

Белякова Людмила Михайловна,
учитель русского языка, литературы,
мировой художественной культуры
МОУ СОШ №35 города Рыбинск,
кандидат культурологии,
Почётный работник общего образования

Интеграция музейного и литературного пространства

Главной заботой государства,
власти должна быть не химера
национальной идеи, а культура...

Д.С. Лихачев

Вне культуры существование
человечества на планете
лишается смысла.

Д.С. Лихачев

Современный учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении уже трудно представить без такой составляющей, как музейная педагогика, которая является областью научной и практической деятельности школы и музея.

Термин «музейная педагогика» определяет научную дисциплину, интегрирующую педагогику, психологию, музееведение. В содержание же музейной педагогики входит передача культурного опыта, развитие исторического сознания, творческих способностей через педагогическую деятельность в условиях музейной среды.

Известно, что одна из дефиниций культуры (по определению Ю.М. Лотмана) - «культура есть память. Поэтому она связана с историей, всегда подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества» [4. – С.146] Музей, являясь одним из институтов культуры, хранит, изучает культурное наследие, создает возможности для наглядного, эмоционального постижения культуры людьми, раскрывает многообразие творческой деятельности человека.

В XXI веке разрабатывается новая образовательная модель музея, отвечающая интеграционным процессам, происходящим в мире. Они имеют много модификаций, но главная их цель – образование человека культурой.

Как подготовить подрастающее поколение к жизни в III тысячелетии с учетом тех новых задач, которые предстоит решать? Одним из вариантов изменения образовательной системы может стать включение в образовательный процесс учреждений неформального образования, как например, музеев.

Культурно-образовательная деятельность – одно из ведущих направлений музейной работы. Оно ориентировано, прежде всего, на школьную аудиторию, а чтобы эта ориентация носила адресный характер, музей и школа приобретают новый статус – партнёров. И в такой консолидации - культуры, музеев и образования – видится залог прогрессивного развития нашего общества. Школа – в качестве учреждения основного образования, музей - в качестве учреждения культуры, включившегося в систему непрерывного образования и как центр дополнительного и альтернативного художественно-эстетического образования.

Педагогическое взаимодействие нашей школы (МОУ СОШ №35 города Рыбинска) с музеем способствует:

- патристическому воспитанию и социализации личности;
- раскрытию творческих способностей учащихся;
- целостному обновлению образовательной системы;
- интеграции образовательного процесса через создание интегрированных курсов и образовательных модулей с опорой на потенциал РГИА и ХМЗ (Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник)

Образование в музее, в отличие от школы, происходит в особой, эстетически значимой и информационно насыщенной, предметно-пространственной среде, где человек ощущает свою сопричастность культуре и возможности диалога с ней.

Сегодня употребление понятия «диалог» приобрело такой масштаб, что следует определить содержание этого понятия в отношении культуры. Так, например, философ В. Библиер ввел понятие «диалогика» - то есть логика диалога – и саму культуру трактует как, отталкиваясь от Бахтина, диалог культур. Резюмирую очень важный тезис: сегодня диалог уже нельзя воспринимать как обмен монологами, это форма межсубъектного взаимодействия, в котором каждый участник видит другого равным ему существом, таким же свободным, как он сам, которому нельзя навязывать свое мнение. Диалог может быть словесным, музыкальным, важно в результате диалогического общения достичь духовной общности. Диалог не может быть побочным приемом, чтобы расшевелить ученика, пробудить у него интерес к заданию, диалог – это «научение приемам творчества».^[2. – С. 34]

Когда мы говорим о предметах художественного цикла (мировая художественная культура, музыка, изобразительное искусство), то инвариантной остается задача: **НЕ ПРОСТО НАУЧИТЬ** и не только передать определенные знания, а **РАЗВИТЬ ВКУС И ТАЛАНТ** ученика. А единственным инструментом, который может решить эту задачу, является диалог.

В музейном пространстве диалог принимает специфический смысл: с одной стороны - это диалог, который идет в мире культуры, в мире искусства, а с другой - это обучающий диалог. Различные механизмы нужно включить тем, кто этим занимается, т.е. сотруднику музея, выступающего экскурсоводом, учителю, задачей которого является педагогическая триада: образовать, научить, воспитать. Умалить роль школьного учителя в музейном диалоге нельзя, т.к. именно он определит реальный опыт каждого ученика, уже имеющуюся у него систему ценностей и соотнесет ее с логикой взаимодействия предмета искусства. Условно модель такого диалога можно представить следующим образом:

I уровень
коммуникации

обмен информацией

II уровень

Обмен смыслами и ценностями

III уровень

Уровень отождествления, слияние смыслов,
слияние Я и ТЫ

Необходимым условием диалога является общность языка. У нас три стороны принимают участие в общении (имеется II уровень): это произведение искусства, которое

ответить не может, оно может только предложить; это учащиеся и музейный работник или педагог. Итак, должна быть общность языка, т.е. взаимопонимание по всем позициям, либо какой-то метаязык, который мог бы служить посредником. Наличие такого языка возникает в результате интеграции усилий всех, кто собрался в музейном пространстве. Формирование его зависит от учебной цели: с кем мы хотим, чтобы наш ученик, посетитель вступил в диалог, т.е. какой род диалога предполагается, кто будет его собеседником: эпоха, произведение, автор, экскурсовод, учитель? Я предпочитаю формировать язык общения до встречи с музейным экспонатом в музейном пространстве. Это позволяет увеличить масштаб диалога (от индивидуального к групповому, коллективному, фронтальному). Конечно, диалог не самоцель, его уровень определяется не всплеском эмоций, а уровнем интеллектуального багажа, который приобретается, и, конечно, уровнем поведенческой реакции.

Так, например, заключительный урок по изучению романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» проходит в экспозиции дворянской усадьбы. Музейное пространство иллюстрирует многие страницы романа: мебель, соответствующая Пушкинской эпохе, дуэльный пистолет - аналог того, из которого был убит Ленский; книги французских, немецкий авторов, которые могли быть в библиотеке Онегина, и другие музейные предметы. Чтобы организовать естественный диалог с музейным экспонатом, используется элемент игры: девятиклассникам предлагается войти в зал, прочитав любимые строки из романа. Такое задание способствует быстрому погружению и в учебную тему, и освоению музейного пространства.

Следующий шаг – это диалоговая преемственность. Общение, начатое в музейном пространстве, не должно прерваться. Необходимо планирование, конструирование таких точек, которые позволяют переходить диалогу в другое пространство, продолжаться внутри себя, в школе, в семье. И это будет развивающая цепочка. Без учителя-предметника эта цепочка прервется. А идеальным условием преемственности диалога станет создание образовательных программ.

Определив роль и структуру диалога, следует перейти на своеобразие, специфику диалога в учебном предмете. Совершенно очевидно, что диалог на уроке мировой художественной культуры будет отличаться от диалога на уроке, предположим, математики. Взаимодействие с произведением искусства определяет природу диалога. Если мой ученик почувствует силу искусства, он захочет встречи еще и еще раз, мое общение с ним имеет смысл постольку, поскольку я зажгу в нем эту искру. А когда мы говорим о «диалоге культур», имеется в виду серия диалогов конкретных лиц: зритель вступает в непосредственный диалог с художественным образом, а опосредованно – в диалог с самим художником, а парапсихологически – с другими зрителями. Какими способами автор вовлекает зрителя в диалог?

Он превращает художественный образ в своего рода субъекта – в квазисубъекта. А за образом стоит художник, его создавший, и через восприятие образа учащийся вступает в диалог с самим художником. Это тоже квазидиалог, потому что художник свое слово уже сказал и отвечать не может, но он создал в произведении искусства возможность мысли. Одним словом, диалог – это постоянный процесс, способствующий пробуждению восприятия произведения искусства, являющийся ведущим условием внутреннего духовного проявления личности в искусстве.

В процессе диалога мы чаще фиксируем внимание на том, с чем из диалога с произведением искусства выходит учащийся. Но, к сожалению, меньше думаем о том, с чем выходит учитель. Роль взрослого в педагогическом процессе – это особенная тема разговора. А как сам развивается учитель в процессе взаимодействия с учениками? Приведу конкретный пример. Я веду интегрированный курс «Музей и культура» для учащихся 8-11 классов, и весь процесс строится на том, что мы обсуждаем темы с разных исходных позиций. И происходит то взаимообогащение, когда учащиеся чувствуют себя в какой-то степени «образователем» самого педагога.

Уверена, что для восприятия произведения искусства важен не столько информативный уровень диалога, сколько психологический – состояние партнеров диалога, их сопереживание, согласие, сотворчество в формировании ценностного сознания. Можно условно вывести формулу диалога:

Данная формула доказывает, что возможен как словесный, так и молчаливый, невербальный диалог, когда все рядом рассматривают, думают и чувствуют каждый свое. Возможен и дистанционный диалог (в другом уже пространстве), когда ученики расходятся, но общение продолжается и к произведению, и к беседе о нем. Это тоже диалоги.

Таким образом, главная методика – в творчестве педагога, в разработке конкретной психологической ситуации восприятия, в ориентации образовательной среды музея.

Сегодня каждый учитель убежден, что музей создает наиболее благоприятные условия для развития творческого потенциала личности. Этот подход к музею как своего рода модели многомерного мира привлекает учителя, который хочет сотрудничать с музеем, но очень часто не знает, как это сделать. Вот почему была предпринята попытка подготовить «потенциального союзника», а ее осуществление началось в сентябре 2002 года с первого занятия спецкурса «Музейная педагогика». Чтобы наши ученики стали активными участниками диалога, учитель сам должен овладеть таким ключевым понятием, как «музейный предмет», «музейная культура», «музейная коммуникация». Важно, какую позицию займет учитель: позицию воспринимающего (слушателя, зрителя, посетителя) или позицию творца (организатор и генератор идей). Музейное образование – не самоцель, не овладение терминологией музееведения, а формирование художественно-практической компетентности, активизация образовательной деятельности.

Программа спецкурса «Музейная педагогика» рассчитана на два года: в первый год обучения больше рассматривает теоретических вопросов, а в последующий год теория и практика находятся в равном отношении.

Программа предлагает несколько нетрадиционных форм партнерства:

Экскурсия – исследование, экскурсия – творческий отчет, экскурсия-практикум.

Например: одно из занятий по теме «Древнерусская литература» предлагается провести в экспозиции «Купечество Рыбинска», где интерьер и архитектура музейного произведения вызывает прямые ассоциации с культурой Средневековья (витражи, предметы духовности). Сотрудник музея, Гуляева Н.А., знакомит с историей старой книги, особенностями древнерусской литературы, а затем предлагает обучающимся прочитать фрагменты текстов из этих книг и перевести их на современный русский язык

Экскурсия-зачет.

Например: по теме «Романтизм в искусстве». Учащиеся демонстрируют свои знания, определяя черты романтизма в произведениях живописи, скульптуры, народно-прикладного искусства. Занятие проходит в картинной галерее музея под руководством Овсянникова С.Н.

Современная педагогическая наука на первый план выдвигает не педагогику знаний, умений и навыков, а педагогику развития и воспитания на основе знаний, умений и навыков. Таким образом, мастерство педагога заключается в том, чтобы максимально активизировать познавательно-творческую деятельность школьников, используя все формы и методы. Опыт сотрудничества с музеем показал, что наиболее эффективной моделью приобщения к искусству, культуре являются музейно-педагогические программы.

Программно-предметная музейная педагогика – новый путь взаимодействия музея и школы, пришедший на смену традиционной просветительской работе музеев в пространстве школы, охарактеризованной Б. Столяровым как «точечно-рассеянное». «Такое взаимодействие можно охарактеризовать как точечно-рассеянное – имея в виду его пространственно-временную локальность; рассеянное – отмечая отсутствие строго определенного для него места в школьном образовательном процессе».

Учебная программа обладает всеми чертами образовательной программы и способствует развитию интереса к мировой художественной культуре как учебной дисциплине. Занятия проводят только в музейном пространстве, и это не проформа, а залог, условие того, что каждый ученик может получить необходимый опыт для осознанной, самостоятельной ориентации в ценностном поле искусства. Музейное пространство создает при этом и интеллектуальную базу для разговора об искусстве.

Модель занятия можно представить в виде трех взаимно переплетающихся колец.

«Первое кольцо» - общешкольные основы построения урока. Оно ответственно за вхождение в тему, погружение в эпоху.

«Второе кольцо» - методический арсенал школьной дисциплины (мировая художественная культура). Оно «ответственно» за успешное освоение учащимися гуманитарного и творческого компонентов музейно-педагогического предмета.

«Третье кольцо» - собственно музейное методическое оснащение учебного процесса, формирующегося внутри музейной коммуникации. Третье кольцо «ответственно» за реализацию музейной специфики приобщения учащихся к культуре.

В соответствии с «первым кольцом» музейно-педагогической методики предполагается повторить, закрепить, обобщить домашнее задание. Работа ориентированна, прежде всего, на устную форму.

Отображением «второго кольца» является арсенал заданий (работа с таблицами, рисование по памяти, проведение мини-экскурсий, театрализация и др.). Часто учащиеся отсылаются к учебным пособиям по смежным предметам.

Наконец, «третье кольцо» - самое объемное, многослойное. Оно способствует сотворческому восприятию произведения, реализует креативный потенциал личности в условиях музея. Вариативность заданий определяется и темой, и целями. Вновь возвращаясь к итоговому уроку по роману «Евгений Онегин» творческие задания имели следующий характер:

Ориентируясь на финальные строчки письма Татьяны

Кончаю. Страшно перечесть,
Стыдом и страхом замираю,
Но мне наукой ваша честь,
И смело ей себя вверяю,

1-я группа - монолог-сообщение «Как характеризуют эти строки Татьяну»;

2-я группа - развернутый ответ на вопрос «Почему Татьяна боится перечитать письмо?»;

3-я группа - дать толкование словосочетанию «ваша честь»: Что подразумевает Татьяна, и как вы охарактеризуете Онегина по этим строчкам.

Десятый год ведения образовательной программы «Музей и культура» убедительно доказывает значимость и несомненную пользу. Учащихся школы отличает

интеллектуальный рост, расширение кругозора, успешное участие в научно-практических конференциях, конкурсах, призовые места в городских олимпиадах.

Впереди много творческой работы, требующей компетентности и сердечного участия каждого: и школьного учителя, и музейного педагога, чтобы «учащиеся достаточно сильно почувствовали за музейной витриной биение пульса подлинной, давно угасшей жизни, чтобы ее многообразный и многоцветный поток хоть на короткое время захватил бы их внимание, вызвал бы ответные сходные переживания». [1. – С. 49]

Всегда следуйте «золотым правилам» культуры:

Почитай своих предков!

Познай самого себя!

Умей прощать!

Передай добро по кругу!

Пусть цепь зла прервется на мне!

Будь носителем культуры!

Когда культура идет вширь,
она не идет вглубь.

Счастье – это когда все лучшие стороны
твоей личности передаются ребенку.

Будем помнить главное предостережение – завет Д.С. Лихачева: «XXI век должен стать веком культуры, или его не будет вообще». [3. – С. 57]

Использованная литература:

1. Бакушинский А.В. Исследования и статьи. – М., 1981.
2. Белякова Л.М. Художественный образ как основание художественного общения школьников в дискурсном пространстве. – Рыбинск, 2008
3. Д.С. Лихачев. Письма о добром и прекрасном. Изд. 3.- М: Детская литература, 1988
4. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб «Искусство», 1994.