей начал реализацию социального музейного проекта «Выездной музей». Он знакомит жителей Донецкой Народной Республики с выставками музея, раскрывающими подлинную историю Великой Отечественной войны. С сентября 2021 г. по апрель 2022 г. выставки пройдут в городах: Енакиево, Харцызск, Торез, Шахтерск, Горловка и других населенных пунктах. Будут представлены выставки «В борьбе против нацизма мы были вместе», «Советский Нюрнберг», «Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года».

Донецкий республиканский краеведческий музей реализует программу патриотического воспитании на международном уровне. Так, с 3 по 6 сентября 2021 г. музей принял участие в III Международном кинофестивале «Дни военно-исторического кино», который проводится Музеем Победы (г.

Москва) при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках фестиваля был организован некоммерческий показ военно-исторических художественных и документальных фильмов, которые на языке киноискусства приобщают людей к истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. За период кинопоказа Донецкий республиканский краеведческий музей и его отдел – военно-исторический музей посетили более 240 жителей Донецкой Народной Республики разных возрастов.

Воспитательная работа Донецкого республиканского краеведческого музея с подрастающим поколением, опираясь на изучение отечественной истории, в частности, истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., будет способствовать формированию в сознании молодежи чувства гордости и сопричастности героическим событиям прошлого, понимания исторической ответственности за события в обществе и государстве, а также стимулировать изучение героического прошлого Донбасса. Все культурно-исторические проекты Донецкого республиканского краеведческого музея направлены на недопущение фальсификации истории нашего края. Кроме этого, одной из задач музея является оказание помощи молодому поколению в его стремлении разобраться в огромных массивах противоречивой информации. Таким образом, можно сделать вывод, что Донецкий республиканский краеведческий музей является одним из важнейших пространств патриотического воспитания молодежи в Донецкой Народной Республики.

Петух А. В.,
Бухарев Ю. В.

Донецкий республиканский краеведческий музей, г. Донецк.

ДОНЕЦКИЙРЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ДИАЛОГА И СОТРУДНИЧЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ

Несмотря на современные исторические и социальные реалии, музеи являются хранителями культурного наследия. Они подвержены изменениям, благодаря которым становятся более доступными для общества. Среди основных направлений работы с посетителями существуют такие,как информирование, развитие творчества, досуг, обучение. Конечно, все они тесно связаны и, таким образом, дополняют друг друга.

Возможность сделать музей привлекательным для посещений и способность взаимодействовать со своей аудиторией создают условия для дальнейшей успешной работы музея. На данный момент проблема привлечения посетителей очень актуальна. Современные музеи находятся в постоянном поиске новых форм работы с

посетителями, потому что их главной целью является создание удобной платформы для доступного получения информации.

Интерактивная коммуникация – ориентир для современных музеев. Они получают возможность выступить наставником в творческой самореализации личности. Искусство, как и получение новых знаний, должно приносить человеку удовольствие,вносить гармонию в его жизнь. Именно просветительская функция на сегодняшний день определяет образ современного музея, его назначение. Этому способствуетпоявление новых форм организацииработы музея: интерактивные занятия,квесты, игровые экскурсии, детскиекультурно-просветительские программы,которые популярны среди молодежи идают возможность участникам в необычнойформе познакомиться с интереснымифактами.

Также в Донецком республиканскомкраеведческом музее был разработанряд квестов: «В поисках затерянногоподарка», «Волшебный город»,

«Открытия и изобретения». При ихразработке научные сотрудники учитываютцелый ряд условий и компонентов: особоепространство, специальные атрибуты,возрастные категории посетителей, атакже желание и способность аудиториивключиться в игру. Такие занятия доступныне только для организованных групп, но идля единичных посетителей или длясемей с детьми. Часто и взрослые, наравнес детьми, охотно выполняют все задания.Семейные посещения музея являются нетолько познавательными, но и сближаютродителей с детьми.

Задачей и вызовом для сотрудниковмузея является создание такой формыработы с посетителями, которая смоглабы заинтересовать их и вызвать желаниенеоднократно посещать музей. Большуюроль играют инновационные формыработы с посетителями: интерактивныезанятия. квесты. Театрализованныеэкскурсии, мастер-классы, которые исключают пассивное участие экскурсантов в процессе посещения музея.Организация досуга

является приоритетным и перспективным направлением взаимодействия музея с посетителем. Для этого научными сотрудниками Донецкого республиканского краеведческого музея специально были разработаны различные культурно-просветительские программы: «Новогодний переполох в музее», «Широкая Масленица», «Весенний благовест», «Маленькие дети на большой планете», «День семьи, любви и верности», «Ильин день», «Пришел Спас – ждем в гости вас!». Они, согласно заявленной теме, рассказывают об обрядах и традициях празднований, включают игровую и конкурсную программы, взаимодействие с предметами, мастер-классы. Для каждого мероприятия подготовлены тематические декорации, пошиты костюмы, разработаны атрибуты для игр и конкурсов.

Синтез традиционных и инновационных форм работы привносит в музейное образование элемент вариативности. А это становится стимулом для развития музея и расширения его аудитории.

Помимо традиционных методов работы с посетителями, Донецкий республиканский краеведческий музей развивает и исследует новые мультимедийные методы научно-просветительской работы, которые приобрели особенное значение в условиях распространившейся коронавирусной инфекции. В этой работе научные сотрудники опираются на опыт ведущих музейных учреждений Российской Федерации.

Среди них – виртуальные туры, мультимедийные выставки, видеоролики информационной направленности, онлайн-конференции и занятия, а также проекты, реализуемые совместно со средствами массовой информации.

Виртуальные туры представляют собой панорамы экспозиционных залов музейных учреждений, которые также содержат информацию о наиболее значимых экспонатах залов. Размещенные на официальном сайте Министерства культуры Донецкой Народной Республики и других электронных ресурсах, они позволяют всем желающим ознакомиться с

материалами музеев Донецкого края в режиме онлайн.Следует отметить, что специалистами Донецкого республиканского краеведческого музея был создан целый ряд виртуальных туров, которые охватывают экспозиции Макеевского художественно-краеведческого музея, Снежнянского музея боевой славы, мемориального музея дважды Героя Социалистического труда П. Н. Ангелиной, Горловского художественного музея, Музея миниатюрной книги имени В. А. Разумова и других музеев Республики.

Мультимедийные выставки представляют собой новое слово в выставочной деятельности. Как правило, они имеют вид планшетов, на которых размещаются скан-копии подлинных документов, фотографий и других экспонатов из фондов музейных учреждений.

Размещенные на электронных площадках или в мультимедийных киосках такие выставки позволяют всесторонне раскрыть выбранную тему, сопровождая текстовую информацию первоисточников иллюстративными материалами.

Важнейшим свойством мультимедийных выставок является возможность их оперативной пересылки для размещения на электронных и экспозиционных площадках музейных учреждений в любой точке мира.

Так, на данный момент электронные выставки Донецкого республиканского краеведческого музея «Щетинин. Судьба, связавшая нас», «Листая фронтовые письма», «Прокофьев. Жизнь в музыке» размещены на электронных площадках Сургутского краеведческого музея, Брянского государственного краеведческого музея, Воронежского областного краеведческого музея и других музейных учреждений Российской Федерации.

Схожую с мультимедийными выставками функцию выполняют тематические видеоролики культурно-просветительской направленности, в доступной форме раскрывающие ту или иную тему. В Донецком республиканском краеведческом музее в период действия повышенных мер безопасности, связанных с распространением новой коронавирусной

инфекции, был запущен проект «Музей в каждый дом», объединивший в себе более трех десятков видеоматериалов на различную тематику.

Ряд видеороликов был опубликован на официальных ресурсах учреждения в общем доступе, в то время, как другие были предназначены исключительно для проведения дистанционных занятий с учащимися общеобразовательных учреждений Донецкой Народной Республики. В частности, таким образом были проведены занятия на тему «78 лет Сталинградской битве», «История Донецкого аэропорта», «Георгий Тимофеевич Береговой».

Более широкие возможности для взаимодействия с аудиторией предоставляют онлайн-конференции и онлайн-занятия, такие, как урок, посвященный истории Донецко-Криворожской Республики и предпосылкам образования Донецкой Народной Республики, который был проведен научными сотрудниками Донецкого республиканского краеведческого музея с учащимися МОУ «Школа № 30 г. Донецка».

В отличие от видеороликов, онлайн-занятия позволяют обеспечить моментальную обратную связь и дают возможность подробно раскрыть любую тему, заинтересовавшую слушателей. При этом необходимо помнить, что, как и при создании информационных видеороликов, проведение таких занятий требует особой, аттрактивной подачи материала.

Что касается реализации совместных со средствами массовой информации проектов, то они являются перспективным направлением, позволяющим знакомить чрезвычайно широкую аудиторию с подлинными материалами из фондов музейных учреждений.

Совместно с «Радио Республика» и «Радио ТВ» Донецким республиканским краеведческим музеем были реализованы проекты «Песни Великой Победы» – с февраля по сентябрь 2020 г. и «Письма Победы» – с января по декабрь 2020 г. Первый из них рассказывает об истории создания песен военных и послевоенных лет, посвященных Великой Отечественной

войне и Великой Победе. Второй проект раскрывает радиослушателям содержание фронтовых писем наших земляков – как дошедших до Берлина, так и погибших на полях сражений.

На данный момент научными сотрудниками Донецкого республиканскогокраеведческого музея совместно с «Радио ТВ» реализуется проект «Исторический вестник Донбасса», в ходе которого в эфир выходят еженедельные радиопередачи, озвучивающие наиболее значимые факты из истории Донецкого края, отраженные в периодике советского периода из фондов научной библиотеки музея.

Исходя из всего вышесказанного, можно сформулировать три основных принципа реализации новых методов работы с посетителями: информативность, доступность, аттрактивность. Соблюдение этих принципов позволяет существенно расширить возможности музейных учреждений по проведению культурно-просветительской и научной деятельности.

ПРОЕКТНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С АУДИТОРИЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА В ДОНЕЦКОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

Ильяшенко С. Л.

Донецкий республиканский художественный музей.
г. Донецк.

Развитие культуры является важнейшим фактором обеспечения достойного качества жизни населения.

Проблема сохранения и актуализациикультурного наследия – актуальный вопрос в культурной политике Донецкой Народной Республики. Термин «культурное наследие» трактуется как «совокупность объектов культуры и природы, отражающих этапыразвития общества и природы и осознаваемых социумом как ценности, подлежащие сохранению и актуализации» [2].

В настоящее время музей является культурно-досуговым учреждением, признанным служить обществу и способствовать его развитию, он становится неотъемлемой частью современных социокультурных и образовательных процессов.

Согласно определению Международного совета музеев – ИКОМ, «музей – это постоянное некоммерческое учреждение, признанное служить обществу

и способствовать его развитию, доступное широкой публике, занимающееся приобретением, хранением, исследованием, популяризацией и экспонированием материальных свидетельств о человеке и среде его обитания в целях изучения, образования, а также для удовлетворения духовных потребностей» [4].Стремясь быть востребованными и интересными для посетителей, музеи активно занимаются поиском новых форм работы.

Будучи способом организации, выявления и увеличения ресурсного потенциала музейной деятельности, средством взаимодействия с общественностью и партнерами, проектный подход является востребованной формой регулирования социокультурных и образовательных процессов.

Управление проектами сегодня дает возможность музеям в процессе сотрудничества с другими учреждениями культуры осуществлять разнообразные творческие идеи.

Проект как дискретная форма организации музейной деятельности, направленной на достижение заранее намеченного результата, сегодня широко востребован во многих музеях России.

Под проектной деятельностью понимается организационно-управленческая деятельность, направленная на разработку комплекса мероприятий, способствующих эффективному решению актуальных проблем в условиях определенных временных рамок.

Современные музеи с помощью инновационных форм работы, которые включают и проектную деятельность, способны не только сохранять и экспонировать, но и актуализировать культурное наследие.

Практика актуализации культурного наследия Донецкого региона находит свое воплощение в проектной деятельности Донецкого республиканского художественного музея.

Целью проектной деятельности ДРХМ является популяризация культурного наследия Донецкой Народной Республики, создание культурной платформы для всестороннего развития и повышения уровня образования личности.

Следует отметить, что еще в 1880 г. директор Южно-Кенсингтонского музея Г. Коль первым отметил образовательную суть музеев: «Пока музеи и галереи не ставят перед собой образовательные цели, они представляют собой скучные и бесполезные учреждения» [5].

Поэтому задачами проектной деятельности ДРХМ являются: внедрение инновационных форм научно-просветительской и культурно-образовательной работы, расширение целевой аудитории посетителей, вовлечение в исследовательскую, проектную и творческую музейную деятельность посетителя, духовное и патриотическое воспитание личности.

Основой для реализации проектной деятельности служит наличие фондовой коллекции произведений искусства Донецкого республиканского художественного музея, отражающей основные этапы развития искусства, историю развития Донецкого края, памятников культуры.

Как правило, в рамках музейных проектов идет обновление и расширение традиционных форм музейной работы, к известным музейным формам работы добавляются новые технологии, методики и организационные форматы, направленные на всестороннее развитие посетителя разных возрастных категорий. Проекты знакомят с фондовой коллекцией музея, художественной культурой Донецкой Народной Республики, с важными страницами истории города Донецка. Они направлены на активное вовлечение посетителей в познавательно-образовательный процесс средствами музейной педагогики, способствуют формированию интереса к региональной истории и искусству. Примером музейных культурно-просветительских и культурно-образовательных проектов выступают проекты «Взрослеем с музеем», «Мелодии в красках», «Донецкие литературные чтения в музее».

Проект «Взрослеем с музеем» включает интерактивные лекции, занятия, мастер-классы, арт-туры, пленэры, которые с помощью специальных заданий вовлекают посетителя в процесс познания, изучения музейной коллекции, развивают навыки сравнительного анализа и критического мышления. Известный педагог, автор идеи детского музея Александр Зеленко

подчеркивал необходимость равномерного развития пяти органов чувств: «В то время как старая школа пользовалась больше всего слуховыми реакциями, а новая все больше опиралась на зрительные, остальные три органа чувств почти не используются и недостаточно развиваются» [3].

Портфель музейных предложений проекта «Взрослеем с музеем» структурирован согласно возрастным особенностям посетителя и объединен форматом музейного абонемента. Проект направлен на работу как с самыми юными посетителями музея – детьми дошкольного и младшего школьного возраста, так и с обучающимися средней, старшей школы и студентами вузов.

В работе с данной аудиторией наравне с устоявшимися формами работы используются задания с применением элементов театрализации, интерактивные методы и средства музейной педагогики, направленные на равномерное развитие пяти органов чувств [5].

Цель проекта состоит в создании комфортных условий обучения, при которых слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным и доступным сам процесс преподнесения информации. Одним из главных приоритетов внедрения данного проекта, является возможность расширения музейной аудитории постоянных посетителей. Данный проект направлен на решение основных задач музейной педагогики: обогащение новыми формами процесса познания, формирование у посетителя представления о музее, развитие познавательной деятельности, формирование исследовательских навыков и умений.

Проекты «Мелодии в красках» и «Донецкие литературные чтения в музее» объединяет общая задача – создание доступной музейной площадки с целью актуализации культурного наследия ДНР и приобщения молодого поколения к искусству. Проект «Мелодии в красках» сочетает в себе экскурс в эпоху музыкальных гениев с помощью живописных полотен фондовой коллекции ДРХМ и выступление артистов театров ДНР, Донецкой филармонии, Музыкальной академии имени С. С. Прокофьева.

Музейный проект «Донецкие литературные чтения в музее» позволяет выявлять и поддерживать творческую молодежь Республики, популяризировать творчество талантливых донецких писателей и поэтов.

Данные проекты способствуют решению одной из главных задач музейной педагогики – активизации творческих способностей личности участника доступной музейной площадки, музейного посетителя или человека, взаимодействующего с музеем.

С помощью внедрения подобных проектов музей становится местом проведения свободного времени и досуга для посетителей.

Спектр ожиданий современного посетителя обширен, главной целью работы современного музея, по мнению директора Мультимедиа-арт музея г. Москва Ольги Свибловой, становится эмоциональное переживание посетителя от контакта с экспозицией.

Изучение запроса на музейные предложения, вопрос обратной связи с посетителем, расширение целевой аудитории становится все более актуальным в эпоху цифровых технологий. На первый план выходит коммуникационная стратегия музея. Ее главная цель – популяризация. Популярность самого музея и его коллекции зависит не только от выставок, но и от степени цитируемости в СМИ, уровня присутствия в социальных сетях, качества мультимедийных проектов на интернет-площадках и т. д. Частое упоминание музея в информационном поле позволяет ему наладить постоянный контакт с аудиторией, вовлечь потенциальных посетителей, а также решить проблему с низким уровнем информированности населения о деятельности музея. Высокий уровень узнаваемости музея позволяет ему эффективнее выполнять социально ориентированную задачу – расширение и развитие разных сегментов аудитории.

С целью изучения запросов потенциального музейного посетителя, расширения разных сегментов музейной аудитории в ДРХМ запущен виртуальный проект «Донецкий республиканский музей ПОСЕТИТЕЛЯМ».

Он выполняет функцию общественного виртуального пространства, вовлекает в свою деятельность широкую аудиторию и становится платформой для диалога местного культурного сообщества. В проекте используются партиципаторные технологии, т. е. инструменты, с помощью которых музей должен превращаться в современное, многогранное, динамичное, отзывчивое место, ориентированное на нужды зрителя и посетителя.

В рамках культурно-образовательного процесса проект направлен на информирование и производство дополнительного контента. Главной задачей виртуального проекта является не только показать музейный экспонат, но и построить вокруг него историю, встроить в современный контекст, вдохновить аудиторию на взаимодействие, чтобы усилить процесс запоминания. Виртуальный проект «Донецкий художественный музей ПОСЕТИТЕЛЯМ» включает музейные рубрики, которые охватывают актуальные темы сферы культуры.

Реализация подобных проектов направлена на изучение и актуализацию нематериального и материального культурного наследия, что вызывает интерес у жителей и гостей региона.

Отвечая новым запросам современного посетителя, музеи перестраивают свою работу с учетом особенностей социокультурной ситуации региона и все чаще обращаются к инновационной проектной деятельности. На первый план выходят культуротворческие функции музеев, их способность не только сохранять, но и вырабатывать и актуализировать культурное наследие региона, т. е. «включать в современную культуру путем активизации социокультурной роли его объектов и их интерпретации» [5].

Культурно-просветительские и культурно-образовательные проекты позволяют расширить и разнообразить формы деятельности музея для приобщения людей к памятникам культуры, к истории прошлого своего родного края как в пространстве музейной экспозиции, так и виртуальном пространстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шулепова Э. А. Наследие и современность: проблема изучения и сохранения / Э. А. Шулепова // Наследие в эпоху социокультурных трансформаций: материалы междунар. конф. – М., 2010.

2. Дьячков А. Н. Культурное наследие / А. Н. Дьячков // Российская музейная энциклопедия. – М., 2001. Т. 1.

3. Мастеница Е. Н. Культурное наследие и музей: проблема взаимодетерминации / Е. Н. Мастеница // Научно-исследовательская работа в музее: тез. докл. на VIII всероссийской научно-практической конференции. – М., 2005.

4. Дьячков А. Н. Актуализация культурного наследия / А. Н. Дьячков // Российская музейная энциклопедия. Т. 1.

5. Столяров Б. Педагогика художественного музея. От истоков до современности / Б. Столяров. – М.,1999.

6. Столяров Б. Живопись и музыка в музейной среде. Вопросы восприятия / Б. Столяров. – М., 2015.

АРТ – МЕДИАЦИЯ В МУЗЕЕ

Бойко А.Г.

кандидат искусствоведения, доцент, главный специалист по музейно-образовательной деятельности Русского музея, лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства.

Говорить об арт-медиации увлекательно, поскольку сейчас эта тема занимает мысли мои и моих коллег и в Русском музее, и в других музеях России. Вот сейчас, например, мы помогаем другим музеям осваивать арт-медиацию, обучающую деятельность. В 2021 году арт-медиация на основании приказа директора вошла в перечень услуг, оказываемых Русским музеем, и, следовательно, была признана в качестве идейно и экономически значимого форматаработы с посетителями.

Само понятие арт-медиации связано с интерпретирующей функцией музея, с интерпретацией музейного предмета, и мы понимаем, что этот процесс начинается с поступления предмета в музейное хранение, с какой-то первой записи в книги поступлений. (Так, в один из музеев поступили произведенияхудожника, создававшего свои произведения в революционные дни Семнадцатого года, с названиями, как выяснилось много позже, не соответствующими замыслу художника и избранному им сюжету. Кропотливая исследовательская работа позволила по-новому осмыслить образы). Затем, и реставраторы, и исследователи, и, конечно, все, кто ведёт

просветительскую, образовательную работу в музее изучают, объясняют, истолковывают музейный предмет: складывается своего рода его тотальная интерпретация. Вместе с тем она фрагментарна, разделена на какие-то фракции и процессы, осуществляется без общего плана. Соединить разные взгляды, мнения на музейные предметы бывает необычайно сложно.

Как правило, тотальная и многоканальная, фрагментарная интерпретация музейного предмета не учитывает, совсем не вбирает в себя опыт посетителей музея, их понимание, оценки, наблюдения, рождающиеся в «соприкосновении» с экспонатом. Нуждается ли музей в знании, фиксации восприятия музейных предметов зрителями – не на уровне книги отзывов, а в виде внятных идей, истолкований интерпретаций? Постепенно нам в музейном сообществе становится понятно, как многое мы, профессионалы, упускаем для глубокого постижения экспоната, искусства, культурных процессов, исключая зрительское профанное мнение из интерпретационного поля музейного предмета. Человек, не обладающий достаточным опытом общения с искусством, музейной коммуникации, тем не менее способен увидеть и обсудить с другими зрителями и музейным сотрудником то именно, что на самом деле оказывается важным и для участников конкретного диалога, и для понимания музейного предмета в целом. На допущении о ценности зрительского суждения для интерпретации экспонатов и экспозиции и основывается один из подходов к музейной арт-медиации. Музейная интерпретация и музейная арт-медиация глубоко связаны друг с другом. По авторитетному утверждению нидерландского музеолога Петера ванн Менша представление о музейной интерпретации стало распространяться в европейской науке о музее в середине прошлого века как альтернативное понятию «музейное образование». В их сравнении «музейная интерпретация» в большей мере подчеркивает личностный, индивидуальный характер прочтения музейного текста, а «музейное образование» - взаимосвязь его освоения с образовательными программами музея и сотрудничеством музея с

образовательными организациями. Арт-медиация, как концепт и формат деятельности, знаменует собой следующий шаг, который музей делает навстречу глубинным интересам человека, приходящего в музей для поиска жизненных смыслов, общения, вольно или невольно включающегося в процесс музейной интерпретации и способного посредствомобратной связи обогатить представления о музейных предметах, экспозициях, признанные в институции и музейном сообществе.

Арт-медиация не вытесняет экскурсии. Более того, сегодня экскурсия приобретает какой-то новый смысл, новое значение, поскольку очень многие хотят прийти в музей до того, чтобы за относительно короткое время получить ясную информацию об интересующем их материале в определённом отчетливом формате. Она не конфликтует и с музейно-педагогическим занятием, так как ни ив коей мере не претендует на выполнение целей музейно-педагогической программы.

Арт-медиации в Русском музее организуются для подростков и взрослых, на материале современного искусства и искусства XVIII – XIX веков, первой половины XX века. В каждой арт-медиации художественные образы раскрываются во взаимосвязи с интересами, жизненными ценностями участников встречи, помогают им отнестись к искусству, как возможности лучше понять культурное наследие, творчество, музей, современный мир и самих себя.

Что же мы имеем в виду под арт-медиацией? Музейная арт-медиация-это доверительный диалог о насущном в музейном художественном пространстве. У арт-медиации всегда есть своя программа, и она должна быть известна человеку, решающему: отправиться на экскурсию, музейную лекцию, музейно-педагогическое занятия или арт-медиацию. Участник арт-медиации должен еще до приобретения билета осознать, что именно его ожидает на этой арт-медиации: активное изучение экспозиции, размышление вслух, обсуждение увиденного и т.д. Люди, которые приходят на арт-

медиацию, из анонсов на сайте и в соцсетях узнают, какова тема, какие вопросы будут обсуждаться и на каком материале. Они приходят в музей, уже предполагая, что ожидается от них и имеют какое-то стартовое представление о том, что же они увидят. Будут это, например, два шедевра или это будет фрагментвыставки. Вот, кстати, надо заменить, когда мы имеем дело с выставками, экскурсия по выставке предполагает ознакомление с главными экспонатами, с ключевыми идеями, в то время как арт-медиация может осуществляться на фрагменте экспозиции и она должна учитывать концепцию выставки, должна соотноситься с ее замыслом, но не обязательно раскрывать ее во всей полноте. Доверительный диалог начинается благодаря тому, что посетители приходят уже с внутренней готовностью к обсуждению, к взаимодействию друг с другом. Таков стартовый уровень взаимного доверия участников арт-медиации. Арт-медиации по своей форме разнообразны, могут строиться на основе пантомимы, танцев, превращаясь в пластический диалог – диалог движений, взаимодействий на художественной экспозиции.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

Развенкова Н. М.

Донецкий республиканский художественный музей,
г. Донецк.

Эстетические и нравственные установки закладываются в детском возрасте. Они способны сформировать чувство гармонии и меры, т. е. направить развитие ребенка по сбалансированному пути.

Дети, к сожалению, сегодня лишены возможности ежедневно контактировать с природой. А ведь именно природа естественным путем формирует в них чувство прекрасного. Освоение компьютера в раннем возрасте грозит недоразвитием культуры чувств ребенка. Компенсировать эту «эстетическую недостаточность» окружающей среды способны навыки общения с подлинниками изобразительного искусства в пространстве музея: «Думаете, откуда в орнаменте появились геометрические фигуры? Да не было бы их, если бы не смотрели люди на окружающий их мир, не читали бы распахнутую книгу звезд. Одна старушка-искусница…свои чудо-вышивки просто-напросто срисовывает с замерзшего окошка» [4, с. 17].

Атмосфера коммуникации в обучающих учреждениях также имеет специфическую особенность: «…общение участников образовательного процесса в школе носит жесткий вербальный характер, в музее оно более свободно, поскольку опирается на памятник. Являясь первоисточником, он

учит детей получать знания иначе, чем в школе» [1, с. 66]. Такой путь развития сохраняет целостность личности на всех следующих возрастных этапах и формирует способность к «сопереживанию» общественному благу, деятельному «сочувствованию» природе и человеку. Опыт детства становится в будущем основой нравственно-эстетических взглядов личности.

В связи с актуальностью этой проблемы эстетическое развитие детей младшего возраста в условиях художественного музея стало многолетней музейной практикой. Изобразительное искусство приобрело особое значение в процессе развития, воспитания и образования ребенка. Причем, основной задачей музейного обучения детей в этом возрасте стало развитие природного восприятия. Воспитание же музейной культуры, т. е. поведения в музее, решается в связи с развитием восприятия. А вот образование, т. е. усвоение искусствоведческой информации, имеет в этом возрасте наименьшую нагрузку.

Известно, что методика развития детей младшего возраста определяется их психологическими и возрастными особенностями, т. е. повышенной возбудимостью, импульсивностью, слабостью произвольного внимания, быстрой утомляемостью. Эффективно дети усваивают информацию в течение 15–20 минут. Поэтому объем материала, как правило, предельно ограничивается. Он имеет разнообразный контрастный характер и позволяет использовать метод сравнительного показа и рассказа. Продолжительность игрового занятия, как правило, не превышает 30–40 минут.

Для проведения детского занятия в музее первенствующее значение имеет правильно подобранный художественный материал. Здесь важно учитывать детские предпочтения. Особой любовью у ребят пользуются произведения народного творчества. Яркие и нарядные предметы искусства тесно связаны с игрой и действием. Они максимально воздействуют на эмоции ребенка. Хорошо известно, что деятельное начало в психике малыша значительно преобладает над аналитическим. Ему легче воспринимать предметы, производя с ними какие-либо действия или включая их в игру.

Экскурсия с разнообразием игровых методов становится основной формой работы с маленькими детьми в экспозиции музея. Такое занятие дает возможность использовать литературный, музыкальный, дидактический материал и наглядные пособия. Все это способствует усвоению многих новых для ребенка понятий и терминов.Использование игровых приемов открывает перед музейным педагогом широкий простор для экспериментирования и в значительной степени формирует предрасположенность детей к эстетическому восприятию. Игры способствуют слиянию естественных для детей действий с процессом художественного уподобления, без которого восприятие ими художественной информации невозможно. Игры помогают сохранить целостность, эмоциональность, образность постижения произведений искусства, развивают чувство стиля, материала, линии, силуэта, пластического чувства, активизируют зрительную память и наблюдательность.

Важным условием успешного развития детей в пространстве музея является обращение педагога к методу живой беседы. Этот прием позволяет в течение всего занятия сохранять особую эмоциональную атмосферу. Эмоции стимулируют волевые усилия ребят и доставляют подлинную радость их эстетическому переживанию.Специфика детского восприятия предполагает тщательное продумывание и последовательность постановки вопросов. Их ясность, конкретность и доступность детскому пониманию активизируют память и воображение ребенка. Целевая направленность беседы создает проблемную ситуацию, которая побуждает ребят к исследованиям, сравнениям и сопоставлениям.

Очень интересен прием включения театрализованных фрагментов из сказок, мифов и легенд в процесс восприятия произведений искусства. Эти включения окрашивают восприятие детей новыми неожиданными эмоциями, которые ярко проявляются в их поведении. Ребята выражают свои впечатления не только словом, но и творчеством: коллективным или индивидуальным рисунком, выполнением аппликации, составлением композиции картины из конкретных предметов. «Специфика

художественного развития детей-дошкольников заключается в их большей ориентированности на собственное изобразительное творчество, чем на восприятие искусства. Значительную часть времени ребенок проводит в занятиях лепкой, рисованием, элементарным конструированием, что развивает его мышление, творческое воображение, сенсорные способности. Изобразительная деятельность становится одним из эффективных путей освоения ребенком окружающего мира и подготавливает к реальному взаимодействию с ним в будущем» [2, с. 150].

Воспитание детей младшего возраста в условиях художественного музея процесс длительный. В связи с этим возникает необходимость создания для них циклов игровых экскурсий. Циклы экскурсий позволяют детям регулярно посещать музей, не реже одного раза в месяц, и соприкасаться с оригинальными произведениями не только народного искусства, но отечественной и европейской живописи, скульптуры, графики из собрания музея.

Экскурсионные циклы строятся так, чтобы на протяжении всех встреч с детьми постоянно достигались три главные цели: воспитание культуры поведения в музее, проникновение в образную сущность воспринимаемых произведений искусства и закрепление впечатлений в играх или практической художественной деятельности.Многолетняя практика в области музейной педагогики, проводимая в Донецком республиканском художественном музее, позволила сформировать три цикла игровых экскурсий, которые дают возможность показать детям художественные произведения различных видов изобразительного искусства. Каждый цикл объединен общей темой. Например, первый цикл «Декоративно-прикладное искусство» связан с народным творчеством. Он включает основные виды деятельности народных мастеров с природными материалами – глиной, деревом, растениями и т. п., из

которых создаются предметы быта, украшенные нарядными узорами-символами.

Природная естественность материалов и наполненная смыслом красота орнаментов – самая благоприятная почва для развития не только эстетического вкуса детей, но и правильного психофизического формирования детского организма,постоянно окруженного в современном быту предметами, созданными из искусственных материалов.

Фото 1. Опошнянские глиняные игрушки-свистульки из коллекции ДРХМ.

Давно исчезнувшие из детского мира глиняные и деревянные игрушки возвращают ребят к здоровым традициям естественного народного воспитания. Несмотря на кратковременность соприкосновения с произведениями декоративно-прикладного искусства в музее, они оставляют глубокий след в эмоциональной и психической сфере детей. Глиняные игрушки-свистульки, кувшины в образах чудных фантастических животных могут дать сильный толчок развитию детской фантазии, оживить восприятие.Особенно нравятся детям изделия из дерева. Знаменитые деревянные матрешки стали объектом внимания многих детских писателей, что дает возможность использовать литературный материал в экскурсиях. Сказки о природных материалах вносят в экскурсию элементы чудесных превращений, близких и понятных детскому мышлению. Народные изделия, щедро украшенные узорами-орнаментами, просты и понятны каждому ребенку. Этот вид искусства – удивительный мостик между миром детей и миром взрослых.

Второй и третий циклы – «Виды изобразительного искусства» и «Жанры станковой живописи», знакомят детей с оригинальными произведениями живописи, графики и скульптуры в экспозиции музея, дают представление о портрете, пейзаже и натюрморте как особых жанрах живописи.

Обычный экскурсионный анализ и разбор отдельных сторон, свойств и составных частей художественного произведения нередко обрекает слушателей на пассивность. Детское игровое занятие в экспозиции музея, напротив, предполагает максимальную активность детей. В нем могут использоваться не только игровые методы, могут быть подключены ролевой и вопросно-ответный методы, метод сравнений и сопоставлений, описание художественного произведения с использованием системы опорных вопросов.

Умелое чередование названных форм позволяет поддерживать активный интерес малышей довольно длительное время, способствует возникновению более тесного контакта ребят с музейным педагогом, создает атмосферу неформального общения. Дети чувствуют себя свободно, раскованно, непринужденно, однако обстановка сосредоточенности, заинтересованности и дисциплины сохраняется. Сама среда художественного музея с ее оригинальными произведениями искусства, отобранными временем, а также особые правила поведения в экспозиции музея, оказывают мощное воздействие на эмоции и интеллект ребенка.Игровые занятия дают возможность развивать не только эмоциональную отзывчивость у детей, но и элементы аналитического восприятия произведений. С помощью игровых приемов дети осмысливают такие художественные средства живописи, как цвет и его оттенки, выразительность линии, фактуры и формы мазка, усваивают понятия ритма, симметрии, пропорций. У них воспитывается умение не только глазом, но и через пластику собственного тела воспринимать художественный образ в скульптуре: «…самые простые, повседневные детские игры-занятия украшением, изображением и постройкой и есть

Фото 2. Игровое занятие «Кто рисует сказки?». Художники-иллюстраторы детской книги.

проявление в повседневной деятельности ребенка корневых основ художественного мышления» [3, с. 102].

Методы художественного развития на занятиях в музее строятся с опорой на особенностидетского восприятия. Это самопроекция, творческое фантазирование, спонтанное подражание.

До семи лет ребенок учится не посредством прямого обучения, а путем подражания. На него влияют не рассудочные поучения, а то, что на виду у него делается, под воздействием чего развитие памяти, представлений, привычек протекает само собой и закрепляется в собственном творчестве детей.

Здоровое эстетическое чувство ребенка складывается только в том случае, если эстетическим является то, что он видит в своем окружении. Через физическое пространство все может оказывать влияние на духовные силы ребенка, все он может воспринимать чувствами – одухотворенную гармонию линий, красок, форм, звуков, движений, которые формируют внутренние образы в представлении малыша.

Мертвые механические формы многих современных игрушек – точных копий окружающего мира, с которыми дети соприкасаются ежедневно, не оставляют места для развития их творческой фантазии. Для правильного развития мозга необходимо, чтобы он испытывал нагрузку. Работа фантазии формирующе воздействует на мозг, т. е. ребенок своей фантазией восполняет то, чего недостает реальному предмету. Лучшие художественные произведения созданы именно так. Они вызывают во внутреннем мире человека активное движение духовных сил.

Правильно воздействует на ребенка все то, что вызывает активизацию этих процессов. Поэтому всевозможные игры, проводимые музейным педагогом при соприкосновении с художественным произведением, дают детям возможность превратить застывшее изображение в подвижное действо, а предложенные педагогом иносказания переводят непонятные малышам рассудочные понятия в образные, позволяя ребятам прикоснуться к ним чувствами.

Очень важно, чтобы в раннем детстве малыши получали впечатления от красивых ритмов, излучаемых произведениями искусства. Их внимание следует обращать не столько на смысл, сколько на красоту изображений, движений, звучаний. Чем более живительным будет воздействие на глаз и на ухо, тем лучше: «Известно, что искусство создает золотой запас впечатлений. Читатель, зритель, слушатель живут под обаянием воспринятых произведений и приумножают свою жизнь накоплением новых наблюдений. Память человеческая – как нить, прошивающая все переживаемое человеком. Начало памяти и продолжение ее – в жизненных впечатлениях и впечатлениях от искусства» [4, с. 124].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Столяров Б. А. Педагогика художественного музея: от истоков до современности: Учеб. пособие для студентов гуманитарно-художественных факультетов / Б. А. Столяров. – СПб.: Специальная литература, 1999. – 222 с.
2. Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учеб. пособие / Б. А. Столяров. – М.: Высшая школа, 2004. – 216 с.
3. Неменский Б. М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: Кн. для учителя / Б. М. Неменский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1987. – 255 с.
4. Гончаров И. Ф. Эстетическое воспитание школьников средствами искусства и действительности / И. Ф. Гончаров. – М.: Педагогика,1986. – 128с.
5. Плюхин В. У. Творчество у истоков гражданственности: Кн. для учителя / В. У. Плюхин. – М.: Просвещение, 1989. – 174 с.

6.

Ковальчук Г. П.

Донецкий республиканский художественный музей, г. Донецк.

МУЗЕЙ И ШКОЛА: ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В эпоху реформы школы, когда на первый план выдвигаются инновационные подходы в образовании, большие задачи ставятся перед музеями. Как хранители и трансляторы культуры, обладающие огромным потенциалом, они осознаются и рассматриваются обществом как новое открытое образовательное пространство.

Российские образовательные стандарты, внедряемые в нашей республике, предполагают оптимизировать диалог музея и школы, организовать их совместную полноценную и равноправную работу в таком формате, где школа сможет реализовать свои учебные задачи, предписанные программой, а музей – сохранить свою образовательную самобытность, дать возможность учащимся реализовать свой творческий потенциал.

Готовы ли сегодня школа и музей отвечать новым вызовам времени, быть современными и продуктивно работать с учениками?

Преподаватели всегда приводили учеников в музей; иногда это увязывалось со школьной программой, но чаще всего музей и школа соприкасались друг с другом во внеурочное время. Регулярное, системное

приобщение к музейным сокровищам на сегодняшний день, увы, нормой еще не стало, и только часть учительства, наиболее близкая гуманитарной сфере, имеющая контакты с музейными педагогами, пытается использовать музейное пространство в учебных целях. В свою очередь и музей порой не готов продуктивно работать с учениками, испытывая проблемы с профессиональными кадрами, дефицит экспозиционных площадей, финансовые, методические трудности: не все экскурсии имеют четкую целевую установку, некоторые из них оторваны от образовательного, а порой и воспитательного процесса и носят зачастую лишь досугово-развлекательный характер; учебные интерактивные комплексы пока еще редкость в музее, техническая оснащенность слабая, новые музейные программы требуют финансовой поддержки.

В Донецком республиканском художественном музее накоплен значительный опыт работы со школой, и его многоуровневая программа интеграции с системой дошкольного, начального и среднего образования предлагает разнообразные музейные формы научно-просветительской работы: лекции, экскурсии, выставки, мастер-классы, квесты, музейные уроки, занятия в виртуальном филиале Русского музея (мультимедийные программы, фильмы). Музей готов работать на будущее, и его можно рассматривать сегодня как своего рода экспериментальную площадку, где могут проходить апробацию музейно-педагогические технологии, создаваться новые музейно-педагогические программы, зарождаться новые формы «диалога» музейного и педагогического сообществ.

В 2017–2018 гг. для школ республики был разработан авторский цикл «Уроков в музее», который дополняет и делает более разнообразной учебную программу по русской литературе, истории и изобразительному искусству.

За основу цикла взят Проект Московского центра музейного развития «Урок в музее», который родился и развивается сегодня благодаря поддержке столичных Департаментов образования и культуры.

Первый цикл интерактивных уроков для младших школьников «Русская матрешка» был презентован в выездном формате на базе донецкой специализированной физико-математической школы № 17, общеобразовательных школ № 13, № 54. Учащиеся познакомились с одним из традиционных русских народных промыслов и выполнили творческую работу – эскиз своей авторской матрешки, что способствовало развитию художественного вкуса, активизации творческого воображения, фантазии, а также формированию графических умений, связанных с приемами декоративной трактовки цветочного мотива. Урок иллюстрировали мультимедийная презентация, викторина, костюмированное дефиле матрешек. При обсуждении итогов музейные специалисты и педагоги пришли к выводу, что музейный урок, проведенный в формате школы, несмотря на его успех, потерял самое ценное: эмоциональное переживание встречи с подлинником, будь то музейный предмет или особая энергетика пространства музея. Именно поэтому местом для проведения дальнейших занятий была выбрана музейная экспозиция.

На уроке в музее «Сказки Пушкина в красках Палеха» детям не было скучно, так как сам по себе музейный урок отличается от традиционного: учащиеся не сидели за партами, а знакомились с лаковой миниатюрой известных палешских мастеров на сюжеты пушкинских сказок, играя, путешествуя по Лукоморью. На короткое время музейный зал превратился в театральную площадку, дети пробовались в роли героев сказок и ощущали себя в пушкинском пространстве и времени. По результатам творческих заданий была организована креативная, фантазийная выставка «Там русский дух, там Русью пахнет»», призеров которой награждал сам Кот ученый.

Старшей школе был предложен цикл АРТ - уроков, первым из которых был урок на тему «Женский портрет пушкинской эпохи», посвященный любовной лирике поэта. Чтобы урок состоялся, необходимо сотрудничество с учителем. В нашем случае сотрудничество музейного педагога и учителя литературы было не формальным и начиналось на первом этапе создания урока. Мы обсудили концепцию и формат урока, определили его проблемное поле, учащиеся получили предварительные задания для подготовки презентаций. В феврале 2018 г. урок в музее по заданной теме получил путевку в школьную жизнь.

Яркая музейная составляющая – картина художника А. Лактионова о пребывании Пушкина в Тригорском, где поэт писал свой знаменитый роман «Евгений Онегин», мультимедийная презентация женских портретов, выполненных в акварели русским художником-графиком Петром Соколовым, а также романсы на пушкинские стихи и лицейский вальс в исполнении учащихся, позволили окунуться в элегантный XIX в. На музейном уроке использовалась ролевая игра: девочки представляли муз Пушкина, мальчики читали стихи поэта, посвященные каждой из них. Мы говорили о моде, о балах, о культуре дамских альбомов и тайне азбуки цветов, о том, чем увлекалась молодежь в пушкинское время. Демонстрировался особый вид графического портрета, который называется «силуэтным». Искусство силуэта – одно из любимых увлечений дворянского общества в пушкинское время. Учащиеся узнали историю возникновения такого портрета, познакомились с техникой его выполнения. Завершился урок творческим заданием для мальчиков – используя настоящие гусиные перья и чернила, они оставляли пушкинские пожелания в стихах на силуэтных портретах, подаренных девочкам на память о посещении музея.

В 2019 г. музей предложил новый АРТ-урок для старшей школы под названием «Пленник красоты». Художник Маковский и его цикл «Русские боярышни».Цель урока – знакомство с русским изобразительным искусством

XIX – нач. XX в. на примере творчества выдающегося русского художника К. Е. Маковского (портрет, историческая живопись, бытовой жанр). Произведения художника являются достоверным источником об эпохе Ивана Грозного, о традициях боярской Руси, о быте и культуре русского народа, особенностях русского костюма. Демонстрация подлинного произведения художника из музейной коллекции «Чарка меда», видеогалереи портретов русских боярышень и исторических картин «Свадебный боярский пир 17 ст.», «Хмелем обсыпают», «Поцелуйный обряд» (на сюжет исторического романа А. Толстого «Князь Серебряный») создают особый эмоциональный настрой, погружают учащихся в загадочный, красивый мир художника Маковского, знакомят с его творчеством. На уроке предлагается творческая работа – выполнение росписи русских кокошников, создание костюмированных «Живых картинок».

Целый цикл музейных уроков разработан по теме «Русский балет», где для средней и старшей школы проводится интерактивная лекция «Одинокая богиня балета» (образ Галины Улановой в пластике скульптора Е. А. Янсон – Манизер).

Лекция проходит на экспозиции музея, где представлен скульптурный портрет Галины Улановой в образе Принцессы Лебедь. Лекционный подход в преподнесении материала сочетается с кадрами кинохроники, запечатлевшими танец Улановой, мультимедийной презентацией творчества знаменитого

скульптора, чьи работы вошли в золотой фонд советской скульптуры. Учащиеся узнают, что такое «скульптура», определяют, кто является главным объектом изображения в скульптуре, знакомятся с видами скульптуры по назначению и по форме, а во время просмотра фильма «В мастерской скульптора», собирают сведения о том, из каких материалов и с помощью каких инструментов создаются скульптурные произведения.

Ребят ждет встреча с балериной (С. Сорин, картина-портрет балерины Е. Бароновой). Они узнают: на каком языке говорят балерины, почему балетные туфельки называются «пуантами», попробуют исполнить незамысловатые хореографические позиции и даже станцевать «Вальс цветов», подержат в руках настоящую балетную туфельку, а на память о встрече смогут унести бумажную фигурку балерины, сделанную совместно на небольшом мастер-классе.

Существенным дополнением к школьной программе по русской литературе стал музейный урок «Портретный вернисаж Серебряного века: Зинаида Гиппиус, Анна Ахматова, Марина Цветаева», который в условиях пандемии был выведен в онлайн-программу.

Урок проходит в формате литературного салона под аккомпанемент инструментальной музыки и сопровождается чтением стихов. Широкий видеоряд знакомит с целым созвездием поэтов и художников Серебряного века. Демонстрируются портрет поэтессы Зинаиды Гиппиус, созданный донецким художником Павлом Сушинским и эксклюзивный аромат GippiuS, в котором донецкий парфюмер Сергей Ярошевич постарался передать атмосферу декаданса, характер и образ поэтессы. Все это позволяет почувствовать атмосферу конца XIX – начала XX ст., изящный, благородный

и утонченный стиль эпохи модерн. Завершается урок интеллектуальной викториной по теме, подготовленной учителем литературы.

Таким образом, музейный урок – интереснейшая форма работы со школьниками, источник знаний, полученных в атмосфере музея с применением интерактивных технологий, который способствуют развитию самого ценного – личностных качеств ребенка, в том числе воображения и творческого потенциала, воспитывает музейную культуру, а также помогает сформировать навыки исследовательской и проектной деятельности. Учащиеся осваивают мировое художественное наследие и включаются в творческую деятельность эстетического характера. С другой стороны, музейный урок способствует сбережению и развитию профессионального потенциала музейных педагогов, мотивирует их искать нестандартные, но обоснованные методологией и практикой способы приобщения детей к музейным ценностям.

Безусловно, урок в музее должен соответствовать новому формату образовательной услуги для школы. Этот формат предусматривает следующее:

– соответствие теме школьной программы;

– связь с коллекцией, с музейными предметами, использование особенностей пространства музея;

– при выборе формата проведения урока должны учитываться возрастные, психологические особенности аудитории;

– ориентация на поисковую, исследовательскую и проектную деятельность детей;

– отказ от лекционного и экскурсионного подхода в преподнесении материала, от изобильной информации, от неоправданного множества задействованных в уроке музейных экспонатов;

– варьирование групповых и индивидуальных заданий, вовлеченность каждого ученика в процесс урока;

– предложение творческого / внеурочного задания;

– ограничение по времени – не более 1 часа 20 минут.

Современный музей и современная школа должны быть партнерами. Они должны ставить общие задачи. Нужна системная и глубокая работа, совместное ее планирование, вплоть до включения музейных уроков в сетку учебных часов. Музей должен разработать перспективную программу своей просветительской деятельности в соответствии со школьной программой и последовательно вести работу со школой, предлагая в конце каждого учебного года календарно-тематическое планирование, где будут расписаны темы и планируемые даты музейных уроков. Помочь оптимизировать диалог школы и музея должны профильные министерства, которым следует разработать совместный Проект, направленный на создание единого образовательного пространства, на преодоление разобщенности образовательной деятельности школы и музея в рамках республики. Открытость музея для учебно-воспитательной работы и поворот школы к музею – доктринальные установки для реализации принципа быть современными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апсатаров В. Я. Музейная педагогика как инновационная педагогическая технология / В. Я. Апсатаров // Материалы 6-й Международной научной конференции «Образование: прошлое, настоящее и будущее». – Режим доступа: https://moluch.ru/conf/ped/archive/330/15010/ (дата обращения: 03.09.2021).

2. Артамонов А. Синицына О. Музейные образовательные программы на рынке онлайн-образования / А. Артамонов, О. Синицына // Музей как пространство образования: игра, диалог, культура участия. – Вып. 2. / Сост. Н. Копелянская. – М., 2015.

3. Гнедовский М. Б. Музей и образование: материалы для обсуждения /

4. М. Б. Гнедовский, Н. Г. Макарова, М. Ю. Юхневич. – М.: ВНИК «Школа». 1989.

5. «Урок в музее»: проект единого образовательного пространства музея и школы / Сост. М. Мацкевич. – М., 2016. – 110 с.– Режим доступа: http://cmr.msk.ru/projects/urok–v-muzee (дата обращения июль 2021).

6. Столяров Б. А. Музейная педагогика: история, теория, практика / Б. А. Столяров. – М.: Высшая школа, 2004.

7. Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей: Учеб. пособие по музейной педагогике / М. Ю. Юхневич. – М., 2001

БЕЗ БАРЬЕРОВ

Саевич Л. В.

Республиканский центр дополнительного образования для слепых и слабовидящих детей и взрослых,
г. Донецк.

Сегодня музеи все чаще и активнее поднимают тему особых посетителей, создавая и предлагая инклюзивные и социокультурные программы и проекты. Особенности общения и взаимодействия с людьми, имеющими различные виды инвалидности, требуют определенных знаний и навыков, а еще и четкого знания самого понятия инвалидность.

В соответствии с «Конвенцией о правах инвалидов ООН» инвалидность – это «эволюционирующее понятие, являющееся результатом взаимодействия, между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами, которые мешают их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими».

Человеком с инвалидностью принято называть «лицо со стойким расстройством функций организма, обусловленным заболеванием, травмой (ее последствиями) или врожденными пороками умственного или физического развития, что приводит к ограничению нормальной жизнедеятельности, вызывает у лица потребность в социальной помощи и усиленной социальной защите, а также выполнения со стороны государства

соответствующих мероприятий для обеспечения ее законодательно определенных прав».

В современном мире инвалидность принято считать элементом человеческого разнообразия, в котором живут люди разного роста и комплекции, которые могут различаться цветом кожи и волос, говорить на разных языках. Точно так же люди могут иметь различные виды и степени инвалидности, являясь при этом равноправными членами мирового человеческого сообщества.

Люди с инвалидностью делятся на определенные категории по признакам функциональных ограничений, другими словами – нозологии.

Важно знать основные правила и полезные советы по корректному общению и эффективному взаимодействию с людьми, имеющими различные нозологии инвалидности.

В данной статье будут освещены вопросы нозологических особенностей незрячих и слабовидящих людей, даны базовые знания об этике и технике эффективного, безопасного и корректного взаимодействия с инвалидами этой нозологии, а также информация по ознакомлению с основными нозологическими правилами и методиками такого взаимодействия в процессе работы и общения с людьми, имеющими инвалидность по зрению.

Нарушение зрения имеет много степеней и проявлений. Полностью незрячих людей всего около 10% из категории людей, имеющих ограничения по зрению, остальные люди имеют остаточное зрение, могут различать свет и тень, иногда цвет и очертания предмета. У одних слабое периферическое зрение, у других – слабое центральное при хорошем периферическом. Все это можно выяснить и учитывать при общении. Желательно тактично спросить перед оказанием помощи, в чем именно выражаются ограничения зрения и выяснить, какая помощь нужна, что человек с инвалидностью может и предпочитает делать сам. Предлагая помощь, необходимо понимать, что оказывать ее надо там и так, как в этом нуждается конкретный незрячий, а не так, как хочется или удобно вам, поскольку ваши представления могут

основываться на распространенных общих стереотипах, неприменимых или недостаточных в конкретном случае.

Предлагая свою помощь незрячему человеку на улице или в помещении, не управляйте его движением на расстоянии, лучше подойдите и помогите выбрать нужное ему направление и безопасный путь передвижения. Не хватайте незрячего за руку, и не тащите его за собой, не отнимайте и не стискивайте его трость. При определении места нахождения не показывайте направление рукой – не забывайте, что привычный жест «там...» или «туда...» незрячий человек не сможет воспринять.

Опишите коротко, где вы находитесь. Например, «слева в 10 метрах находится касса музея, впереди – вход в выставочный зал, а справа – гардероб» или «впереди шагах в десяти находится лестница, справа шагах в шести – окно в торце коридора и перед окном большой вазон с цветком, а слева от лестницы, шагах в двух – гардероб». Старайтесь четко и ясно давать информацию, оперируя терминами – «лево», «право», «вперед», «назад», причем, не забывайте, что эти указания необходимо давать относительно положения подопечного.

Учитывайте, что большинство незрячих комфортнее себя чувствуют, когда не привлекают к себе и своим физическим недостаткам лишнее внимание окружающих. Никогда не оглашайте публично информацию о физическом недостатке сопровождаемого, особенно в его присутствии, кроме случаев, когда вас об этом специально попросили. Ведите себя тактично по отношению к незрячему, уважайте его право самому решить, когда и кому сообщать при необходимости о своей личной проблеме, связанной с полной или частичной утратой зрения. Постарайтесь вести себя с незрячим естественно.

Предупреждайте своевременно о препятствиях: ступенях, лужах, ямах, низких притолоках, трубах, выступающих относительно основания деталях архитектуры, крыш киосков, дорожных знаках, нависающих ветках и т. п. Необходимо пояснять слепому человеку и характер препятствия (бровка вниз, лестница вверх), в этом случае перед препятствием лучше на секунду

остановиться. В процессе сопровождения будьте предельно внимательны, обращайте внимание на мелочи, которые при обычном нормальном зрении кажутся вам несущественными, поскольку вы смотрите и сканируете путь и возможные препятствия не только для себя, но и прежде всего для сопровождаемого, который не может увидеть небольшое препятствие, которое вы обычно преодолеваете автоматически. Всегда помните, что сопровождаемый доверяет вам свое здоровье и жизнь, а вы несете ответственность за его безопасность. Безопасность для жизни и здоровья сопровождаемого является безусловным приоритетом при сопровождении инвалидов по зрению.

Старайтесь вести подопечного по наиболее безопасному участку маршрута, двигайтесь в среднем темпе.

Выбирайте проходы, где вы можете свободно пройти вдвоем. Если такой возможности нет (узкие проходы или тротуар, плотный людской поток, двери городского транспорта и так далее), то сопровождающий должен выпрямить ведущую незрячего руку – это служит сигналом того, что незрячий человек должен уйти за спину ведущего и таким образом дальше продолжать движение пока препятствия не закончатся. При спуске или подъеме по ступенькам ведите человека с инвалидностью по зрению перпендикулярно к ним, а не наискосок. Передвигаясь, не делайте рывков, резких движений. Предложите незрячему взяться за поручень, направив или опустив его руку на его начало. Перед окончанием поручня предупредите об этом и продолжите контактное сопровождение. Бывают такие лестницы, где одна ступенька от другой находится на значительном расстоянии или несколько ступенек выше или ниже, чем другие. Подобные лестницы очень неудобны и опасны для незрячих и слабовидящих. В таком случае обязательно предупредите сопровождаемого об особенностях такой лестницы или ступеньки. Очень неудобными для слепых являются винтовые лестницы.

Спускаясь по ним, или поднимаясь, необходимо дать незрячему возможность держаться за поручень или надежно поддерживать его.

Ни в коем случае не бросайте незрячего в опасных, а также незнакомых или малознакомых местах, тем более без предупреждения. Если Вам необходимо ненадолго отойти, озвучьте подопечному Ваше намерение, сообщите о планируемом времени возвращенияи только тогда отходите, убедившись, что незрячий находится в безопасном месте, не на пути движения других людей, не на проходе и т. д.

Если возникла необходимость помощи слепому человеку при пользовании общественным транспортом, то первым в трамвай, троллейбус или автобус при посадке заходит зрячий, подавая сигналы слепому о характере ступенек.

Сопровождающий не заходит первым в транспорт в том случае, если дверной проем не позволяет подопечному пройти в полный рост (микроавтобусы, автомобили). В этом случае сопровождающему незрячего следует указать необходимое направление движения, одновременно блокируя препятствия.

При выходе из транспорта ведущий слепого человек всегда выходит первым. При этом незрячему необходимо подать руку и предупредить о количестве ступенек у транспортного средства.

При попадании в незнакомое помещение незрячий человек нуждается, прежде всего, в помощи прохождения порогов, дверей и лестниц. Необходимо следить, чтобы незрячий не травмировал себя висящими шкафами, рекламными щитами и т. п.

При проходе в двери сопровождаемый незрячий человек должен находиться всегда со стороны дверных петель. Таким образом, исключается травматизация слепого.

При необходимости какое-то время находиться в незнакомом помещении подробно объясните инвалиду по зрению расположение мебели и строение самого помещения.

Если вы помогаете незрячему человеку посетить музей, помните, что ваш сопровождаемый должен находиться с противоположной стороны от экспонатов, чтобы во время ходьбы нечаянно не задеть и не повредить их.

Приобретенные товары упакуйте в пакет и вложите его в руку незрячему, такое ваше поведение избавит человека от чувства униженности и никчемности.

При встрече с незрячим человеком всегда называйте себя, а при общении представляйте других собеседников, а также остальных присутствующих. Если вы общаетесь с группой незрячих людей, не забудьте каждый раз называть того, к кому вы обращаетесь. Если вы хотите пожать руку слепому человеку – скажите ему об этом.

Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а направьте его руку на спинку стула или подлокотник.

Во время еды, сообщите незрячему о том, что находится на столе (салфетки, фрукты, солонки, столовые приборы), и где именно на столе они находятся. Обратите внимание вашего подопечного на наличие бьющихся предметов. Если за столом вы предлагаете незрячему человеку новое блюдо (или несколько закусок на одной тарелке), можно объяснить ему, что где находится, используя принцип циферблата. Например, «на 12 часах – гарнир, на 3 – салат, на 6 часах – котлета».

Избегайте расплывчатых определений, описаний и инструкций, которые обычно сопровождаются жестами, а также таких выражений как: «стакан находится поблизости от вас» или «солонка где-то на столе». Старайтесь быть точным: «Стакан прямо перед вашей тарелкой» или «хлеб справа от вашей чашки». Пытайтесь передать словами то, что часто выражается мимикой и жестами. Если незрячему необходимо взять какой-либо предмет, не следует тянуть его руку к предмету – подайте его сами, вложив в ладонь.

Старайтесь без острой необходимости не менять привычные места нахождения предметов и вещей. Если это сделать все же нужно, то вначале сообщите об этом незрячему. Для невидящего человека переложенная без его ведома вещь становится для него недоступной, ведь для того, чтобы ее теперь найти зрячему человеку достаточно просто оглядеть помещение, а слепой должен ощупать все существующие поверхности, поэтому даже случайное смещение необходимых предметов с их привычных фиксированных мест

может стать для слепого непреодолимой преградой и неразрешимой проблемой.

Поскольку для незрячих принципиально важно привычное, освоенное ими пространство и расположение предметов, желательно без особой необходимости избегать перестановки мебели или изменения конфигурации помещений, в которых живут, обучаются, работают или по любой другой причине регулярно находятся незрячие. Если же такие изменения по объективным причинам неизбежны, заблаговременно сообщите о них, подробно их опишите, дайте возможность с ними лично ознакомиться и будьте готовы к тому, что незрячему понадобится время, необходимое для полного освоения в измененном пространстве.

Если вы знакомите незрячего с незнакомым предметом, не водите по поверхности предмета его рукой, а дайте человеку возможность свободно потрогать его. В таких ситуациях вполне допустимо употреблять слово «смотреть». Для незрячего человека

В таких ситуациях вполне допустимо употреблять слово «смотреть». Для незрячегочеловека это допустимо во всех случаях, никак его не обижает и означает «видеть руками», осязать, использовать другие сохранные анализаторы.

Всегда делитесь увиденным со слепым человеком – это расширяет его представления об окружающем мире. Если при беседе с незрячим вы перемещаетесь, предупредите его об этом, не заставляйте вашего собеседника вещать в пустоту. Если у человека есть хотя бы небольшое остаточное зрение, то при общении располагайтесь на минимально допустимом близком расстоянии от него, чтобы он мог обращаться хотя бы к силуэту, не разговаривал с пустотой.

Когда вы встречаетесь с человеком, который плохо или совсем не видит, обязательно называйте себя и тех людей, которые пришли с вами.

Всегда выясняйте, в каком виде человек хочет получить информацию: шрифтом «по Брайлю», крупный шрифт, аудиокассета, электронный носитель. Многие незрячие, особенно молодежь, активно используют в качестве

эффективных средств реабилитации современные озвученные технологии. Это позволяет им знакомиться с информацией в электронном виде при помощи тифло-программного обеспечения экранного доступа. Поинтересуйтесь у незрячего, какой формат или тип мессенджера ему наиболее привычен и доступен и предоставляйте ему информацию по возможности так как удобно ему, а не вам, исходя из принципа, что зрячий человек может свободно пользоваться любым из многочисленных форматов и способов передачи информации, а слепой в этом выборе ограничен в своих возможностях.

Если у вас нет возможности перевести информацию в нужный формат, отдайте ее в том виде, в котором она есть – это все равно лучше, чем ничего, предварительно озвучив ее или описав ее содержание, если объем или ситуация не дают возможности полного прочтения.

Если вы собираетесь читать незрячему человеку какую-то книгу, журнал, газету или документ, сначала предупредите его об этом. Говорите нормальным голосом. Не пропускайте информацию, если вас об этом не просят. Если это важное письмо или документ, не нужно для убедительности давать незрячему его потрогать. Не заменяйте чтение пересказом, читайте при необходимости по предложению или абзацу с небольшими паузами, т. к. информацию на слух без визуальной поддержки воспринимать сложнее. Прочтите повторно весь текст или отдельные предложения, если вас об этом попросили. Если незрячий человек должен подписать документ, обязательно прочитайте его вслух полностью, затем вложите ручку ему в руку, поставьте его руку так, чтобы стержень ручки находился в начале строки для подписи. Инвалидность не освобождает человека от ответственности обусловленной документом и за поставленную им подпись.

Иногда на улице можно увидеть слепого, идущего с собакой. Собаки-поводыри – это работающие животные. Концентрация собаки снижается, если вы с ней говорите. Не отвлекайте собаку каким-либо образом, например, предлагая ей еду, гладя ее или посвистывая, не командуйте ими и не играйте.

Видеть сердцем

Непросто жить, не видя цифр и строчек,
Не зная выраженья лиц и глаз.
Но видеть можно сердцем, знаю точно,
И добротою тех, кто вокруг нас.

Я попрошу «взаймы» глаза у многих:
Кто одолжит на миг, а кто – на час,
Один поможет перейти дорогу,
Другой заполнит бланк, прочтет заказ.

Их «одолжит» мне далеко не каждый –
Тот, кто увидит сердцем мою боль,
Кто в суете «притормозит» однажды,
Поможет – и помчится дальше вновь…

Тот, кто хоть раз, закрыв глаза повязкой,
Попробует налить в стакан воды –
Поймет он вдруг пронзительно и ясно:
«Не приведи, Господь, такой беды»!

Не перечесть их всех, случайных встречных,
Кто время подсказал, маршрут
И на ступеньках бесконечных
Не дал упасть: кто – там, кто – тут…

Я «задолжала» вам, друзья-подруги,
Не раз подставившим свое плечо.
Мне щедро дав «взаймы» глаза и руки,
Надежды с верой вы зажгли свечу.

Есть и другие, но о них не буду
Я ни стихи писать, ни вспоминать.
Судья им – Бог, а вас всех не забуду,
Готовых добровольно помогать.

Я набрала «взаймы» и «одолжила»
У всех – и снова буду «занимать» …
Я БЛАГОДАРНОСТЬЮ долги решила
С процентами ЛЮБОВЬЮ отдавать!

Олендаренко В. Н.

Музей истории города Горловки,
г. Горловка.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕСУРС ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

XXIв. ознаменовался стремительным развитием информационных технологий, которое затронуло буквально все сферы человеческой жизни, в том числе и музейную работу. Реальность музейной деятельности на сегодняшний день состоит в том, что с развитием информационных технологий музеям приходится искать новые пути привлечения и сохранения аудитории в условиях информационной конкуренции.

Информационный потенциал и роль интернет-ресурсов (веб-порталы, социальные сети) в формировании положительного имиджа музея неоспоримо значимы на данный момент. Веб-ресурсы становятся своеобразной рекламной площадкой и разрастаются до мультимедийных порталов. Именно Интернет-ресурс выступает основным официальным источником информации о музее, зайдя на который, потенциальный посетитель может найти информацию о работе учреждения, доступных экскурсиях и тематических занятиях, а также задать интересующие его вопросы.

События прошедшего 2020 г.продемонстрировали нам актуальность виртуальных экскурсий в формате 360, такого типа технологии позволили

людям,не смотря на изоляцию, путешествовать по музеям всего мира, тем самым обогащая свой внутренний мир и скрашивая вынужденную изоляцию.

Опираясь на данный опыт, в 2021 г. сотрудниками музея был создан виртуальный тур по музею истории города Горловки, получивший название «Музей 360». Данный проект получил большое количество положительных откликов, что в свою очередь стимулировало научных сотрудников к развитию данного направления. В этом же году был запущен долгосрочный проект под названием «Горловка 360», который позволит всем желающим посетить памятники, а также значимые места города Горловки.

В современном мире музеи стараются активно использовать новые технологии, дающие возможность оптимизировать процесс подачи информации, наполняя экскурсию и экспозицию музея интерактивными приемами, позволяющими лучше ее усваивать. Внедрение новейших информационных технологий в работу современного музея принадлежит к числу эффективных и эффектных способов развития музейной среды, так как способствует активизации процесса получения информации посетителем музея, делает его более удобным и управляемым.

Огромный скачок в развитии интерактивного взаимодействия с посетителями связан с распространением и доступностью мобильных устройств: смартфонов и планшетов, а также высокой доступностью беспроводных сетей. Данные факторы смогли привнести в работу музея ранее недоступные инструменты, которые открывают новые возможности в просветительской деятельности музеев.

В 2019 г. научным сотрудником музея В. Н. Олендаренко были разработаны две экскурсии с применением новейших технологий, построенные по типу «квест-комнаты». Экскурсии различны по тематике и ориентированы на различный возраст посетителей.

Первая экскурсия «Нежданные гости» ориентирована на возраст от 7-ми до 13 лети проходит в этнографическом зале музея истории. Проект

представляет собой музейную экскурсию в жанре «квест-комната», для прохождения которой группе людей (до 6 человек) потребуется один смартфон.

Пройдя по QR-коду, посетитель начинает игру, которая по интерфейсу схожа с современными играми, что позволяет человеку быстрее адаптироваться.

Увлекательная история, разнообразные задания в виде ребусов, загадок, поиска различных предметов позволит пользователю погрузиться в сюжет и во временной период, описываемый экскурсией.

Атмосфера музейной экспозиции и предметы, которые требуется найти во время квест-экскурсии, возможность с ними взаимодействовать позволяют получить представление о жизни и быте людей конкретного исторического периода. Например, первым заданием данного квеста является приготовление борща (традиционного первого блюда), в ходе которого посетители познакомятся с утварью конца XIX – начала XX в., а также способом ее применения.

Преимуществом данной разработки можно считать то, что данная экскурсия позволяет посетителю глубже окунуться в атмосферу игры, что дает возможность отойти от традиционной подачи материала экскурсоводом.

При создании второй методической разработки «Код Победы» автор продолжил работу по созданию экскурсий в методике «квест-игры», позволяющей применять новые информационные технологии в музейном деле. Данная работа посвящена периоду Великой Отечественной войны и рассчитана на более старшую возрастную категорию (подростки и взрослые). Экскурсия проходит в зале музея «Может и о нас когда-то вспомнят», это второй зал музея, посвященный истории Второй мировой войны. В этом зале рассказывается история войны с середины 1943 г.

Объединив популярный среди молодежи сейчас тип развлечений, такой как «квест-комната» и традиционную музейную экскурсию, мы можем не

только привлечь большее количество людей и тем самым поднять общий культурный уровень молодежи, но и поднять статус музея в глазах населения.

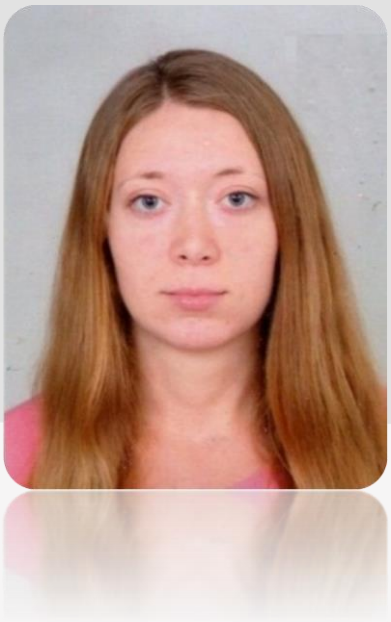
Использование данной разработки в современном музее не только целесообразно, но и актуально, оно позволяет достичь одну из целей, которую ставят перед собой музейные сотрудники – формирование разносторонне развитой личности. Такой подход в построении экскурсии не только обогащает ее, но и позволяет экономить денежные ресурсы, ведь используется по большей части лишь смартфон посетителя. Особенно это актуально для небольших музеев, где недостаточно средств для использования дорогостоящего мультимедийного оборудования.

Метод реализации данного проекта позволит частично решить проблему, используя смартфон посетителя как основной медиа-инструмент. Мы можем значительноповысить уровень экскурсий без больших финансовых затрат. Внедрение такого типа технологий позволит стать музею более конкурентноспособным на рынке развлечений в современном культурном пространстве.

Меняется мир, меняются люди, и для того, чтобы оставаться актуальным в современном мире, музею требуется претерпевать дозированные изменения, чтобы не потерять уже существующих, а также привлечь новых посетителей.Предназначение музея – быть хранителем истории, но это не значит, что музей сам должен становиться историей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела: теория и практика. Учеб. пособия / Л. М. Шляхтина. – М.: Высшая школа, 2005. –183 с.



Соломонова Н. В.

Музей миниатюрной книги имени В. А. Разумова,
г. Горловка.

ММК ИМЕНИ В.А. РАЗУМОВА КАК ПЛОЩАДКА ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Музей в современном обществе – это не только учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением, экспонированием предметов, но и центр культуры, решающий задачи всестороннего развития личности и духовного, эстетического, патриотического воспитания молодого поколения.

Учреждение культуры, в том числе музей миниатюрной книги имени В. А. Разумова, формирует в подрастающем поколении чувство сопричастности ко всему, что происходит в окружающем мире, стремление принять участие в важных событиях нашей Республики, пробуждает чувство милосердия, уважение к старшим и ветеранам. Актуальность патриотического воспитания подтверждена Республиканской программой патриотического воспитания граждан ДНР.

Патриотизм – основа существования и развития государственности, что особенно важно для молодой Республики. В наше время это наиболее актуально, так как школьники мало знают о подвигах героев Великой Отечественной войны. В музее миниатюрной книги имени В. А. Разумова разработана программа интерактивно-тематических экскурсий литературно-патриотической направленности, которая нацелена на возрождение патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности в жизни общества, воспитание

человека, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, любви к родине.

Одним из аспектов формирования полноценного гражданина государства является эстетическая составляющая. Известный ученый В. В. Ванслов утверждал: «Искусство развивает как мышление, эмоции, фантазию зрителя, так и восприятие, формирует глаз, чувствующий красоту цвета и формы, объема и композиционных соотношений. Оно учит смотреть не только на мир, но и видеть эстетическую значимость».

Музейный экспонат имеет уникальную возможность воздействовать на интеллектуальные и эмоциональные сферы личности. В ММК это необычные экспонаты, мини (до 10 см) и микро (до 3 см) книги, старинные и современные, рукописные и печатные, редкие и уникальные, изготовленные вручную и изданные типографским способом.

Основатель музея Вениамин Александрович Разумов считал, что «миниатюрная книга для того и существует, чтобы наслаждаться ее красотой, изяществом и оценивать, какие же чудеса могут сотворить «золотые руки».

Каждая экспозиция коллекции ММК раскрывает определенную тематику: творчество писателей и поэтов разных эпох, творчество писателей родного края, музей и искусство, религиозная тематика, детская литература и другие.

К тому же музейные предметы своей наглядностью зачастую доступнее для восприятия и воспитывают художественно-эстетический вкус, развивают чувство прекрасного.«Музей, как и любой социальный институт, в ходе исторического развития претерпел определенные трансформации. За более чем два тысячелетия существования музея как социального института изменилось его понимание и использование» (А. М. Кулемзин).

В ММК разработаны интерактивно-тематические экскурсии, направленные на эстетическое, нравственное развитие молодого поколения, которые разработаны с учетом дифференциального подхода.

В ММК проводятся мастер-классы с привлечением творческих городских организаций, открываются микс-экспозиции совместно с творческими организациями и городскими умельцами. Все это способствует развитию творческих способностей личности.

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лобынцева С. Н.

Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического образования, г. Донеик.

В период перехода на новые образовательные стандарты особенно актуальным становится вопрос о том, какие подходы, художественно-педагогические технологии, методы, приемы, учебно-методические комплекты соответствуют принципам системно-деятельностного, личностно-ориентированного, компетентностно-ориентированного подходов и реализуют педагогическое обеспечение духовного самосовершенствования личности каждого ученика, создание условий для самореализации учащихся в различных видах деятельности творческого характера.

Новые государственные стандарты ориентируют на целостный подход к учету всех факторов, от которых зависит качество учебно-воспитательного процесса, содержания, методов, форм обучения и воспитания, взаимоответственности его участников.

В связи с этим существенного пересмотра требуют содержание и функции школьного художественно-эстетического образования. Перед

учителями изобразительного искусства ставятся задачи обеспечить развитие мировоззренческих представлений учащихся, их эстетического отношения к действительности и личностно-целостного личностно-целостного отношения к искусству, способности к восприятию художественных образов, формирование потребности в художественно-творческой самореализации и духовном самосовершенствовании.

В современной школе мы сегодня обязаны подготовить не просто графически грамотного, но художественно и эстетически развитого гражданина, патриота своей Родины. Ограничиться элементарной грамотой на сегодняшнем уровне развития нашего образования мы уже не можем. Иначе получается подмена ценностей искусства, выведение социально-эмоционального его опыта за рамки урока, за рамки школы – на произвол случая. Важнейшей причиной старого подхода педагогов к решению дидактических, воспитательных и развивающих задач является отсутствие у них глубоких знаний в области личностно-ориентированного обучения и воспитания, художественно-педагогических технологий и методики организации уроков на диагностической основе. Беседы с учителями изобразительного искусства, результаты их анкетирования показывают, что педагоги желают работать по разработанным личностно-ориентированным технологиям. Как правило, основными мотивами такого потребительского подхода являются следующие:

- отсутствие у учителей времени для творческого осмысления развивающих возможностей новых образовательныхпрограмм по изобразительному искусству;
- отсутствие у учителей знаний в области психологии творчества и целостности организации непрерывного учебно-воспитательного процесса.

Налицо существующее противоречие между пониманием учителем важности процесса внедрения новых образовательных программ и отсутствием у них готовности этот процесс обеспечить.

Важнейший компонент указанной готовности методический. Отсюда вытекает проблема формирования у учителей целостной готовности к процессу преподавания изобразительного искусства по новым образовательным программам.

Нас интересует только грань этой проблемы, связанная с программно-методическим обеспечением формирования у детей знаний об особенностях изобразительного искусства как личностной ценности. Отличительной чертой современного образования является необходимость повышения требований к профессиональному уровню специалиста-предметника. Сущностью педагогического процесса образовательных учреждений является формирование внутреннего мира ребенка, его ценностных ориентаций, развитие личности педагога, владеющего основами педагогического мастерства.

Изучение и анализ литературных источников свидетельствуют, что историей и практикой педагогического образования накоплен значительный опыт, рекомендации относительно возможности и необходимости повышения мастерства педагога.

Передовые идеи в области формирования педагогического мастерства представлены в трудах Аристотеля[1] Квинтилиана[3; 4], Платона[2], Плутарха[3; 4], Сократа[2], Цицерона[11] и других просветителей: Ф. Прокоповича[4], Г.С. Сковороды[10], Я.А. Коменского[5], И.Г. Песталоцци[6], А. Дистервега[11], К.Д. Ушинского[4], М.И. Пирогова[11], Л.Н. Толстого[9], С.Т. Шацкого[4], П.П. Блонского[5], С.Ф. Русовой[4], А.С. Макаренко[4].

Проблема педагогического мастерства, пути его совершенствования рассматриваются и многими современными учеными в различных аспектах:

– общекультурных (Е.С. Барбина, Н.В. Кузьмина, В.О. Моляко, Г.М. Падалка, В.А. Сластенин, О.И. Щербаков и др.);

– развития профессионального мастерства учителя (Ю.А. Азаров, Ф.М. Гоноболин, А.В. Мудрик, И.В. Харламов, Г.И. Щукина);

– формирования педагогической техники, технологии (В.А. КанКалик, В.М. Мындыкану, Г.О. Олейник, Г.И. Хозяинов);

– развития творческого потенциала учителя (Ю.К. Бабанский, Т.Г. Браже, Ю.Н. Кулюткин, М.М. Поташник);

– развития педагогического мастерства средствами искусства (О.В. Банит, Л.М. Масол, В.Ф. Орлов, О.П. Рудницкая, О.О. Фурса);

– развития педагогического мастерства средствами методики преподавания изобразительного искусства в школе (Н.Н. Волков, С.Е. Игнатьев, В.С. Кузин, А.А. Мелик-Пашаев, Н.А. Пичкур, Г.И. Сотская);

– проблемы педагогического мастерства учителя средствами развития творческойактивности (А. Маслоу, К. Роджерс, В.А. Романец, Л.С. Выготский. С.О. Сысоева, Н.В. Кузьмина, С.В. Ковалева)

Современные условия демократизации дали учителю изобразительного искусстваширокие возможности для творчества и повышения его педагогического мастерства: вносятся изменения в учебные программы с учетом индивидуальных особенностей учащихся и степени их подготовленности. Учитель получил свободу действия, выбора,возможности активного поиска оптимальных форм, методов, приемов обучения и воспитания.

Каким должно быть содержание художественно-эстетического воспитания обновленной школы? Какими методами изучать новое содержание? Эти вопросы стоят сегодня перед общеобразовательными учреждениями.

Сегодня учитель изобразительного искусства учит ребенка по-настоящему чувствовать красоту человеческих дел и отношений, красоту окружающего мира, культуру эмоций, понимать и переживать окружающее прекрасное. И в процессе воспитания чувств и творческого развития личности урок изобразительного искусства играет незаменимую роль. Урок может принести ребенку первые творческие радости, а радость творчества одна из самых больших радостей на Земле. Она обогащает внутренний мир, придает

силу, уверенность, побуждает человека к дальнейшему развитию и самосовершенствованию. Изобразительное искусство — это художественный предмет. А преподавание художественного предмета имеет свою специфику.

Определим некоторые особенности урока изобразительного искусства в школе: урок должен затрагивать эмоции учащихся; в процессе изобразительной деятельности необходимо пробуждать творческие способности каждого ребенка, содействовать их развитию; на уроках изобразительного искусства учащиеся, помимо собственного творчества, должны приобщаться к достижениям мировой художественной культуры. Ознакомление с миром искусства обогащает не только ум, но и эмоции ребенка, формирует чуткость, отзывчивость, умение понимать и видеть красивое, прекрасное, безобразное.

Сейчас, когда совершенствуется обучение и воспитание учащихся общеобразовательных школ, когда с особой остротой стоит проблема всестороннего воспитания подрастающего поколения, не учитывать и не использовать возможности изобразительного искусства в процессе обучения нельзя. Успех решения поставленных перед школой задач требует полноценного преподавания этого предмета.

В Донецком республиканском институте дополнительного педагогическогообразования сложилась система подготовки и переподготовки учителей образовательной отрасли «Искусство», которая позволила выстроить вертикаль художественно-эстетического цикла, нацелена на совершенствование системы художественного дополнительного педагогического образования, получение заданной результативности с учетом конечных общественно значимых долгосрочных эффектов, обеспечение конкурентоспособности педагогических кадров в условиях введения Государственных образовательных стандартов, новых планов и программ. В течение многих лет в институте создавались условия для обеспечения устойчивого качества художественно-образовательной деятельности. В образовательном процессе используются современные формы обучения:

– очно-заочная школа-лаборатория, которая предусматривает развитие профессиональных АРТ-компетенций, акцентируя внимание на умении ставить профессиональные цели, каскадировать их в локальные, решать педагогические задачи, анализировать свои результаты;

– проблемно-тематические, обеспечивающие условия для трансформации научных идей в практику работы учителя изобразительного искусства в условиях современного общества, отработку учителями изобразительного искусства психолого–педагогических, методических знаний и умений по теории и практике внедрения инновационных художественно–педагогических технологий в учебно–воспитательный процесс;

– авторские курсы, которые через диссеминацию перспективного опыта включили учителей в процесс создания, освоения и использования педагогических АРТ-новшеств в практике художественного обучения и воспитания;

– специализация «Изобразительное искусство», целью которой является подготовка педагогов смежных профессий к преподаванию курса «Изобразительное искусство» в образовательных организациях, ознакомление их с современными культурологическими теориями и учениями, апробация арсенала инновационных методик, методов, приемов, художественно-педагогических технологий, направленных на подготовку обучающихся к успешному взаимодействию с культурной средой, на обеспечение их творческой личностной самореализации в условиях диалога культур и глобализации через усвоение комплекса знаний, формирование художественно-практических компетенций.

Совершено новая модель курсовой подготовки Студия АРТ-технологий является одним из направлений экспериментальной деятельности в проектировании культуросообразной модели образования, в которой реализован принцип: искусство и художественное образование - метод освоения мира человеком реализует 3 содержательные линии: изобразительную, музыкальную, синтетическую. Для углубления практико-

ориентированной направленности обучения в программу включалось до 85% практических занятий. Наиболее востребованными были АРТ-тренинг, деловые и имитационные игры, мастер-классы, ситуационное АРТ-моделирование, методические квесты, практикумы-визуализации. Преподаватели освоили новые формы интерактивного обучения, такие, как методический подиум, АРТ-витрина и др., развивающие творческую инициативу педагога, совершенствующие его профессиональное мастерство.

Стажерские АРТ-практики предоставляли возможность изучения и распространение инновационного педагогического опыта, исследования особенностей авторских методик и оценку преимуществ «переноса» лучших практик в условия своей школы. Обязательным элементом занятий было создание творческой атмосферы, стимулирующих условий непрерывного самообразования и саморазвития педагогов. Одной из наиболее эффективных форм реализации индивидуальных маршрутов слушателей является педагогическая практика (в том числе пленерная), которая позволяет осваивать инновационные способы и средства профессиональной деятельности непосредственно в тех условиях, в которых они формировались,в контакте с авторами инноваций, осуществлять анализ условий качественного изменения собственной деятельности и на основе этого проектировать индивидуальную модель инновационной деятельности, адаптированную к условиям конкретного образовательного учреждения Межкурсовые мероприятия для учителей образовательной отрасли «Искусство» отвечают неотложным потребностям развития регионального художественного образования, демонстрируют синтез науки и АРТ-практики, результативные традиционные художественно-педагогические технологии и инновации.

В современных условиях наиболее актуальными являются виртуальные экскурсии, интерактивные инсталляции иллюстрируют Web-витрины, Интернет-галереи по важнейшим педагогическим вопросам. Арт-подиум постоянно пополняется новыми концертами, спектаклями и экспозициями.

Одним из непременных условий развития педагогического мастерства является участие учителя в профессиональных конкурсах.

Впервые альтернативой конкурсу «Учитель года» стал конкурс профессионального мастерства «Педагогический АРТ-ФАКТОР» для учителей предметов художественно-эстетического цикла и руководителей кружков художественно-эстетического профиля: номинация «Изобразительное искусство», проведенный с целью пропаганды инновационных художественно-педагогических идей и достижений, развития творческой активности и профессионализма педагогов, распространения педагогического опыта лучших учителей, повышения социального статуса и стимулирования педагогов.

Основные задачи Конкурса:

1. развитие творческой инициативы и совершенствование профессионального мастерства педагогов;
2. повышение престижа профессии «педагог художественно-эстетического цикла (изобразительного искусства)»;
3. выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение;
4. распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических работников дисциплин образовательной отрасли «Искусство».

Конкурс проводился в Донецком республиканском художественном музее в два этапа – заочный и очный. Конкурсные соревнования представили:

1. «Педагогический арт-коллаж» (визитная карточка конкурсанта);
2. Педагогический «Арт-моб».

Задания ориентированы на использование особенностей антуража музея. Критериальная оценка выполнения заданий: неординарность и оригинальность формы представления визитки, содержательность выступления, яркость, эмоциональность и образность, общая культура выступления, творческое и исполнительское мастерство. Неотъемлемой

составляющей развития профессионального мастерства учителя является создание методических пособий, умение работать в творческой группе.

Одним из важных результатов работы по повышению квалификации учителей художественно-эстетического цикла стало методическое пособие «Искусствоведческое краеведение Донбасса»: «Взгляд сквозь тысячелетия. Древнейшие виды искусства» (5 класс), «Путешествие вглубь веков» (6 класс), «У истоков заселения края I часть» (7 класс), «У истоков заселения края II часть» (8 класс), «Культура и искусство современного Донбасса» (9 класс), разработанных с целью изучения и восприятия истории культуры и искусства Донецкого края периода его зарождения, становления и расцвета. С целью проектирования инновационных педагогических практик отслеживаются педагогические условия реализации эстетико-воспитательного потенциала курса «Искусствоведческое краеведение Донбасса» в рамках экспериментальных мв рамках экспериментальных площадок на базе образовательных учреждений. Педагогическое мастерство учителя изобразительного искусства определяется в умении раскрыть талант абсолютно в каждом ребенке, увлечь его изобразительным творчеством, а в дальнейшем и искусством в целом.

С целью привлечения внимания учащихся к подвигу народа, повышения интереса к отечественной истории, воспитания чувства патриотизма, любви и гордости за свой народ, формирования у обучающихся опыта художественно-практической деятельности разработан и реализован Культурный арт-проект «Нам этот мир завещано беречь» (по итогам Республиканского конкурса детского рисунка «Эхо войны»). Проект представлен в виде Передвижной выставки творческих работ обучающихся с торжественным открытием и защитой творческих работ на базе образовательных организаций.

Важнейшим компонентом педагогического мастерства является системный подход в реализации АРТ-сотрудничества с учреждениями дополнительного образования и учреждениями культуры.

На базе Донецкого республиканского дворца детского и юношеского творчества проходят мастер-классы в рамках мультпедагогики, которые

реализуют известную истину: от творческого учителя к творческому ученику. В рамках сотрудничества Донецкого республиканского института дополнительного педагогического образования и Донецкого республиканского художественного музея проводится кофейная АРТ-мастерская для педагогов всех категорий и обучающихся образовательных организаций, с целью создания условий творить в пространстве музейной коллекции, использовать нетрадиционные техники изображения под руководством опытных музейных специалистов и художников-педагогов.

Выводы

По результатам вышесказанного можно констатировать, что формирование профессиональных качеств учителя изобразительного искусства в системе последипломного педагогического образования открывает оптимальные пути к формированию специалиста новой формации, способного стать субъектомпрофессиональной жизнедеятельности.

Учитывая неопровержимую ценность существующих достижений отечественных и зарубежных ученых, практиков, следует отметить, что проблема формирования художественно-профессиональных качеств учителя изобразительного искусства в системе последипломного педагогического образования остается одной из актуальных проблем настоящего и предусматривает решение ряда заданий относительно организации и содержания обучения. В связи с этим есть необходимость определения и обоснования основных направлений деятельности системыдополнительного педагогического образования с учетом уровня развития творческого потенциала конкретного педагога, индивидуальных способностей и возможностей специалиста, его профессионального опыта, потребностей массовой педагогической практики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аристотель. Об искусстве поэзии / Аристотель. – М.: Худ. лит., 1951. – 182 с.

2. Апресян Г.З. Ораторское искусство. Издание второе, переработанное и дополненное / Г.З. Апресян. – М.: Изд-во Моск., ун-та, 1972. – 255 с.

3. Гурвич С.С., Погорелко В.Ф., Герман М.А. Основы риторики / С.С. Гурвич, В.Ф. Погорелко, М.А. Герман. – К.: Вища школа, 1988. – 247 с.

4. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічноїдії: Навч. посібник / І.А. Зязюн, Г.М. Сагач. – К., 1997. – 302 с.

5. Коменский Я.А. Великая дидактика // Избр. пед. соч: В 2-х т. / Я.А. Коменский – М.: Педагогика, 1982. – Т.1. – С. 242–476.

6. Мудрость красоты: О пробл. эстет. воспитания: Кн. для учителя / Б. Неменский. – М.: Просвещение, 1987. – 253 с.

7. Песталоцци Й.Г. Избранные педагогические произведения: В 3-х т./ Й.Г. Песталоцци – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1965. – Т.3. – 635 с.

8. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1980. – 239 с.

9. Толстой Л.Н. Педагогические сочинения / Л.Н. Толстой. – М., 1953. – 444 с.

10. Ушкалов Л.А., Марченко О.М. Нариси з філософіїГригорія Сковороди / Л.А. Ушкалов, О.М. Марченко. – Харків : Основа, 1993. – 261 с.

11. Хрестоматия по истории педагогики / Сост. И. Е. Лакин, М. В. Макаревич, А. Х. Рыгачов. – Минск : Высшая школа, 1971. – 608 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Горлакова Н. А.

Музей Г. Я. Седова,
пгт. Седово.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современного общества, ведь именно детство и юность – самое благоприятное время для привития этих священных чувств. Под патриотическим воспитанием понимается не только формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянная готовность к ее защите, но и воспитание чувства гордости за нее и свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Это и любовь к людям, живущим на родной земле, и приверженность разнообразным традициям, присущим его родине, и желание сделать жизнь лучше. От того, научим ли мы молодежь любить Родину, сможем ли вырастить патриотов, зависит будущее нашей страны. И музеи здесь, как нельзя лучше, выступают фактором воспитания патриотизма, духовно-нравственной культуры личности, без чего невозможно представить себе наше будущее.

Понимая огромную важность этой задачи, сотрудники МБУ «Музей Г. Я. Седова» проводят большую работу по патриотическому воспитанию «Комсомольская организация района: цели, задачи, свершения».

Большой интерес вызвали выставка, представленная из фондов Старобешевского музея, посвященная Герою Социалистического Труда

П. Н. Ангелиной, встреча школьников с моряками-североморцами «Испытанные Арктикой», цикл показов фильма «Два капитана», где прототипом капитана Татаринова является Георгий Седов. Стойкости и мужеству учились школьники во время цикла лекций «Великие путешественники». Популяризируя подвиг Г. Я. Седова, сотрудники музея регулярно выезжают в школы района с мероприятиями и выставками, где на местах знакомятся с подвигом своего знаменитого земляка.

Освоение нашими соотечественниками космоса – это тоже тема для гордости и воспитания патриотизма. В связи с этим была организована мини-выставка «Сын Земли и звезд» и проведен познавательный час «Он сказал – “Поехали!”». Не остается без внимания и тема освоения Арктики. В приоритете, конечно, деятельность самого Г. Я. Седова, но проводились также познавательные часы и лекции, посвященные Г. Л. Брусилову, В. А. Русанову, И. Д. Папанину, П. П. Ширшову, О. Ю. Шмидту.

В связи с введением режима повышенной готовности многие музейные мероприятия проходили в онлайн-режиме. В этот период нами была подготовлена серияонлайн-презентаций, посвященных нашим землякам – участникам Великой Отечественной войны.

Поле для организации патриотического воспитания молодежи огромно и МБУ «Музей Г. Я. Седова» всячески стремится его плодотворно использовать, что во многом успешно удается.

Отдельное направление в работе нашего музея – это эстетическое воспитание молодого поколения. Ведь сегодня задачи формирования эстетической, духовной культуры человека, его познавательных потребностей не менее важны, чем задачи образования. Эстетическое воспитание – это целенаправленный процесс формирования у детей эстетического сознания, художественно вкуса, развитие способностей воспринимать, оценивать, любить в жизни, природе, искусстве все совершенное и прекрасное. К процессу эстетического воздействия на личность относится влияние на воспитанников средствами искусства, вовлечение их в различные виды

творческой деятельности, обучение чувствовать, понимать, видеть и создавать красоту, вовлечение в словесно-художественное творчество, театральные игры.

Эстетическое значение в музее имеют как предметы из музейного собрания, так и сама музейная среда, здание музея, музейная экспозиция, которые оказывают значительное эмоциональное воздействие на детей, способствуют развитию их образного мышления. Большую роль в этом плане играют фотовыставки, которые формируют любовь к природе, архитектуре, людям, развивают интерес к историческим событиям. Интересно прошли фотовыставки в нашем музее «Как молоды мы были» и «Коса – девичья краса». В их организации были задействованы сами школьники: они помогали собирать старые фотографии, попутно знакомясь с историей поселка, с историей моды. Девочкам было интересно узнать, какие прически носили раньше женщины, а во время проведения мероприятия «Коса – девичья краса» они с удовольствием делали друг другу прически из различных эпох. Фотовыставка «Донецкая Швейцария» способствовала интересу учащихся к живописным местам Донбасса. Не менее значимы были фотовыставки «Наши земляки», «Донбасс в объективе», ко Дню защиты животных – «Мои младшие друзья», ко Дню полярника – «Арктика – притягательная загадка», «Арктика и Антарктика – вчера, сегодня, завтра», к Дню белого медведя – «Хозяин полярных широт», к юбилею первой дрейфующей станции на льду – «Они были первыми».

Большой интерес к кузнечному делу вызвала выставка кованых работ «От войны к миру» мастера декоративно-прикладного искусства, члена Гильдии кузнецов Донбасса Виктора Михалева. Никого не оставили равнодушными выставка вышитых икон мастериц Л. Умрихиной и Е. Золотько, вязаных изделий «Рукам работа – сердцу радость», вышитых изделий «Волшебная игла», а во время проведения мероприятий с такими же названиями дети встречались с мастерицами и с огромным удовольствием принимали участие в мастер-классах. Способствовала художественно-

эстетическому воспитанию и выставка местного самодеятельного художника Н. А. Шаповалова и встреча с ним. Привлекло внимание пользователей сети Интернет и онлайн-путешествие «Необычные памятники», приуроченное ко Дню туризма.

Музей регулярно создает выставки из своих фондовых коллекций, направленных на эстетическое воспитание. Среди них «Бабушкин сундук», «Тепло деревянных вещей», «Мир керамики» и др.

В стенах музея неоднократно проходили фестивали бардовской песни и совместныемероприятия с театром поэзии родного края «Вдохновение».

Формирование эстетических взглядов у детей может происходить во время проведения различных мероприятий. Так, на празднике птиц «Наши пернатые соседи» дети по птичьему пению пытались угадать птицу, ко дню защиты животных им была предложена конструкторско-модельная деятельность – необходимо было построить из кубиков домики для собачек, к Международному дню птиц – сконструировать клетку для птиц. Театрально-игровая деятельность использовалась нами при проведении литературных часов «Я в гости к Пушкину спешу» и в «Гостях у сказки». Дети с удовольствием надевали театральные костюмы и играли роли сказочных персонажей. Кроме того, музеем регулярно организовываются конкурсы рисунков на асфальте, где победители, как правило, получают поощрительные призы.

Стоит признать, что сотрудничество школы и музея благотворно влияет на художественно-эстетическое развитие школьников, повышает интерес к народному творчеству, способствует воспитанию чувства любви к своей родине. А при расширении материально-технической базы возможности музея значительно возрастут и помогут сыграть в ходе формирования духовной культуры молодого поколения более значимую роль, ведь главной задачей воспитания посредством музея является формирование в личности ценностного отношения к действительности на основе приобщения к историческому опыту народа.

МУЗЕЙНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Из опыта работы студенческого экспериментального театра «Отражения»

Малыхина М. А.

Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева, г. Донецк.

Музейно-театральный спектакль, т. е. спектакль, поставленный на специфической музейной «сценической площадке», все чаще становится предметом исследования искусствоведов как сферы музееведения, так и театроведов. Рассматривая «театрализацию музея» и музейно-театральный спектакль как явление современной культуры, Щепеткова И. А. отмечает, что на современном этапе развития эффективными формами работы с посетителями в музее становится зрелищная и более выстроенная «драматургическая» подача материалов в экспозиции, смелая и неожиданная интерпретация музейного предмета в «тексте» экспозиции, использование приема моделирования и принципа интерактивности, привнесение в музейную экспозицию специфических «знаков», характерных для «языков» других искусств, и т. д. [1].

Музейные залы все чаще становятся сценической площадкой для реализации музейно-театральных проектов: музыкальных и драматических спектаклей, интерактивных программ, площадкой для «оживления» картин и т. п.

Современный музей в своей экспозиционной практике все дальше уходит от «музея-коллекции», приближаясь к «музею-событию» и «музею-событию».

В то же время исследователи отмечают недостаточный уровень изучения и систематизации практического опыта подобного взаимодействия музеев и деятелей театра. Одной из причин данного явления можно считать то, что музейно-театральные спектакли редко повторяются, а иногда и становятся разовыми акциями, и, как правило, не оставляют после себя серьезных театрально-критических разборов. Соответственно, ограничен круг источников и сведений о таких спектаклях или они носят поверхностный, информационный характер. Вместе с тем, на наш взгляд, сбор, анализ и систематизация материалов о практическом взаимодействии музеев и театральных коллективов в сфере создания театрально-музейных спектаклей способны придать дополнительный импульс развитию данного процесса.

В контексте предложенной темы хотелось бы остановиться на анализе опыта создания музейно-театральных спектаклей в практике Студенческого экспериментального театра «Отражения», который был создан в 2019 г. на базе кафедры актерского искусства и живописи ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева (ДНР)».

Первые показы иммерсивного спектакля «Тайны музейных залов» были представлены участниками театра «Отражения» на площадке Донецкого Республиканского художественного музея 18 мая 2019 г. и приурочены к празднованию Международного дня музеев. Сценическое представление на тему живописных полотен выставки «Западноевропейское искусство» было решено как путешествие от одной «ожившей» картины к другой. Проводником в мир прекрасного стала Хранительница музейных тайн – персонаж, собирающий воедино все разнообразные эпизоды иммерсивного спектакля. Этот же образ стал объединяющим началом и в следующем совместном проекте музея и театра «Когда картины заговорили», который был представлен донецкому зрителю 26 марта 2021 г. Данная программа

совместного проекта музея и театра была посвящена открытию выставки европейских художников XVIII–XIX вв. и Всемирному Дню театра.

Особенностью вышеуказанных музейно-театральных спектаклей стало создание оригинальных литературных сценариев, предполагающих органичное сочетание разнообразия выразительных средств в структуре зрелища (автор сценария и режиссер-постановщик М. А. Малыхина). Каждый из сценариев содержал в себе факты о жизни и творчестве художников (Гверчино, Теодора Ромботуса, Оскара ШарлеманаГюэ, Жана-Батиста Сантерра, Августа Риделя и др.), интересные сведения об истории создания картин, отрывки из драматургических произведений, поэзию. Эпизоды каждого музейно-театрального спектакля, хореографические и пантомимические сцены разыгрывались на фоне полотен художников.

Среди основных сценарно-режиссерских решений, которые были использованы в данных проектах, можно выделить следующие: использование приема «оживления» героев художественных полотен; решение эпизодов, как фрагмента спектакля труппы КомедиФрансез или камерного музыкального концерта, общение посетителей музея с предсказательницей Сивиллой Персидской, а также сцены, решенные в эстетике танца-пантомимы и т. п.

Интересными и разными получились актерские образы в исполнении начинающих артистов. Открывать тайны музейных залов Хранительнице помогали Реввека и Греческая цветочница, Мужчина с лютней и принцесса Вюртембергская, Актриса французского театра и графиня Шувалова. Работая над созданием образов, студенты-артисты получили не только практику активного взаимодействия со зрителем, но и ценный опыт работы над изучением биографии своих героев, опыт знакомства с историческими, социальными и культурными условиями, в которых создавалось то или иное живописное полотно.

Хореографическое наполнение каждого из музейно-театральных спектаклей (хореограф-постановщик театра Е. В Ругаль) обогащало зрелище изяществом, пластической выразительностью, разнообразием палитры атмосфер, меняющихся от эпизода к эпизоду. В спектаклях были

представлены танцевальные фрагменты: «Танец с кувшином», «Хореографическая увертюра», «Танец Греческой цветочницы» и др.

Следует также отметить точность и красочность художественного оформления спектаклей. Художник-постановщик театра Ю. А. Кетова не только занималась разработкой эскизов к костюмам и гримам персонажей каждого из спектаклей, но и создавала для показов оригинальные предметы реквизита и элементы костюмов.

Данный формат взаимодействия творческих и образовательных организаций, на наш взгляд, является невероятно перспективным и необходимым для популяризации и развития интереса к различным видам искусства. Особенно полезным и интересным данный формат может быть в работе с детьми и подростками, ведь музейно-театральные спектакли активизируют интерес к искусству в целом, способствуют формированию художественного вкуса и повышению интереса к театру и изобразительному искусству и позитивно влияют на имидж музейного дела в целом.

Безусловной, на наш взгляд, является и актуальность дальнейших поисков новых сценарно-режиссерских подходов к организации музейно-театрального спектакля, изучение игрового (театрального) поведения в среде музейной экспозиции, а также анализ и систематизация практического опыта взаимодействия музея и театра с целью прогнозирования дальнейших путей развития данного культурного феномена.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Щепеткова И. А. Театрализация музейного пространства как форма взаимодействия с посетителями [Электронный ресурс] / И. А. Щепеткова. – Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/teatralizatsiya-muzeinogo-prostranstva-kak-forma-vzaimodeistviya-s-posetitelyami

ОПЫТ РАБОТЫ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ» С НЕЗРЯЧИМИ И СЛАБОВИДЯЩИМИ ПОСЕТИТЕЛЯМИ

Хисматуллина А. А.

Музей-заповедник «Казанский Кремль», г. Казань.

Территория музея-заповедника и экскурсионные программы адаптируются под разные категории посетителей. Итогом последних лет стало множество инклюзивных мероприятий.

Одно из них – экскурсия для незрячих и слабовидящих «Прикоснись к Кремлю», а также видеоролики с тифлокомментированием, выпущенные при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках реализации гранта «Общее дело». Еще одним важным шагом при создании комфортной среды для особенных групп стала разработка вкладки «Посетителям с инвалидностью».

Посетители с проблемами зрения сталкиваются с очень ограниченными возможностями получения информации от окружающего их пространства (всего 10%). Так как любая музейная экспозиция рассчитана в первую очередь на зрительное восприятие, появляются некоторые сложности в создании доступной и понятной информации для незрячих. Выделяют три формы слепоты:

– тотальная слепота;
– остаточное зрение;
– слабовидение.

Группы, как правило, бывают смешанными, но их количество не должно превышать 10–15 человек. Для незрячего человека доступно несколько способов получения информации об окружающем мире: на слух (например, с помощью аудиогидов); на ощупь (с помощью тактильных моделей или шрифта Брайля) или с помощью зрячего человека. Затруднительно для незрячего и самостоятельное передвижение по населенному пункту, поэтому чаще всего у них есть сопровождающие. Продолжительность экскурсии обычно не превышает 1,5–2 часа, за это время группа проходит экскурсионный маршрут и осматривает специальные тактильные модели. Большая продолжительность нежелательна, так как внимание посетителей рассеивается.

Внедрение инклюзивных программ для незрячих и слабовидящих началось в 2020 г. В рамках реализации гранта «Общее дело» Благотворительного фонда В. Потанина было создано восемь видеороликов с тифлокомментированием об архитектурных памятниках Музея-заповедника «Казанский Кремль». При поддержке фонда на сайте Музея-заповедника был создан отдельный раздел «Посетителям с инвалидностью», где размещается актуальная информация не только для незрячих и слабовидящих, но и для глухих, слабослышащих, маломобильных посетителей, для посетителей с ментальными особенностями.

Первая экскурсия для незрячих и слабовидящих «Прикоснись к Кремлю» была проведена 6 августа 2020 г. Сама идея проведения такой экскурсии появилась в связи с необходимостью проведения инклюзивных мероприятий на территории музея-заповедника «Казанский Кремль». Задумкой и реализацией данного проекта занялись сотрудники научно-методического отдела Казанского Кремля.

Для незрячих людей нужна специально созданная программа. Так как специальной экскурсии для таких людей в Казанском Кремле не

существовало, возник замысел ее создания. Она рассчитана для слепых и слабовидящих людей с разной степенью нарушения зрения.

Целью данного проекта является помощь незрячим людям расширить кругозор, приобщиться к культурным ценностям родного региона, развить творческие навыки, воображение и открыть больше возможностей для проведения интересного досуга.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить несколько методических задач:

– разработка маршрута экскурсии по территории музея-заповедника для людей с нарушениями зрения;

– отработка приемов, применяемых при ведении экскурсии с ориентацией на все органы чувств незрячего человека;

– разработка доступной для людей с инвалидностью программы для их социального развития.

Ход реализации проекта.

В качестве партнеров музея-заповедника выступили специалисты, работающие с незрячими и слабовидящими людьми – сотрудники ГБУК Республики Татарстан «Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих», г. Казань – оказывала помощь с арендой тактильных моделей; компания «GlobalMedia (GlobalmediaGroup)» –занималась созданием видеороликов с тифлокомментированием.

Была определена следующая последовательность работы над экскурсией.

1. Составление маршрута, выбор объектов с самым выразительным и интересным рельефом, представляющим культурную и историческую ценность. С этими объектами незрячие люди знакомятся через тактильное восприятие, так как обычным способом через рассказ им сложнее составить полную картину об объектах.

2. Составление договора с партнером музея-заповедника – Республиканской специальной библиотекой для слепых и слабовидящих. Так как до марта 2021 г. у Музея-заповедника не было своих тактильных моделей архитектурных сооружений Кремля, было решено брать их на время экскурсии из библиотеки. Теперь благодаря гранту «Общее дело» фонда В. Потанина в Музее-заповеднике появились собственные тактильные модели. Их восемь, среди них представлены: Спасская башня, Присутственные места, здание бывшего Юнкерского училища, мечеть Кул Шариф, здание бывшего Пушечного двора, Благовещенский собор, здание бывшего Губернаторского дворца с бывшей дворцовой церковью и башня Сююмбике.

3. Разработка методического пособия и контрольного текста для ведения экскурсии.

4. Подготовка сотрудников музея-заповедника с незрячими и слабовидящими людьми. Команда проекта предупреждает персонал объектов музея-заповедника о приходе «особенных» гостей заранее, чтобы группа пребывала на экскурсии в комфорте.

5. Размещение информационных афиш на сайте музея-заповедника, в социальных сетях и новостных порталах. Для набора групп используется социальная сеть Instagram, где был создан отдельный аккаунт @Kazan.kremlin_inclusion. Здесь, помимо сайта, размещается информация о ближайших экскурсиях для разных посетителей с особенностями, ведется коммуникация с желающими посетить мероприятия. Еще одной площадкой для набора желающих прийти на экскурсии является сайт Globe4all. Сайт является проектом, где освещаются различные досуговые мероприятия для людей с инвалидностью. Здесь каждый может разместить актуальную информацию про экскурсии, туры и развлечения, адаптированные под людей с особыми потребностями. Также каждый месяц в адрес Республиканской специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, специальных школ для незрячих и Татарской региональной организации Всероссийского

общества слепых (г. Казань) составляется новостная рассылка о ближайшей экскурсии.

Экскурсия проводится каждый первый четверг месяца бесплатно. Собираются небольшие группы (10–15 человек) – это делается для того, чтобы люди могли спокойно слушать экскурсовода и, не толпясь, заходить в помещения. Соблюдались все противоэпидемические меры – все посетители и сотрудники музея были в масках, макеты архитектурных сооружений обрабатывались антисептическими средствами.

В будущем планируется проводить такие экскурсии в формате оффлайн, то есть собирать группы для вирутальных путешествий по территории Казанского Кремля, с использованием платформы видеоконференций Zoom.

Большой проблемой стало привлечение незрячих и слабовидящих людей к посещению экскурсий. Несмотря на информационную рассылку в разные учреждения и платформы, очень мало людей приходит на мероприятия. Это связано с тем, что незрячим трудно пользоваться гаджетами, заходить в социальные сети самостоятельно. Не у всех есть возможность приехать на экскурсию самостоятельно без сопровождения. Также на посещаемость экскурсии влияют и погодные условия: например, зимой из-за расположения Музея-заповедника посещение инклюзивных мероприятий резко падает. Поэтому сотрудники Музея-заповедника совершают выездные экскурсии в различные организации и школы. Этот вариант является хорошей альтернативой для тех, кто желает приобщиться к культурному наследию своего края и расширить кругозор.

МУЗЕЙНЫЙ УРОК КАК ИНСТРУМЕНТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

Тур Л. И., Лыга С. А

Амвросиевская школа № 6,
г. Амвросиевка.
г. Горловка.

Хорошо, что в школах есть музеи,
Значит, нить времен не прервалась!
Значит, вместе все-таки сумеем
С прошлым удержать незримо связь.
Ты в музей пришел не просто гостем,
Память сердца здесь ты оживи,
Может, станет хоть немного проще
Нам понять сегодняшние дни.
Прикоснись к чужой судьбе и жизни,
Подвигу отцов ты поклонись!
Также научись служить Отчизне,
Чтоб прожить достойно свою жизнь!
Пусть в музей тропа не зарастает,
Пусть мужает наша детвора:
Пусть быстрее каждый осознает:
ЗАВТРА вырастает из ВЧЕРА!

Идеи патриотизма, особенно в их высшем проявлении – готовности к защите Родины, во все времена занимали одно из ведущих мест в формировании подрастающего поколения. Сегодня, когда в молодой Донецкой Народной Республике осуществляется поиск национальной идеи, особенно актуальной становится проблема памяти поколений и сохранения традиций. Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений политики государства. Без патриотизма

как государственной политики, без патриотического воспитания не может добиться успеха ни одна страна. Эти положения стали основой Концепции патриотического воспитания обучающихся ДНР.

Однако «патриотическое чувство» не возникает само по себе. Это результат длительного, целенаправленного воспитания, начиная с самого раннего возраста. Без любви к Родине невозможно построить сильную державу. Без уважения к собственной истории, к делам и традициям старшего поколения нельзя вырастить достойных граждан. Вот почему актуальность патриотического воспитания не вызывает сомнений.

Формирование интереса к познанию, воспитание патриотизма через историю родного края является важным компонентом в школьном историческом образовании. Одним из эффективных механизмов его реализации является школьный музей как одно из ярких явлений отечественной культуры и образования, эффективное средство обучения и воспитания обучающихся.

Понимание огромных возможностей образования и «воспитания историей» привело к осознанию активного участия обучающихся в краеведческих исследованиях. Как сохранить этот уникальный материал для современников и потомков, как использовать итог поисковой деятельности для формирования знаний, умений, ценностных ориентаций, как на основе его развивать творческие способности учащихся, воспитывать у них уважение к культуре и истории родного края?

Достойным местом хранения, использования, популяризации, экспонирования, изучения итогов поисковой, краеведческой деятельности стал школьный исторический музей «Веков связующая нить», открытый 5 мая 2015 г. силами педагогов и учащихся. Музейная экспозиция состоит из комнаты Боевой Славы и «Мир старинного дома».

Музей при МОУ «Амвросиевская школа № 6» создан в целях воспитания, обучения, развития и социализации обучающихся. Он адресован детской аудитории, имеет ярко выраженную образовательную направленность, строит свою работу на основе активного вовлечения в

деятельность и сотворчество учащихся, детей и педагогов, детей и родителей, а также других помощников и партнеров. Наш школьный музей обладает такими качественными и количественными параметрами, которые, в конечном итоге, определяют его уникальность по сравнению с другими музеями: он служит своим творцам.

Музей – «волшебная машина времени». В ней в считанные минуты, за короткое время, отведенное на урок или внеклассное занятие, ученик может совершить путешествие в минувшие десятилетия, увидеть не только прошлое и день сегодняшний, но и сопоставить, сравнить события разных времен. Музей можно сравнить с книгой памяти, ведь собранные в нем документы и предметы хранят память прошлого, передают ее как эстафету нашим потомкам, поддерживают и развивают связь, нить времен и поколений.

Язык музея – это язык документа, подлинника, первоисточника исторической информации. Одна и та же «страница» музейной книги может быть «прочитана» ребятами разных возрастов – и первоклассниками, и подростками, и выпускниками школы, хотя при этом они получают разную «дозу» информации. Это свойство музейных экспонатов расширяет возможности учебно-воспитательной работы с учащимися.

Подход к музею как к модели многомерного мира, в которой опыт рационального познания переплетается с чувственным, вызывает необходимость существования музейной педагогики – научной дисциплины на стыке музееведения, педагогики и психологии, рассматривающей музей как образовательную систему.

В процессе реализации всех форм учебной и воспитательной работы с привлечением музейной педагогики достигается главная цель – воспитание гражданина и патриота. Так человек становится Человеком, а Родина становится Отечеством.

Развитие нравственно-патриотических качеств учащихся сегодня – это здоровая нация завтра, следовательно, школа должна создать все условия для воспитания высоконравственной, культурной, творчески активной личности, с чувством патриотизма, а также социально зрелой личности.

Музейный урок представляет большие возможности для того, чтобы сделать процесс обучения и воспитания школьника активным, содержательным, насыщенным познавательной деятельностью и тем самым превращает его в существенный фактор развития личности.

Он организуется с целью приобретения дополнительных знаний по определенной учебной программе, например, урок музыки, истории, литературы, а зачастую интегрированный музейный урок, например, истории и музыки, музыки и литературы. Наши музейные уроки «привязываются» к учебной программе того или иного школьного предмета. При этом музейный предмет выступает не как иллюстрация к приобретенным знаниям, а как непосредственный источник знаний.

Музейный урок имеет свои специфические особенности. Он отличается от обычного урока тем, что основным источником новой информации для учащихся является не только рассказ специалиста, но и подлинные памятники истории и культуры. Он может проводиться как в школьном музее, так и на территории мемориального комплекса, вблизи которого расположена школа, а также с выездом в районный, республиканский и др. музеи.

Цели музейного урока: формирование у учащихся гражданско-патриотических качеств, расширение кругозора и воспитание познавательных интересов и способностей, овладение учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, совершенствование образовательного процесса средствами дополнительного обучения. Задачи: пробуждать в детях и подростках потребность глубже познать историю Отечества из разных источников информации: из знакомства с музейной экспозицией, из книг и фильмов, рассказов ветеранов, экспонатов музея, экскурсий по местам боев и др. Стать информационной базой для проектной и исследовательской деятельности учащихся школы. Воспитание у учащихся необходимости заниматься исследовательской деятельностью. Укрепление и совершенствование материальной базы для проведения музейных уроков. Развивать сотрудничество с различными музеями района и края. Разработать научно-практические рекомендации по патриотическому воспитанию

школьников средствами музейной педагогики. Активизировать участие родителей, совета школы в организации и проведении музейных уроков.

Этапы подготовки музейного урока: 1-й этап проводится учителем-предметником, учителем начальных классов или воспитателем д/с. Учащиеся осваивают теоретический материал и терминологию. Объявляется тема такого урока и дата его проведения, дается задание: подготовить свой материал, выучить стихи, найти какие-либо примеры, биографии героев и т. п. 2-й этап – проводится непосредственно в музее руководителем музея совместно с учителем-предметником, учителем начальных классов, членами Совета музея, которые также получают задания (подготовить электронные презентации, рассказ о том или ином историческом событии). Зачастую приглашаются и ветераны войны и труда, военной службы. 3-й этап – предполагает самостоятельную творческую работу по предложенным темам, конкурсы, рисунки, сочинения и т. п.

Реализуя рекомендации по проведению музейных уроков, в школе установлены равноправные партнерские отношения между учителями и руководителем музея. Это позволяет учителям самим проводить уроки-занятия с использованием музейных экспозиций, а также инициировать разработку музеем различных совместных музейно-образовательных программ и проектов, применяя разнообразные визуальные и тактильные стимулы, предлагая ребенку участие в творческих заданиях и конкурсах непосредственно в экспозиции, а также, обеспечивая его право на свободный доступ к информации. Таким образом, мы вовлекаем учащихся в активную деятельность, в которой они САМИ действуют, думают, сопереживают.

На музейных уроках используются методы создания игровых ситуаций, организуется интерактивный диалог, возможна театрализация, самостоятельная познавательная деятельность. Неординарность музейной среды стимулирует не только познавательные интересы учащихся, но и способствует всестороннему их развитию, а наличие незнакомых предметов, а зачастую знакомых, но рассматриваемых совершенно с другой стороны, в

другой исторической обстановке и ситуации, вызывает чувство удивления, побуждает к самостоятельным поискам информации.

На таких уроках детям не бывает скучно. Учащиеся не сидят за партами, а познают музейный предмет, играя, соревнуясь друг с другом в сообразительности и находчивости: отгадывают загадки, расшифровывают ребусы, отправляются в путешествия во времени. В итоге возникает новая тенденция во взаимодействии музея и школы, которую можно определить как стремление к партнерству, т. е. к интеграции, но на основе разделения функций.

С музейного урока начинается обучение навыкам исследовательской работы, которая строится по законам проведения научного исследования.

Музейные уроки в контексте краеведческих экспедиций – это своего рода путешествие. Заканчивается путешествие закреплением. Лучшей формой закрепления и осмысления полученных в музее впечатлений и знаний является творческая работа – самый естественный для детей способ освоения информации.

В настоящее время перед школой ставится задача повышения привлекательности музейных уроков не только для учащихся, но и родителей и педагогов. В силу разных причин во многих семьях практически не сохранялись архивы предков, а если какие-либо предметы и хранятся, они не извлекаются для экспозиций. Сегодня чрезвычайно актуально внедрить в жизнь семьи элементы музейной культуры, оказывать помощь в формировании семейных коллекций, домашних архивов, благодаря чему будет воспитываться любовь к отчему дому.

Как видим, музейный урок – это базовая форма музейной коммуникации, направленная на учащихся, при которой в течение точно установленного времени (40–45 минут) педагог или сотрудник музея способствует образованию музейной аудитории путем включения в активную деятельность на базе экспозиции, с использованием дополнительных музейных предметов и дидактической информационной среды. Внедрение

музейных уроков в урочное и во внеурочное время является одним из основных компонентов Государственного образовательного стандарта ДНР.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Короткова М. В. Методика организации музейных занятий по истории для учащихся V–VI классов основной школы / М. В. Короткова // Преподавание истории в школе. – 2014. – № 4. – С. 8–14 с.

2. Щукина Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся / Г. И. Щукина. – М.: Педагогика, 1998. – 208 с.

МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

На примере опыта работы Тамбовской областной галереи

Рындина К. А.

Тамбовская областная картинная галерея, г. Тамбов.

Состояние неустойчивости, свойственное переломным эпохам, состояние «пограничья» в искусстве, воспетого в концептуалистских кругах, печатных источниках переходного периода рубежа XX–XXI вв., по понятной причине 2020 г., возвратилось. Состояние структур художественной жизни, да и умов приобрело оттенок рубежа столетий. Тенденция эта явно не радующая. Это состояние носит деструктивный характер. Но если в конце XX в. в нашей стране это было инспирировано, то в 2020 г. атмосфера паники сложилась объективно и постигла весь мир. И художественная жизнь, искусство выступили ярчайшим индикатором многообразных процессов существования современного человечества, вызванных пандемией. Культурная жизнь была приостановлена одна из первых. На первый взгляд, вообще прекратила свое существование. Однако именно творческие люди первыми (конечно, помимо медиков) из всевозможных профессий, стали находить новые формы деятельности.

Пресловутый период самоизоляции стал импульсом для поисков. Поисков, так необходимых в эпоху цифровизации и сопутствующей ей обособленности младших поколений.

Ведь, по сути, случившийся внезапно период самоизоляции, был предвосхищен почти сложившимся, можно сказать, миром самоизоляции юных поколений от взрослых. От ценностной базы предыдущих поколений. Миром, живущим по своим законам, часто неведомым большинству зрелых людей. Сложилась своя система ценностных ориентаций. Можно сказать, своя система коммуникационных кодов.

Это пытались осмыслить ученые разных специальностей. Констатировали, что меняется язык общения, семантика и символика всей эстетики молодежи. И часто главная задача этого «заговора посвященных» (по Ж. Бодрийару) заключалась в том, чтобы эти коды не были понятны представителям старших поколений.

Музейное сообщество разных стран на протяжении многих лет пыталось предпринимать попытки если не интегрироваться в мир молодых, то хотя бы попасть, как они говорят, «на их волну». В последнее десятилетие, пожалуй, это удалось многим крупным музеям. Провинциальные музеи пришли к пониманию необходимости переориентации своей деятельности с учетом новой виртуальной реальности.

Исследование молодежной аудитории за последнее пятилетие, ее поведенческих особенностей в культурном пространстве, показало наличие индивидуальной обособленности в крайней степени, полное погружение в гаджет, несмотря на присутствие потенциальных собеседников. Если в начале это явление вызывало недоумение у представителей старшего поколения, то на рубеже третьего десятилетия двадцать первого века пришло понимание необходимости включения музейных сотрудников в этот процесс.

Наблюдения за юными посетителями в музейном пространстве, в частности, в Тамбовской областной картинной галерее, привели к выводам, что чаще вызывают интерес те формы деятельности, в которых используются мультимедийные средства.

Стало понятно, что работа музеев должна стремительно перемещаться в Интернет-пространство. И Тамбовская картинная галерея с этим успешно

справилась. Посещаемость интернет-ресурсов галереи ежегодно достигала почти двухсот тысяч за последние пять лет.

Но пока шли споры в профессиональной музейной среде о приемлемости онлайн просвещения, о соблюдении необходимой пропорции подлинника и «цифры», весь мир оказался полностью вынужденно погружен в виртуал. Наступила форс-мажорная эпидемическая ситуация, внезапно экстренно сформировавшая совершенно новую реальность, к которой большинство структур социума оказалось не готово. И лишь немногие быстро сконцентрировались и эмпирически нашли правильные направления движения, не утратив основных ценностных ориентиров. Среди первых оказались музеи. Выяснилось, что веками хранимые эстетические и нравственные ценности в виде подлинных экспонатов возможно экспонировать, транслировать в онлайне. А главное, они оказались востребованными! Востребованы представителями всех поколений. И в большей степени молодых. В том числе, вероятно, в связи с пресловутой погруженностью в медиапространство.

Сегодня с уверенностью можно констатировать, что практический опыт Тамбовской областной картинной галереи в этом плане можно назвать успешным, конструктивным и достойным более подробного рассмотрения.

Оказавшись в изоляции, достаточно быстро творческий коллектив смог трансформировать свою деятельность сообразно ситуации, решив ряд организационных вопросов. В том числе, спешно были приобретены технические составляющие, позволяющие выйти за пределы закрытого здания в виртуальное пространство. Практически вся экспозиция русского и западноевропейского искусства была предоставлена онлайн-посетителям с индивидуальной экскурсией. По мере наработок росла и аудитория.

Практически большинство видов деятельности было перенесено в онлайн. От разрозненных роликов об одной картине сначала, до полномасштабных мероприятий.

Сожаление от невозможности отметить важнейшую дату нашей страны – 75-летие Великой победы сменилось еще более активной работой в онлайне. Стартовавший осенью 2019 г. Патриотический онлайн-марафон картинной галереи развернулся с новой силой. Сотрудники стали активно изучать и привлекать семейные архивы, создавая уникальный симбиоз произведений искусства, истории и личных душевных переживаний.

На определенном этапе на постоянной основе был привлечен профессиональный оператор, мастер монтажа, что вывело работу на качественно новый уровень.

Полюбившиеся детьми и их родителями мастер-классы в картинной галерее тоже были перенесены в интернет: от первых поэтапных фотографий до настоящих репортажей в прямом эфире.

Удалось также реализовать крупные проекты «Ночь в музее» и «Ночь искусств».

Традиционный масштабный проект Фестиваль искусств «Рождественские встречи в картинной галерее» с приглашением творческих коллективов и солистов удалось реализовать в полной мере. Музыканты, актеры театра дарили свое творчество и без того огромной аудитории «Рождественских встреч». Записи потребовали много времени и усилий, но результат оказался качественным.

Другой удачной работой последнего периода в данном контексте стало участие картинной галереи в проекте сайта Министерства культуры, «Культура РФ», в котором музеи страны представляют экспонаты своей коллекции. Шедевры мирового искусства благодаря профессиональным комментариям сотрудников галереи, видеомонтажа, органичного музыкального сопровождения получили восторженные отзывы искушенной публики. С участием картинной галереи в этом проекте на федеральном уровне стремительно возросло количество подписчиков, а количество просмотров уверенно перешагнуло за миллион. И успех, безусловно, радует не столько цифрой – это не самоцель. Результативность заключается в

популяризации собрания Тамбовской областной картинной галереи, привлечении внимания к ней, повышении статуса как галереи, так и культурного уровня региона.

И важной составляющей этого процесса является не только финансовая заинтересованность в туристических потоках, но демонстрация культурных традиций тамбовского региона, их ценностных ориентиров.

Очевидно, что эта конструктивная позитивная эмпирика заслуживает внимания нашей уважаемой научно-практической конференции.

Но столь сложный период рубежа десятилетий обязывает не останавливаться на победных реляциях. Все упоминаемые выше процессы, явления требуют осмысления и дальнейших действий.

Музеи, хранители подлинников, часто истинных шедевров, всегда ассоциировались с неспешностью, вдумчивостью. Но сегодня они перешли на несвойственный им формат существования. Энергичные, сжатые видеоролики о произведениях искусства, различных артефактах заполонили все Интернет-ресурсы. При попытках создать развернутый рассказ, можно фиксировать падение количества обращений к нему. Виртуальных посетителей пугает более протяженный хронометраж, который фиксируется на экране. А возвращаясь к теме разительной контрастности менталитета поколений, надо отметить эту разницу и в музейной среде. Например, младшее поколение сотрудников предостерегает от создания пространных роликов. Аргумент: «долго никто смотреть не будет!». Сотрудники – модераторы Интернет – ресурсов Тамбовской картинной галереи провели анализ статистики посещения страниц, групп, сообществ, откликов на материал. Результаты наблюдений заставляют задуматься: самое большое количество просмотров у минутных роликов. Меньше – длящихся не более двух минут, еще меньше – не более четырех – пяти. А к сюжетам протяженностью десять и более минут крайне редко обращаются, и они реже вызывают положительные оценки. Но, очевидно, что именно подобное время повествования об экспонате может дать более цельное впечатление о факте или явлении. А более образованная часть

наших реципиентов стала обращаться с просьбами продолжить повествование. В их одобрительных отзывах звучало огорчение тем, что не хватило интересных подробностей, которые не могут быть включены в сверхсжатый хронометраж.

Безусловно, не может не тревожить клиповость мышления подрастающего поколения, о чем много говорят исследователи гуманитарных наук с конца XX в. И приверженность к минутным сюжетам тому подтверждение. Это проблема общества.

Более того, это уже ни клиповое мышление, а складывающееся клиповое сознание. Ему не будут свойственны длительные размышления, логические построения выводов. У обладателей такого образа мыслей нет потребности глубинного осмысления. На этот тезис возможен оппонирующий аргумент: априори, не все население планеты склонно к глубинным размышлениям.

Действительно, наша аудитория, как и все человечество, – мозаика из разнообразных компонентов, людей с объективно разным потенциалом и эмпирикой.

Практика погружения в цифровое пространство выявила не только тревожные тенденции, но и позитивные явления. Наблюдая рост посещаемости ресурсов картинной галереи, не может не радовать наличие высказываний в комментариях о желании увидеть произведения искусства в подлиннике. Проведенное ранее нами исследование поведения представителей подрастающего поколения (от дошкольного до студенческого возраста) показало, что соприкосновение с подлинником дает непередаваемое ощущение живой жизни произведения, эпохи, в которую оно было создано, дает эмоциональное переживание. У малолетних детей – это истинный восторг. У старших – позитив от новизны ощущений.

Задача профессионалов не позволить исчезнуть этим эмоциям. Пережитые положительные эмоции сформируют устойчивый интерес и потребность к соприкосновению с подлинными произведениями, истинными ценностями.

Все эти факты и процессы предстоит анализировать и выстраивать гибкую стратегию и тактику корпоративного поведения в данных условиях.

Необходимо быстро реагировать, но реакция должна быть взвешенной, не спонтанной. Иначе это несет опасность ментальной конфронтации поколений: обладателей научного опыта и эмпирики с потенциальными приемниками. Это грозит распадом системы традиционных ценностных ориентаций. Все это может привести к утрате целостности социума, его самоидентификации, глобальной деструкции.

Очевидно, цифровизация культурного пространства должна быть интегрирована в общекультурный контекст в соответствии со стремительно развивающимся миром. Но хотелось бы, видеть этот мир гармоничным, основывающимся на прочном каркасе ценностных ориентаций, нравственных императивов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рындина К. А. Попытка осмысления обновленной реальности культурно-образовательного пространства / К. А. Рындина // Социально-культурная деятельность: векторы исследовательских и практических перспектив: материалы Международной электронной научно-практической конференции, 22 мая 2020 г. / КазГИК; науч. ред.: Р. Ш. Ахмадиева, П. П. Терехов, Д. В. Шамсутдинова. – Казань, 2020.

2. Рындина К. А. Ценностные ориентации и музейная деятельность в «состоянии «пограничья» / К. А. Рындина // XII Поленовские чтения. Эстетические основы художественного творчества: Материалы Международной научно-практической конференции-форума, 28 марта 2021 г. – Тамбов: Изд. дом «Державинский», 2021.

Глубокая Е.Б.
Донецкий республиканский художественный музей, г. Донецк.

Саевич Л.В.,
Республиканский центр дополнительного образования для слепых и слабовидящих детей и взрослых, г.Донеик.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ ДОНЕЦКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ДЛЯ ОСОБЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ФОКУСЕ ОЦЕНОК ЭКСПЕРТА

В современной музейной педагогике востребованы разнообразные формы и методы образовательной и воспитательной работы. Среди них одними из актуальных, востребованных и социально значимых являются инклюзивные и социокультурные музейные программы, и проекты для посетителей с инвалидностью.

В мире высоких технологий и социально-правовой модели общества равных возможностей для всех, включая все категории маломобильных групп населения, жизненно важно и необходимо использовать в работе учреждений культуры новые и особенные ресурсы эффективного взаимодействия и обслуживания особых посетителей.

В любой, даже самой благополучной стране, эта категория людей составляет не менее 10% населения, а в странах и регионах, в которых ведутся военные действия и существуют межнациональные конфликты, эта цифра возрастает и может достигать 18-20%, поэтому игнорировать особые потребности такого большого количества людей во всех видах жизнедеятельности общества, в частности – в культуре, просто невозможно.

Когда речь заходит об инклюзивном музее, то мы имеем в виду пандусы и технические вещи. Но в действительности речь идет о гораздо более масштабных инициативах.Мы чаще используем понятие «доступность», оно про людей с инвалидностью. Социальная инклюзия и безбарьерная среда — это все-таки разные вещи, но сложно сказать, что важнее.[3]Средовые барьеры и пути их преодоления для различных нозологических групп предполагают безопасную и доступную навигацию, наличие пандусов, подъемников, доступных туалетов, широких дверных проемов, рельефно-контрастных направляющих и предупреждающих линий,мнемосхем, рельефно-контрастных обозначений буквенно-цифровым шрифтом и шрифтом Брайля, маркировку ступеней и перил, освещение, ассистивную поддержку персонала.

Однако, улучшение только архитектурной и средовой доступности не решают всех вопросов безбарьерного инклюзивного обслуживания особых посетителей музеев. Необходимы также изменения в поведении и отношении, реализация альтернативных форматов подачи информации. Очень важно использовать сохранные анализаторы посетителей с сенсорными нарушениями зрения и слуха, а также возможности усиления их при

обслуживании. Также важны мультисенсорное восприятие и альтернативные форматы подачи информации.

В своей работе музей должен опираться на определенный гуманистический стандарт отношения к посетителям с инвалидностью [6]

Мы все с вами находимся в общем потоке культурной информации, а люди с инвалидностью часто оказываются за его границами. На самом же деле очень много важных идей лежат в плоскости смысла, а не в плоскости визуального восприятия. Погружение в культурное многообразие дает человеку больше связей со всеми остальными людьми, с обществом и культурой в целом. В основном причина причина социальной изоляции и сегрегации кроется в давних стереотипных установках о недоступности учреждений культуры.

Начиная работать нал создание музейного инклюзивного предложения, надо обязательно сделать ревизию своих возможностей и ресурсов, надо обязательно задать себе три вопроса: ХОЧУ? МОГУ? ЗАЧЕМ?Создаватьдоступное музейное пространство следует по принципу «ничего для нас без нас» - с участием особенных посетителей, представителей нозологических групп и сообществ инвалидов, на базе консультаций с тифлопедагогами, экспертами по доступности, при возможности желательно иметь в штате сотрудника, предпочтительно, из числа людей с инвалидностью, как самых мотивированных участников процесса.

Донецкий республиканский художественный музей имеет большой опыт и высокую мотивацию работы с особыми посетителями. Сотрудники

музея успешно прошли программу курсов повышения квалификации в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург) и Этнографическом музее (Санкт-Петербург) по темам «Петербургская школа музейной педагогики» «Арт-терапия в художественном музее» и «Работа с особыми посетителями в музее», были участниками профессиональной стажировки в Британском музее (Лондон) и Музее Оксфордского университета (Оксфорд), участниками Летней школы инклюзивных практик Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Москва), тренинга «Расширяя сенсорный опыт: работа с незрячими и слабовидящими посетителями в музее» Российского комитета Международного совета музеев ИКОМ России при поддержке гранта Президента Российской Федерации (Москва).

Чем больше мы погружались в тему, тем отчетливее видели: социальная изоляция создает гораздо больше барьеров, чем физические ограничения. Мы поняли, что главное — это создать возможность доступа для всех, у кого есть интерес к искусству.

Художественный музей – это особая средаэкспонирования, исследования и хранения художественного, исторического и эмоционального опыта человечества, выраженного символическим языком изобразительного искусства. [5] Художественный музей - это и особенноепространство, которое называют "средой обновления", "реабилитационным полем высокого напряжения", "мощным пространством самопознания."[4]

Встречаясь с опытом, отраженным в художественных произведениях, откликаясь на него, человек открывает для себя не только внутренний мир другого человека, но и узнает свои чувства, эмоции, переживания, возникающие при непосредственном восприятии музейных объектов.Это помогает его эмоциональному, интеллектуальному и творческому развитию, повышает ощущение значимости и позволяет ощущать себя равноправным и компетентным членом общества, способствует его социальной адаптации. Так как социальной адаптации как врожденного качества не существует, а она нуждается в постоянной тренировке, то трудно переоценить роль музея и других учреждений культуры в этом процессе.

Педагогические свойства музейного пространства и музейной среды определяются такими качествами, как:

– гибкость-способность музея к быстрому реагированию в соответствии с изменяющимися потребностями личности, окружающей среды и общества;

– вариативность, предполагающая обогащение/изменение среды в соответствии с изменяющимися потребностями личности, окружающей среды и общества;

– интегративность, обеспечивающая решение образовательных задач в результате взаимодействия музей с образовательными учреждениями [7]

В сложные периоды в особой поддержке нуждаются депривированные группы населения (инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей), которым в силу их психологического травмирования чрезвычайно сложно адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни.

– Нозологические группы инвалидов-посетителей Донецкого республиканского художественного музея:

– Полная или частичная потеря слуха

– Полная или частичная потеря зрения

– Расстройства аутистического спектра и другие ментальные нарушения

– Поражения опорно-двигательного аппарата

– Перманентная тревожность

– Коммуникационные проблемы

Участники социокультурных и инклюзивных программ и проектов Донецкого республиканского художественного музея:

– воспитанники Республиканского центра дополнительного образования для слепых и слабовидящих детей и взрослых;

– воспитанники средней школы-интерната № 10;

– воспитанники школы-интерната №1 для детей-сирот и детей лишенных родительской заботы;

– воспитанники школы-интерната №4 для слабослышащих и глухих детей;

– воспитанники специализированной школы-интернат для детей с нарушением речи №17;

– жители прифронтовых районов, дети и родители-переселенцы из прифронтовых районов;

– члены общественной организации «Донецкая организация инвалидов «Новая жизнь»;

– воспитанники Донецкого городского молодежного центра «Радужная мозаика»;

– индивидуальные посетители.

Инклюзивные и социокультурные программы и проекты Донецкого республиканского художественного музея, созданные, апробированные и реализованные в 2015-2021 годах:

- Музейная социокультурная программа «Музейная арт-терапия» (возможность творческой самореализации и реабилитации, релакс-эффект, активизация личностного и творческого потенциала);
- Арт-мастерские с использованием различных техник и художественных материалов: рисование шоколадом, цветной солью, пластилином, создание авторской палитры запахов, граттаж, дудлинг, работа с фетром, рисование по сырой бумаге, работа в технике рваной аппликации;
- Художественная студия для людей с интеллектуальной недостаточностью;
- Экскурсионные модули с арт-терапевтическим компонентом;
- Музейно-театральный социокультурный проект «Тайны музейныхзалов» совместно со Студенческим экспериментальным театром «Отражение»-спектакли-концерты в пространстве музейных залов (создание доверительной атмосферы музейного визита, обращение к образному мышлению);

- Музейная социокультурная программа «Выходные в музее»--арт-мастерские, музейные занятия, музейные квесты (активизация личностного и творческого потенциала, актуализация потребности в общении);
- Музейный социокультурный проект «Летняя музейная студия» Формат занятий в Летней музейной студии Донецкого республиканского художественного музея - это ежедневные трехчасовые встречи в течение недели в дни летних школьных каникул (теория в виде музейного квеста, игры-приключения, музейного занятия; практика в формате творческой мастерской, мастер-класса и общение с людьми творческих профессий: музыкантом, режиссером, реставратором, художником, искусствоведом, тележурналистом, театральным гримером и т.д.). Занятия Летнеймузейной студии были доступны для всех. На занятиях каждой смены, наряду с нормотепичными детьми, принимают участие и дети с коммуникационными проблемами, повышенной тревожностью, с расстройством аутистического спектра.

Работая над созданием и наполнением музейного социокультурного проекта «Видеть сердцем» совместно Республиканским центром дополнительного образования для слепых и слабовидящих детей и взрослых, мы сделали ставку на мультисенсорное восприятие искусства: ольфакторное, кинестетическое, звуковое, которое предполагает, что разные способы компенсации не взаимоисключают, а взаимодополняют друг друга.

В рамках проекта «Видеть сердцем» созданы и апробированы аудиоматериалы об истории музея и работах фондовой коллекции музея, экскурсия «Как звучат картины» - звуковые комментарии к картинам из

собрания музея (шум моря, леса, стук каблуков по мостовой, крики чаек, пение птиц и другое), созданы бумажные копии работ изсобрания музея. В планах музея совместное создание экскурсий с тифлокомментарием с использованием работ фондовой коллекции музея, создание тактильного фонда для проведения музейных занятий проекта, организация и проведение тренингов по пониманию инвалидности для сотрудников музея.

Сегодня уже ясно, что разработки музеями специальных мероприятий и проведения адаптированных экскурсий недостаточно: действительно инклюзивным музей станет тогда, когда люди с инвалидностью смогут участвовать наравне с другими посетителями во всем разнообразии программ и музейных мероприятий. [8]

Изменение взгляда на инвалидность и внедрение в работу музея инклюзивных и социокультурных проектов позволяют не только использовать реабилитационный ресурс музея для гармонизации и социокультурной адаптации, но и адекватно реагировать на социальные и образовательные потребности общества, делать музей доступным и инклюзивным для всех его посетителей, независимо от их физических и социальных возможностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Барри Гинли. Как сделать музей удобным для всех [Электронный ресурс] //Инклюзия. На примере лондонского «Музея Виктории и Альберта". URL: МЕЛ/ https://mel.fm/inklyuziya/5374698-inclusion_museum.

2. Инклюзивный музей. Незрячие посетители в музее. Рекомендации в рамках проекта «Инклюзивный музей. Незрячие и слабовидящие посетители» Российского комитета Международного совета (ИКОМ России) с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, 2021.

3. 3Киселева Е. И. Трогать разрешается: мультисенсорные проекты для людей с ограниченными возможностями здоровья в современном музее// журнал «Художественное образование и наука», 2019 Российская Государственная Специализированная Академия Наук.

4. Музей объединяет: арт-терапевтические сессии в музейном пространстве для построения микросоциума человека с интеллектуальной недостаточностью. /Практическое пособие, 2014

5. Платонова О.В. Арт-терапия в среде художественного музея: программы, проекты, методики. -Санкт-Петербург, 2020. -С.10.

6. Колесников В.А., Новотворцева Г.М. 5 шагов к доступности. Опыт Музея современного искусства «Гараж»//Комплексное приспособление музеев для инвалидов различных категорий. Методическое пособие по социокультурной реабилитации инвалидов музейными средствами - М., ГДМ, 2016.

7. Столяров Б.А. Гуманистическая психология и теория музейной коммуникации в контексте осмысления образовательной деятельности музея./Столяров Б.А Культурно-образовательное пространство и его структура.-Санкт-Петербург, 2013.

8. Ярская-Смирнова Е; Большаков Н. Формирование инклюзивной культуры музея: обзор русскоязычных методических пособий./TheGarageJournal: исследования в области искусства, музеев и культуры.-Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».-Москва, 2020/