

*Педагогика музейной деятельности в области
традиционного прикладного искусства*

*Синицына Л.В., кандидат педагогических наук, преподаватель,
Федоскинский филиал лаковой миниатюрной живописи Высшей школы
народных искусств (академии), fhpu@mail.ru*

*Sinitsyna L.V., Ph. D. teacher of the Fedoskino branch of lacquer miniature
painting of Higher School of Folk Arts (Academy), fhpu@mail.ru*

**Роль музейной образовательной среды в подготовке художников
традиционного прикладного искусства**

**The role of the Museum educational environment in the training of artists
of traditional applied art**

Аннотация. Статья посвящена выявлению роли музейной образовательной среды в подготовке художников традиционного прикладного искусства. Автором раскрыты проблемы истории становления и развития экскурсионного дела в России. Музейная экскурсия рассмотрена как форма образовательной деятельности, способствующая совершенствованию подготовки художников традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: Музей, образовательная деятельность, экскурсия, федоскинская лаковая миниатюра, традиционное прикладное искусство.

Abstract. The article is devoted to the identification of the role of the Museum educational environment in the training of artists of traditional applied art. The author reveals the problems of history of formation and development of excursion business in Russia. The Museum tour is considered as a form of educational activity, contributing to the improvement of training of artists of traditional applied art.

Keywords: Museum, educational activity, excursion, Fedoskino lacquer miniature, traditional applied art.

Размышляя о личности мастера-художника народного промысла, М.А. Некрасова пишет, что в своем творчестве он через века несет единый образ мира, который каждая эпоха и культура воспринимает в своем контексте. Мастер, наследуя традицию, участвует в диалоге культур. Он должен овладеть в процессе обучения мировоззрением, духовно-поэтическим содержанием народного искусства. Студентам важно знать особенности географической среды, в которой жили наши предки, роль природы в воспитании человека, влияние природных факторов на национальный характер, развитие народного искусства. И здесь на помощь приходит музей с его огромными образовательными возможностями.

В настоящее время, когда обществом осознается необходимость творческого внедрения культурных ценностей прошлого и настоящего в социальную и личностную практику, гибкое подвижное пространство музея

выступает как механизм актуализации культурной памяти народа. В нем важно воздействие предметов, вещей, составляющих основу музейной экспозиции. Телесность человека обуславливает его тесную эмоционально насыщенную связь с миром вещей. Мир вещей значим для человека, пронизан смыслами, глубоко символичен. Русский философ Н.Ф. Федоров, разработав программу гармонизации отношений человека с социумом, отвел в ней вполне определенную роль музею, как храму для человека, а музейной коммуникации – роль внехрамовой литургии [5, с. 391]. В его представлении музей – это, наполненная музейными вещами смысловая модель мира, в которой скрупулезная научная работа знакомит посетителя с подлинным искусством. Язык музейного пространства не навязывает одноплановой интерпретации, но позволяет увидеть предмет в разных исторических контекстах. И здесь особую роль играют формы работы с музейной аудиторией.

Для современного музееведения актуальным является коммуникационный подход. Развитие музейной коммуникации соответствует тенденции смены парадигмы монолога парадигмой диалога. Любая форма диалога эффективна в той мере, в какой востребована посетителем и должна позволить ему узнать не только об ушедших мирах, но и ценить свое место в настоящей культуре, т.е. осуществить культурную самоидентификацию, что очень важно для будущего специалиста народных художественных промыслов. Экспонат в данном случае выступает, как носитель коллективной памяти и умения. Функции музея как образовательного учреждения связаны именно с актуализацией исторической памяти народа, без чего невозможно творческое индивидуальное самосознание на уровне личности. Память дает возможность человеку знать свое место в мире, чувствовать за собою прошлое, культуру, род, родину «чем больше связей, чем глубже вросла душа в прошлое, ... тем она культурнее» [5, с. 29].

Взгляд на музей как на образовательно-воспитательное учреждение для детей и подростков был аргументирован в начале XX А.В. Бакушинским (1883-1939). Эту точку зрения разделял и создатель музея игрушки Н.Д. Бартрам. Известно, что экспозиция этого музея и организация деятельности в нем создавались с учетом психологических особенностей ребенка. Он считал, что у ребенка от природы развито стремление к «представлению» и этим стремлением пропитано все его существо. Отсюда стремление детей к перевоплощению [2, с. 79]. Особое внимание уделялось экскурсионной работе и театральному действу. Каждое воскресенье организовывались кукольные представления. Подростки работали в мастерских и занимались сборкой всевозможных конструкторов, играли в настольные игры.

В 90-е годы XIX века экскурсия становится неотъемлемой частью образовательного процесса в России. В столице и провинциальных городах создаются «Общества организации путешествий». В них оказывалась практическая помощь людям, намеревавшимся совершить путешествие. Желавших было много, так как учебные заведения планировали несколько экскурсий в течение учебного года. Министерство просвещения всячески поощряло преподавателей за эту деятельность, в чем проявлялось глубокое

понимание того, что без знания истории, природы, географии своего Отечества невозможно сформировать настоящего гражданина и патриота.

Многое делалось для организации экскурсий для учителей по России и за ее пределами. С этой целью создавались экскурсионные комиссии. Например, Комиссия Учебного отдела Общества распространения технических знаний (1908), Комиссия при Московском отделении Российского Общества туристов (1909), Комиссия при Московском учебном округе (1910) [6, с. 32]. Следует отметить, что после событий 1917 года эта работа не прекратилась. В 1921 году в Петрограде создается Экскурсионный институт, занимавшийся проблемами теории экскурсоведения в России.

Необходимо отметить вклад, внесенный И.М. Гревсом в разработку методики обучения истории, в рамках которой большое место отводилось образовательной экскурсии. Свои взгляды на значение экскурсии он изложил в работах: «Несколько теоретических замечаний об общественном значении экскурсий», «Дальние гуманитарные экскурсии и главные типы экскурсий в культуру».

Проблему методики музейной экскурсии исследовал А.В. Бакушинский, выдающийся искусствовед и музейный педагог. С 1917 года он занимается педагогической деятельностью и одновременно является хранителем Цветковской художественной галереи в Москве. В 1927 году переходит на работу в Государственную Третьяковскую галерею. В 1936 году Анатолию Васильевичу присуждается ученая степень доктора искусствоведения. Он считал, что в ходе музейной экскурсии необходимо раскрыть произведение искусства до предельной глубины. С этой целью им был разработан методический прием «исторического переживания», позволявший слушателям более ярко, зримо представить эпоху, воссозданную в данном произведении.

По Бакушинскому, эстетическая экскурсия – такое же творчество, как и само искусство, отсюда его весьма скептическое отношение к разовым экскурсиям. Он выступал за многократное посещение экспозиций и называл такой тип экскурсий систематическим. Музейная экскурсия была для него театральным действием, а экскурсовод – актером, способным вызвать у слушателя яркие, незабываемые впечатления. В то же время Анатолий Васильевич обращал внимание на строго научный подход к излагаемому материалу.

А.В. Бакушинский писал: «Экскурсия – беседа, но не монолог и не лекция, руководитель – не солист перед безмолвной публикой, а режиссер, незаметно формирующий общность впечатлений и выводов». Он акцентировал внимание на том, что наиболее активное восприятие у экскурсантов наблюдается в течение первых 30-45 минут, а количественный состав группы не должен превышать двадцати человек. К наиболее значительным работам по теории экскурсии, написанным им следует отнести: «Музейно-эстетические экскурсии», «Художественные экскурсии систематического типа. Методология и методика», «Как смотреть картины», «Исторические экскурсии как способ углубления и повторения учебного курса» [1, с. 68].

В настоящее время вопросы теории музейной экскурсии для учащихся разрабатывает Ю.Н. Протопопов. Он считает, что взаимодействие музея и учащихся должно выстраиваться в определенную систему. Нельзя ограничиваться обзорными экскурсиями. Желательно, чтобы экскурсии проходили в форме беседы. Для учащихся старшего возраста в основу экскурсии должен быть положен проблемный метод. Перед посещением музея они должны получать задания. В ходе экскурсии необходимо учить постижению языка искусства, развивать культуру чувств, пробуждать творческую активность учащихся. Им следует давать возможность высказывать личное мнение в связи с увиденными произведениями искусства. Для того, чтобы у молодых людей складывалась единая картина мира, желательно произведения искусства рассматривать во взаимосвязи с природными, этническими, социальными и культурными факторами [2, с. 62-77].

Приведенные положения вполне применимы при посещении музейных экспозиций студентами высших учебных заведений.

В качестве примера рассмотрим систему педагогического взаимодействия Федоскинского филиала ВШНИ (академия) с музеями. Важнейшим условием формирования будущего мастера лаковой миниатюры является непосредственный контакт студентов с оригиналами произведений искусства. Поэтому в течение обучения обязательно посещаются следующие музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства, Оружейная палата. Как правило, посещения проходят в виде тематических занятий в экспозиции, которые обогащают знания студентов об исторических эпохах и художественных стилях, о видах и жанрах художественной деятельности, о творчестве отдельных художников. Анализ произведений позволяет развивать внимание, чувство цвета. Последующее обсуждение увиденного способствует развитию мышления, зрительной памяти, развитию речи.

Нельзя переоценить значение для будущих художников знакомства с предметами народного быта (роспись и резьба по дереву, кузнечное ремесло, керамика, игрушка, кружево, вышивка, традиционный костюм). Первые впечатления от посещения музея закладывают основу дальнейшего приобщения к искусству. Поэтому посещению музея всегда предшествует предварительная подготовка. Кроме сведений об истории создания музея и его коллекции, педагог дает характеристику экспозиции и то, на что необходимо обратить особое внимание в ходе экскурсии. Студенты также получают задание выполнить зарисовки, дать словесное или письменное описание наиболее запомнившихся экспонатов.

Несколько лет тому назад в Федоскино был отреставрирован и музеефицирован дом Лукутина. Экспозиция музея воссоздает атмосферу организации промысла в XIX веке. Кроме постоянной экспозиции здесь устраиваются выставки, отражающие современное состояние традиционного декоративно-прикладного искусства. В музее частыми стали творческие встречи с мастерами промыслов. Для студентов филиала ВШНИ посещение этих мероприятий является важнейшей составляющей их профессиональной

подготовки. Нередко выставки и встречи с мастерами лаковой миниатюры проходят непосредственно в стенах учебного заведения. Так весной 2018 года состоялась выставка пейзажа ведущих художников Федоскина. Перед открытием выставки студенты получили задание подготовить стихи русских поэтов созвучных представленным работам. Открытие выставки, сопровождавшееся исполнением произведений русской лирики, получилось очень ярким и запоминающимся. А для студентов это был путь более глубокого постижения художественных произведений как живописных, так и литературных. Для них данное мероприятие также дало возможность по-другому взглянуть на родную природу.

Работа студентов в музейной образовательной среде позволяет реализовать очень важный для профессионального художественного образования полихудожственный подход (Б.П. Юсов, Л.Г. Савенкова). В основе его лежит интеграция различных видов художественной деятельности:

- расширение рамок искусства через изучение географии, природной среды;
- перенос педагогического акцента с изучения памятников на творческое проявление учащихся;
- обращение к художественной региональной культуре, региональному компоненту образования, искусству и родному языку [3, с. 303].

Таким образом, включение различных видов музейной деятельности в учебный процесс способствуют более глубокому подходу к обучению искусству и художественному воспитанию, а молодым людям, будущим художникам – миниатюристам позволяет осознать свою причастность к двухсотлетней истории промысла.

Литература

1. Бакушинский А.В. Исследования и статьи. – М.: Советский художник, 1981. – 350 с.
2. Протопопов Ю.Н. Принципы реализации образовательных программ для школьников в художественных музеях // Концепция и программа эстетического воспитания молодежи в условиях взаимодействия школы и музея. – СПб.: Борей Арт, 2001. – 98 с.
3. Савенкова Л.Г. Интегрированное полихудожственное развитие школьников // История художественного образования в России-проблема культуры XX века. – М.: Издательский дом РАО, 2000. С. 303.
4. Федоров Н.Ф. Музей, его смысл и назначение. Собрание сочинений в 4 т. – М.: Прогресс, 1995. Т. 2. – 497 с.
5. Флоренский П. Столп и утверждение истины: Опыт православной теодицеи. – М.: Аст. 2003. – 640 с.
6. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учеб. Пособие по музейной педагогике. – М. 2001. – 224 с.