

Портнова Татьяна Васильевна
Tatiana Portnova

доктор искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения
Российского Государственного университета им. А.Н. Косыгина, Москва
Doctor of Arts, Professor of the Department of Art Criticism
Russian State University named after A.N. Kosygina, Moscow
e-mail: infotatiana-p@mail.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ И МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ

**Educational potential of the art museum and the model
of composition of arts excursions**

Ключевые слова: образовательный потенциал, художественный музей, искусствоведческая экскурсия, принципы построения, формирование личности.

Keywords: educational potential, art museum, art history excursion, principles of composition, personality formation.

Аннотация. В статье обосновывается необходимость теоретического переосмысления современного образовательного пространства. На первый план выдвигается интегральная характеристика музейной педагогики как источник и фактор формирования духовного содержания человеческой жизни. Автор предлагает собственную апробированную структуру и методику экскурсий на основе экспозиций художественных музеев мира. Исходя из концептуальных задач обучения, рассматриваются различные модели и принципы их построения. Некоторые базовые положения этой методики помогут преподавателям образовательных учреждений включить их учебный процесс как наиболее удачные подходы в реализации инновационной деятельности, как на уровне первоначальной, так и вузовской подготовки.

Abstract. The need of a theoretic reinterpretation of the modern educational space is proved in the article. The integral characteristic of museum pedagogy is comes to the fore as a source and factor of the formation of the human life's spiritual content. The author presents his own approved structure and method of excursions on the basis of expositions of art museums around the world. On the basis of the conceptual learning tasks various models and principles of their construction are considered. Some basic provisions of this methodology will help teachers of educational institutions to include their educational process as the most successful approaches in the implementation of innovative activities both at the initial and university levels of training.

Вступление

Образовательная сфера, области науки, культуры и искусства в настоящее время ориентируются на интегративное взаимодействие, которое крайне необходимо для формирования активной личности человека. Цели достижения метапредметных результатов, продиктованных не только новыми стандартами в образовании, но и потребностями современной жизни может выполнять образовательный потенциал историко-культурного и художественного музея. Музей в настоящее время приобретает статус не только культурного, но и образовательного пространства. Встает настоятельная потребность не только среднего, но и высшего образования в широком спектре видов, тем и форм музейной работы. «Воспитание молодых специалистов, способных преобразовывать и создавать новые знания и духовные ценности - социальная функция высшей школы, что требует иной организации системы эстетического воспитания молодежи на вузовском этапе» [5,с.3] «...целевой компонент эстетического воспитания включает в себя воспитание личности, умеющей мобилизоваться, адекватно оценивать жизненные ситуации, имеющие нравственные и гражданские приоритеты в современном обществе».[4, 544] Музей в ряду других культурных учреждений обладает важным преимуществом, своеобразной системой пространственного моделирования действительности, в которой зритель погружается и принимает условность этой модели, так же как он воспринимает условность живописи, скульптуры, театра или кинематографа, признает или чувствует, что специфическая задача каждой музейной экспозиции – «погружение». И тем самым возникает необходимость в особой педагогической организации «обратной связи». «Помимо выполнения традиционных функций сохранения и трансляции культурного наследия, музей является местом продуктивного межкультурного взаимодействия, информационного и ценностного обмена между различными профессиональными общностями. Являясь частью культуры общества, музей защищает его от разрушения и духовной девальвации» [2,с.3]

Целью данной статьи является выявление и описание способов и вариантов использования музейного потенциала в образовательном процессе и оценка того, какую роль играет это использование в эффективности обучения, основываясь на личных оценках и информации, полученной в ходе наблюдений. Разработать методические рекомендации по формированию у студентов интереса к научно – исследовательской деятельности художественного музея, его фондам, и потребности ее осуществления. Тем самым способствовать совершенствованию организационно-педагогических условий в эстетическом воспитании студентов в образовательной среде.

Появление музейной педагогики

В XIX веке появляется понятие «музейная педагогика» Музейная педагогика возникает как закономерный результат междисциплинарных процессов, охвативших сферы образования, науки и культуры, а также развития культурной и

образовательной деятельности музеев в разных регионах мира. В педагогической практике многих стран музей рассматривается как система «параллельного обучения», как особое поле восприятия и мышления. Музеи привлекаются к осуществлению проектов в области образования, для них разрабатываются специальные технологии. Педагогические возможности музеев все чаще используются при создании комплексных учебных программ, факультативных циклов, организации различных форм самостоятельной деятельности. Поэтому музейная педагогика как интегративная и интерактивная качественно новая область просветительской деятельности, может быть рассмотрена как инновационная образовательная технология. Музейную педагогику можно назвать технологией художественного преподавания, которая способствует развитию творческого мышления, эмоциональной отзывчивости и инициативной активности как проявление предприимчивости, лидерства личности. Музейная педагогика по-новому определяет соотношение студента и воспринимаемого им экспозиционного материала, в результате чего он превращается в центральную фигуру образовательного процесса.

К сожалению, несмотря на огромный образовательный потенциал музея, современная отечественная школа ограничивается, в большинстве случаев, лишь бессистемными экскурсиями, до которых не проводится подготовительная работа и после которых нет рефлексии и использования тех знаний и умений, которые учащиеся получили во время посещения музея. Умелое и грамотно спланированная подача материала и проведение экскурсии в музее, как и сама атмосфера общения с подлинниками, вызывает особый настрой и способна затронуть гораздо более глубокие чувства, чем при знакомстве с той же темой в традиционной среде учебной аудитории. Сам интеллектуальный климат музейного пространства способствует синтезу знаний, формированию нового стиля мышления. Особенность музейных занятий в преподавании курсов «Мировая художественная культура», «Теория и история искусств», «Пластические и пространственные виды художественного творчества» состоит в том, что это – область находится на стыке взаимного обогащения двух сфер – образования и искусства. «Приобщение к культурному наследию развивает генетическую память, формирует логику познания и преобразования окружающего мира.» [3, 7]. Не только мировая художественная культура, искусствоведческие курсы, но и смежные дисциплины могут и должны быть насыщены эстетической составляющей.

К характеристикам инновационной деятельности самого преподавателя следует, в первую очередь, отнести способность к видению проблем, самостоятельность и независимость суждений, оригинальность мышления, способность к переносу знаний и умений в нового концептуального пространства, стремление к внедрению нового, а так же использование информационных ресурсов из интернет-источников, слайдовых презентаций, материалов цифровых и видео камер. Талант здесь проявляется в умении созерцать, запечатлеть, обобщать, символизировать, характеризовать. Музейные работники совместно с преподавателями школ и Вузов, методистами Института усовершенствования учителей, должны стремиться к созданию музейной лекции не просто как

восприятия выставочных экспонатов, но как диалог студентов с деятелями ушедших эпох и культур, с их мыслями, взглядами, идеалами. При многих музеях существуют педагогические секции, в работе которых принимают участие преподаватели истории художественной культуры и искусства. Члены секции обсуждают возможности использования экспозиции музея в обучении, принимают участие в составлении многопланового методического материала. Общение с подлинниками, являющимися их непосредственным выражением. Их энергетика оказывается сильнее всяких виртуальных копий. В каждом оригинальном художественном образе своя неповторимая идея и смысл, страсть и сила, которые не поддаются никаким, даже самым точным повторениям. Практика взаимодействия музея, Вуза и школы как форма диалога в последние годы показала необходимость создания разнообразных комплексных программ, которые учитывают нужды отечественного образования.

В музейных занятиях большое значение начинает играть самый запоминающийся этап – экскурсия (или комплекс экскурсий). В это время студенты достигают метапредметных результатов через анализ увиденного и услышанного; через постановку вопросов экскурсоводу – педагогу, через умение адекватно строить речевое высказывание; через анализ, сравнение и т. д. Великие художники в произведениях искусства высоко ценили концепцию, а она есть порождение образованного и глубокого ума, способного к обобщению и открытию нового. Искусство обладает силой воздействия на глубинные уровни человеческой психики и сознания посредством не принудительного, совершающегося по доброй воле переживания. Мы знаем, что искусство – источник и сильнейший фактор формирования духовного содержания человеческой жизни, и это делает закономерным воспитание учащегося посредством искусства.

Особенности музейной экскурсии на основе художественной экспозиции

Музейная экскурсия строится на зрительном ряде художественного музея. Современная музейная экспозиция понимается как целостная предметно-пространственная система, в которой музейные предметы и другие экспозиционные материалы объединены концептуальным (научным и художественным) замыслом. Целостность при этом – только одна из черт, которая характеризует особенности ее композиционного построения. К принципам создания экспозиции также относятся предметность, наглядность, доступность, информативность, доходчивость, универсальность. Уникальность воздействия музея на личность определяется общением с подлинным произведением искусства – результатом творческой, интеллектуальной деятельности художника. В основе всех видов и форм музейной коммуникации – лежит процесс восприятия. Принято считать, что экспозиция обладает определенной степенью развития. Она не статична, скорее всего является непрерывным комплексом ощущений в пространстве и времени.

Исходя из концептуальных задач обучения, музейная экскурсия может быть построена по следующим принципам:

- обзорному;

- хронологическому;
- тематическому;
- видовому;
- стилистическому;
- национальных школ;
- монографическому

Следует заметить, что приведенная классификация отчасти условна. Здесь мы говорим о доминировании концептуального выбора для построения конкретной экскурсии, зависящей от ее характера и цели.

1. Обзорные экскурсии

Обзорные экскурсии проводятся, как правило, по всей экспозиции музея и имеют своей целью ознакомление посетителей с музеем и его коллекциями вообще. Для обзорной экскурсии характерны широкие хронологические рамки, значительный объем освещаемых вопросов. Хотя обзорные экскурсии весьма различны по содержанию, но все они служат одной цели – популяризации искусства среди широких масс, в том числе студентов и школьников, распространению общеобразовательных знаний, воспитанию мировоззрения, пропагандируют значение художественной культуры. При подготовке и проведении обзорной экскурсии большую роль играют последовательность подтем, порядок чередования памятников и других экскурсионных объектов, характер их взаимосвязи. Так, скажем, обзорная экскурсия по музеям Кремля дают общее представление об архитектурном ансамбле, сокровищах всемирно-известного музея – Оружейной палаты, древних соборах Кремля, (Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы, Церковь Ризположения, Патриарши палаты), монументальной живописи и собрании древнерусских икон, музее русской культуры XVII в. . Обзорные экскурсии проводят все крупнейшие музеи мира: Эрмитаж. Лувр, Ватиканские музеи. Уфиции, Прадо, Метрополитен-музей, Мюнхенская пинакотека, Дрезденская картинная галерея и др. В таких экскурсиях необходимо наметить взаимопереходы между объектами, чтобы сложилось необходимое единство. Нельзя забывать, что любой рассматриваемый комплекс или ансамбль и их составные части -это не абстрактные категории, а живая жизнь произведений искусства в бесконечных сочетаниях единичных и неповторимых явлений.

2. Хронологический принцип экскурсий

Хронологическое построение экскурсий характеризует раскрытие темы в строгой последовательности с соблюдением исторически происходящих событий. Не сами по себе события составляют главную, увлекающую сторону экскурсии, а то внутреннее развитие рассказа, которое совершается под воздействием этих событий. Экспозиция русского искусства Государственной Третьяковской галереи изначально построена по хронологическому принципу и отражает почти все этапы развития русского искусства с конца XVII по начало XX вв.

Экспозиция открывается ранними образцами русского светского портрета XVII в. (т.н. парсуны), первоклассными работами выдающихся русских портретистов XVIII в. Ф.С. Рокотова и Д.Г. Левицкого и историко-аллегорическими

картинами этого же времени. Постоянная коллекция музея Орсе в Париже охватывающая три этажа, не придерживается хронологии ни в последовательном развитии творчества художников –импрессионистов и постимпрессионистов Э. Мане, О. Ренуара, К. Моне, З. Дега, П. Гогена и В. Ван Гога, ни в размещении других экспозиций, представленных в музее: «академической школы» XIX века и «салона отверженных», в котором демонстрировали свои работы импрессионисты. На первом уровне, представлены скульптурные работы. Также в зале находятся два ряда небольших комнат, в которых размещаются полотна живописцев А. Руссо, Э. Мане, К. Коро, Г. Курбе, а также работы мастера политической карикатуры О. Домье и других не менее известных художников. Кроме того, отдельная галерея, наполненная исключительно экспонатами восточного искусства. Поэтому для проведения экскурсии в музее Орсе, построенной по хронологическому принципу, исходя из задач обучения, требуется структурирование представленного материала и выделение наиболее показательных произведений из общего ряда музейной экспозиции.

3. Тематические экскурсии

Тематические экскурсии отличаются четкой тематической определенностью по хронологии и содержанию, они посвящены конкретному интересующему вопросу. Поэтому зачастую они проводятся не по всему музею, а по материалам конкретного раздела экспозиции или даже одного комплекса или зала. Тематический принцип построения маршрута используется в экскурсиях, для которых наиболее важным является раскрытие всех аспектов данной темы вне хронологии их развития. Данный принцип позволяет создать художественно цельный и достоверный мир, сохраняя при этом неповторимую образность и оригинальность, которую этот мир приобрел в интерпретациях ряда мастеров. Так, для изучения темы «Образ русской природы в творчестве художников – передвижников» потребуется посещение всего одного, двух залов Государственного Русского музея или Государственной Третьяковской галереи. При этом анализ пейзажного творчества художников: В. Саврасова, Ф. Васильева, И. Айвазовского, И. Левитана, А. Куинджи и др. должен отличаться достаточной глубиной изложения. Образ природы, запечатленный на картинах, полный истинной красоты и правды жизни, вызывающий разнообразные чувства – от восхищения, радости до глубочайшего сочувствия, он воспроизводит не субъективные переживания какого либо пейзажного фрагмента, а некую объективную реальность во всей ее сложности. Здесь может быть применен сравнительный анализ видения русской природы различными мастерами, и сделан обобщающий вывод относительно формирования единого художественного образа. В этом плане интересна и заслуживает внимания попытка поставить сравнительно новую для экскурсионных программ тему взаимосвязи тематического творчества художников и их героев, прообразов, архетипов. Этот момент обуславливает важное значение дистанции между художником – автором и его героем. Она подчеркивается и эстетически переживается.

4. Видовой принцип экскурсий

Одной из важнейших категорий классификации является профиль музея, то

есть его специализация. основополагающим признаком классификации здесь выступает связь музея с конкретной наукой или видом искусства. Эта связь прослеживается в составе фондов музея, в тематике его научной, экспозиционной и культурно-образовательной деятельности. Музеи одной специализации, то есть одного профиля, объединяются в профильные группы: естественно-научные музеи; исторические музеи; художественные музеи; архитектурные музеи; литературные музеи; театральные музеи т.д. В зависимости от структуры профильной дисциплины или отрасли знаний эти основные профильные группы делятся на более узкие. В данную группу художественных музеев входят музеи графики, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, на основе которых может быть построена экскурсия по видовому принципу. Экспозиция Всероссийского музея народного и декоративно – прикладного искусства может оказаться полезной для изучения тем Др. Руси XVII-XIX вв. т.к. в ней хорошо представлены истоки народного искусства, народные художественные промыслы. Причем каждый зал посвящен своему виду декоративно-прикладного искусства. Так, в фондах музея представлены изделия из камня, стекла, металла, керамики, а также коллекция редких книг и миниатюр. Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева — в настоящее время музей и научный центр по изучению и популяризации архитектурного наследия. Поскольку коллекции музея отражают тысячелетнюю историю архитектуры России, содержат авторские модели архитектурных сооружений, именно он будет полезен для освоения разделов русского зодчества. Среди театральных музеев можно выделить три типа: музеи широкого профиля во всем его объеме; музеи при театрах, более узкой направленности, имеющие постоянные экспозиции, собирающие материалы, связанные с историей развития данного театра и его труппы; музеи мемориального типа, посвященные жизни и творчеству выдающихся деятелей театрального искусства (артистам, режиссерам). Тот факт, что основными направлениями деятельности данных музеев некогда являлись научные исследования, они могут способствовать развитию специального интереса к данным видам искусства.

5. Стилистический принцип экскурсий

Известный немецкий искусствовед Г. Вельфлин говорил, что стиль есть средоточие истории искусства. Искусство многообразно. Однако даже у такого сложного художественного явления есть свой универсальный ключ, который позволяет его понять и структурировать. Это имеет прямое отношение к стилю. Стиль системен, объединяет и структурирует разные явления – простые и сложные, проявляясь во всех видах искусства – от орнаментики до архитектуры. Поэтому исследовать проявления того или иного стиля можно в экскурсиях на самом разнообразном художественном материале и в широком культурном контексте. Стилиевые направления XVIII-XIX вв., а так же рубежа XIX –XX вв. наиболее отчетливо можно изучать на музейных интерьерах и залах дворцов с их мебельным и декоративным наполнением, внутреннем убранстве особняков. (Версаль, Петродворец, Зимний, Екатерининский и Строгоновский дворцы, Гатчина и др.) Особняки Ф. Шехтеля в Москве прекрасно смогут

проиллюстрировать тему русского модерна на рубеже XIX – XX вв, а залы XVIII в. Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина продемонстрируют тематику пасторальных и мифологических сюжетов, характерную для французской живописи рококо. Стилистическая концепция позволяет обосновать объективность произведений и перестать относить ее исключительно к индивидуальности мастеров, делает возможным исследование со стороны эпохи.

6. Экскурсии на основе национальных художественных школ

Развиваясь и во времени, и в пространстве, стиль приобретает новые черты, которые формируют национальные художественные школы, которые подразумевают те или иные творческие особенности, характерные для представителей какой-либо страны. Своеобразие каждой крупной национальной художественной школы связано с особенностями развития регионов, их историческим развитием, характером общественной жизни, а также спецификой художественных традиций. Различные региональные школы Италии представлены в музее Уфици во Флоренции: Римская, Флорентийская. Венецианская, Падуанская, Сиенская. Как никакая другая коллекция сможет выявить особенности и своеобразие каждой из них при изучении темы эпохи Ренессанса. Если темой изучения является национальные школы натюрморта, то пожалуй лучшим вариантом будет состав произведений Рейксмюзеум - художественного музея в Амстердаме (Нидерланды). Вопрос о художественных школах в искусстве не сводится только к подбору характерных произведений тех или иных стран и тем более не исчерпывается таким подбором, а требует глубокого осмысления и анализа. Одним из достоинств интерпретации материала является то, что анализ произведений связывается с характером и особенностями развития национальной художественной культуры. Хотя автор – экскурсовод может и не ставить своей целью рассказать о национальном искусстве в целом, но в умелом соотношении с показом творчества конкретных мастеров складывается объемная картина движения художественных школ.

7. Монографические экскурсии

Монографические экскурсии характеризуются анализом творчества отдельных мастеров изобразительного искусства, представленных в экспозиции музея. Ведущей целью такой экскурсии является знакомство студентов с творчеством художника в целом. С годами творчество любого мастера приобретает характер особого художественного мира со своими четкими философскими и эстетическими чертами. В таких экскурсиях могут рассматриваться отдельные произведения, в числе которых могут быть не только известные работы, но и малоизвестные подготовительные эскизы, наброски, этюды — т.е. подготовительный материал, позволяющий глубже понять творчество данного художника. Каждый, даже не очень крупный музей, как правило, имеет персональные залы, представляющие творчество отдельного мастера: зал Леонардо да Винчи в Лувре, зал Веласкеса в Прадо, зал Рембрандта в Эрмитаже, залы А. Иванова, В. Верещагина, И. Шишкина, М. Врубеля в Государственной Третьяковской галерее и др. Для монографических экскурсий актуальными

являются музеи –квартиры, музеи-мастерские известных деятелей искусства: дом-музей В. Васнецова, музей-мастерская С. Коненкова, музей-квартира П. Корина в Москве. В них сохраняется та первозданная обстановка, в которой жили и творили известные мастера. В плане философски-психологическом здесь на первое место выдвигается проблема глубокой разработки характера умение показать динамику его развития. мировоззренческих критериев личности.

Структура экскурсии, и ее результаты

В структурном отношении содержание экскурсии включает три основные части: введение, основную часть и заключение. Все эти части необходимы. В лучших своих образцах хорошо продуманная и подготовленная экскурсия поднимается до подлинно художественных высот. Во вступлении раскрывается цель экскурсии, значимость ее темы, называются основные вопросы, раскрывающиеся в ее ходе. В заключении даются обобщающие выводы по теме экскурсии. Этот этап можно назвать эмпатией и рефлексией, который связан с работой с накопленной информацией (после экскурсии). Данный этап самый продолжительный, предполагает работу разных видов на занятиях мировой художественной культуры и во внеаудиторное время, в ходе которой происходит достижение метапредметных результатов:

- проведение фрагментов занятий на основе музейного материала для сокурсников;
- творческая деятельность – написание отзывов, рецензий, создание фотоколлажей и т. д.;
- подготовка и участие в олимпиадах, конкурсах;
- работа в рамках кружка или факультатива

Студенты и учащиеся могут принимать участие в организации и проведении встреч с искусством: готовить мультимедиа презентации, включающие сведения о жизни и творчестве мастеров искусства, составлять сценарии, пробовать себя в роли ведущих конференций, вечеров, экскурсоводов и т. д.

Выводы

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводам:

- Экскурсии в художественные музеи, включенные в образовательный процесс, способствует целостному формированию личности, благодаря обращенности ко всем способностям человека – познавательным, нравственным, художественным, эстетическим;
- искусство – источник и сильнейший фактор формирования духовного содержания человеческой жизни, и это делает закономерным воспитание студентов посредством искусства;
- искусство формирует эмоциональную отзывчивость, нравственность, духовность, а также развивает «всеобщую универсальную человеческую способность, которая, будучи сформированной, реализуется в любой сфере человеческой деятельности, в поведении и в науке, и в политике, и в непосредственном труде»[1,с.17] Это универсальная способность – способность к

творчеству. Функция музея состоит не только в сборе, хранении и научной обработке археологических памятников и произведений искусства, материалов по истории культуры народов, населяющих нашу планету, но и в осуществлении контактов с преподавательским составом творческих Вузов и других учебных учреждений, практикующих внеаудиторную форму занятий. Как мы показали, эмоциональное восприятие музейных подлинников повышает самостоятельность оценки увиденного, обостряет визуальное прочтение художественных произведений, заставляет искать в них ранее не замеченные детали, формируют навыки их зрительского анализа. Образовательный потенциал музея, таким образом, содержит огромные творческие резервы и понимание того, что его выход в образовательное пространство способствует формированию нового человека.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ильенков, Э. В. О «специфике» искусства / Э.В. Ильенков // Вопросы эстетики. Вып. 4. – М., 1960. – 16-18 с.
2. Сальникова Т.А. Художественный музей в коммуникационном пространстве региона. Автореферат дис. Краснодар, 2006.
3. Троянская С. Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной компетентности: Учебное пособие.– Ижевск: Ассоциация «Научная книга», 2007.
4. Ушкова Н. В. Художественно-эстетическое воспитание студентов в вузе // Молодой ученый. – 2013. №10. – С. 544-545.
5. Шмырева Н.А. Эстетическое воспитание студентов в воспитательно-образовательном процессе вуза. Автореферат дис. Кемерово, 2000.